ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ"
Подписано цифровой подписью: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ"

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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Философия

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.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 5	
аудиторные занятия	60		
самостоятельная работа	48		
часов на контроль	36		

Программу составил(и):

Доктор исторических наук профессор ПиОД Ковалевский С.А.

Кандидат философских наук доцент Свешникова И.Г. (РГИСИ)

Кандидат философских наук профессор Суворова Г.Д. (РГИСИ)

Кандидат философских наук доцент ПиОД Яцевич М.Ю.

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:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Протокол № 6 от 06.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Дмитриева Н.В.

1. ЦЕЛЬ 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
1	История зарубежного театра
2	История зарубежной литературы
3	История костюма
4	История музыки
5	История русского ИЗО
6	История театра кукол
7	История зарубежного ИЗО
8	История России
9	Фольклор
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3	Преддипломная практика
4	Социология
5	Эстетика
6	История материальной культуры и быта
7	История сценографии

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
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	- методы анализа, синтеза и абстрактного мышления
3.1.2	- содержание важнейших философских понятий и категорий
3.1.3	- основные этапы историко-философского процесса и философские концепции
3.1.4	- принципы системного подхода к рассмотрению фактов и явлений действительности;
3.1.5	- особенности понятийного (теоретического) и образного мышления

3.1.6	- основные законы логики
3.1.7	– примеры разрешения проблемных ситуаций на макроуровне и в межчеловеческих отношениях благодаря изучению философских учений
3.1.8	
3.1.9	
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- ставить вопросы, выявлять проблемы,
3.2.2	- объективно оценивать противоположные аргументы и свидетельства;
3.2.3	определять пути решения проблем;
3.2.4	- использовать философскую методологию при анализе явлений и проблем
3.2.5	- выстраивать логические цепочки доказательств, ясно и аргументировано излагать свою точку зрения, представлять ее в обоснованной и организованной форме
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- навыками абстрактного мышления для выработки системного подхода к социальным явлениям и проблемам
3.3.2	- философским понятийным языком
3.3.3	- системным подходом в анализе явлений культуры и искусства и в самостоятельной творческой деятельности

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/	**4**	**4**
1.2	Досократовская античная философия: космос и бытие /Лек/	**4**	**4**
1.3	Софисты и сократ: от космоса к человеку /Лек/	**4**	**4**
1.4	Античная философия высокой классики: Платон и Аристотель /Лек/	**4**	**2**
1.5	Эллинистическая философия /Лек/	**4**	**2**
1.6	Средневековая философия /Лек/	**4**	**2**
1.7	Философия эпохи Возрождения /Лек/	**4**	**2**
1.8	Философия нового времени /Лек/	**4**	**2**
1.9	Английская эмпирическая философия XVII-XVIII веков /Лек/	**4**	**2**
1.10	Философия эпохи Просвещения /Лек/	**4**	**2**
1.11	Немецкая классическая философия /Лек/	**4**	**2**
1.12	Социально-философская концепция К. Маркса /Лек/	**4**	**2**
1.13	Самостоятельная работа /Ср/	**4**	**42**
	Раздел 2. Западная философия второй половины XIX – начала XX веков		
2.1	Философия иррационализма /Лек/	**5**	**2**
2.2	Психоанализ /Лек/	**5**	**2**
2.3	Неофрейдизм /Лек/	**5**	**2**
2.4	Философская антропология /Лек/	**5**	**2**
2.5	Феноменологическая философия /Лек/	**5**	**2**
2.6	Экзистенциализм /Лек/	**5**	**2**
2.7	Социальная философия Ортеги-и-Гассета /Лек/	**5**	**2**
2.8	Философия постмодернизма /Лек/	**5**	**2**
2.9	Самостоятельная /Ср/	**5**	**2**

	Раздел 3. Русская философия с XVIII по XX века		
3.1	Русская философская мысль XVIII — начала XIX веков /Лек/	**5**	**2**
3.2	Западничество: П. Я. Чаадаева, А. И. Герцен /Лек/	**5**	**2**
3.3	Начало славянофильства: Хомяков и Киреевский /Лек/	**5**	**1**
3.4	Поздние славянофилы: Данилевский, Леонтьев, Розанов /Лек/	**5**	**1**
3.5	Русский космизм /Лек/	**5**	**1**
3.6	Философская система В. С. Соловьева /Лек/	**5**	**1**
3.7	Метафизика Л. М. Лопатина /Лек/	**5**	**1**
3.8	Метафизика всеединства: Флоренский, Булгаков, Карсавин /Лек/	**5**	**1**
3.9	Религиозный неоромантизм Н. А. Бердяева /Лек/	**5**	**1**
3.10	Иррационализм в русской философии: Лев Шестов /Лек/	**5**	**1**
3.11	Философско-религиозные воззрения И. А. Ильина /Лек/	**5**	**1**
3.12	Интуитивизм: Н. О. Лосский, С. Л. Франк, А. Ф. Лосев /Лек/	**5**	**1**
3.13	Самостоятельная работа /Ср/	**5**	**4**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Текущий контроль проводиться в виде контрольной работы по каждому разделу, формируемой из тестовых заданий следующего типа:
Кто из перечисленных мыслителей был автором формационной концепции развития истории:
1. По мысли Декарта, «материя» и «духовная субстанция»:
1) являются противоположностями
2) переходят друг в друга
3) находятся в тесной взаимосвязи
4) существуют независимо друг от друга
2. Центром мировоззрения К. Маркса считается:
1) идеалистическое понимание истории
2) диалектика абсолютного духа
3) материалистическое понимание истории
4) категорический императив
3. Что из перечисленных течений философской мысли XX века было близко литературе и искусству:
1) Русский символизм
2) Русский космизм
3) Философия всеединства
4) Евразийство
Критерии оценивания
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

I. Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена.

II. Темы докладов по курсу "Философия":
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.

Критерии оценки докладов
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 экзамену:
1. Смысл и назначение философии.
2. Философия как наука.
3. Античная философия как культурно-исторический феномен.
4. Античная натурфилософия.
5. Софистика как явление философии и культуры.
6. Философия Сократа как искусство жизни.
7. Сократические школы киников и киренаиков.
8. Концепция идеального космоса Платона.
9. Социально-политические взгляды Платона.
10. Философская концепция Аристотеля: метафизика и этика.
11. Социально-политические взгляды Аристотеля.
12. Эпикуреизм.
13. Скептицизм.
14. Стоицизм.
15. Неоплатонизм.
16. Средневековая философия: сущность и этапы развития.
17. Христианская философия Аврелия Августина.
18. Основные идеи философии томизма.
19. Основные принципы культуры и философии эпохи Возрождения.
20. Пантеистическая философия Николая Кузанского.
21. Социально-политическая концепция Н. Макиавелли.
22. Ренессансный скептицизм М. Монтеня.
23. Общие закономерности философского рационализма Нового времени.
24. Эмпирическая философия Ф. Бэкона.
25. Рационалистический метод Р. Декарта.
26. Философская концепция Б. Спинозы.
27. Философские взгляды Б. Паскаля.
28. Основные идеи английской эмпирической философии XVII-XVIII веков.
29. Специфика рационализма эпохи Просвещения.
30. Социальная философия Ж.-Ж. Руссо.
31. Критицизм И. Канта.
32. Метафизика нравственности И. Канта.
33. Трансцендентальный идеализм Ф. Шеллинга.
34. Философская концепция Г. Гегеля: основные идеи.
35. Материализм Л. Фейербаха.
36. Социальная философия К. Маркса.
37. Религиозно-этическая концепция С. Кьеркегора.
38. Философская концепция А. Шопенгауэра.

39. Философия Ф. Ницше.
40. Психоанализ З. Фрейда. Аналитическая психология К. Юнга.
41. Неофрейдизм Э. Фромма.
42. Основные идеи философской антропологии XX века.
43. Феноменологическая философия.
44. Рациовитализм Х. Оретги-и-Гассета.
45. Философия экзистенциализма.
46. Основные идеи философии постмодернизма.
47. Национальные особенности русской философии.
48. Основные идеи русской философии XVIII века.
49. Философские идеи общества «любомудров».
50. Христианская историософия П.Я. Чаадаева.
51. Философские взгляды А.И. Герцена.
52. Обоснование философии славянофильства А.С. Хомяковым.
53. Проблемы духовной жизни у И.В. Киреевского.
54. Теория культурно-исторических типов у Н.Я. Данилевского.
55. Эстетическое понимание истории К.Н. Леонтьева.
56. Философия В.В. Розанова.
57. «Философия общего дела» Н.Ф. Фѐдорова.
58. Метафизика «всеединства» В.С. Соловьѐва.
60. Конкретная метафизика П.А. Флоренского.
61. Софиология С.Н. Булгакова.
62. Религиозный неоромантизм Н.А. Бердяева.
63. Иррационализм Л. Шестова.
64. Философско-религиозные воззрения И. А. Ильина
65. Интуитивизм: Н. О. Лосский, С. Л. Франк, А. Ф. Лосев

Критерии оценки на экзамене:
Экзамен 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. Гутиева, М. А. История философии : учебное пособие / М. А. Гутиева, И. Т. Марзоев. — Владикавказ : Горский ГАУ, 2022 — Часть 1 — 2022. — 140 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/338201. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Гутиева, М. А. История философии : учебное пособие / М. А. Гутиева, И. Т. Марзоев. — Владикавказ : Горский ГАУ, 2022 — Часть 2 — 2022. — 144 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/338204 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Канке, В. А. История философии : учебное пособие / В.А. Канке. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 379 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/929952. - ISBN 978-5-16-013393-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1864092. – Режим доступа: по подписке.
4. Раитина, М. Ю. История философии : учебное пособие / М. Ю. Раитина, А. О. Пустоварова. — Москва : ТУСУР, 2021. — 101 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/313739.— Режим доступа: для авториз. пользователей.
Дополнительная литература:
1. Колесник, М. В. История философии : практикум : учебное пособие / М. В. Колесник. — Омск : Омский ГАУ, 2020. — 132 с. — ISBN 978-5-89764-906-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153563. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Платонова, С. И. История философии : учебное пособие / С. И. Платонова. — Ижевск : УдГАУ, 2020. — 188 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158610. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Виноградов, А. И. История философии: практикум : учебно-методическое пособие / А. И. Виноградов, В. М. Воронов ; составители А. И. Виноградов, В. М. Воронов. — Мурманск : МАГУ, 2020. — 61 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175145 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Фалев, Е. В. История философии второй половины XIX - начала XX века: избранные главы : учебное пособие / Е. В. Фалёв. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 217 с. — (Высшее образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-006533-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069145. – Режим доступа: по подписке.
5. Иконникова, Г. И. История философии XIX — начала XXI века : учебное пособие / Г.И. Иконникова, Н.И. Иконникова. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 304 с. - ISBN 978-5-9558-0201-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069143. – Режим доступа: по подписке.

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
3.16. Лекционное занятие	Рабочее место преподавателя - 1 шт., стол – 24 шт., стул - 24 шт. Моноблок MSI PRO AP272 13M 27" - 1 шт., Панель интерактивная 86in HUAWEI - 1 шт.

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.

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.
Социально-активное, интерактивное обучение - методы социально-активного обучения, тренинговые, дискуссионные,

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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Безопасность жизнедеятельности

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол (Елизарова).plx
52.05.03 Сценография

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 2
аудиторные занятия	26	
самостоятельная работа	37	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

канд.тех.наук Доцент ПиОД Чубаков А.Г.

старший преподаватель Дмитриев С.Н. (РГИСИ)

Рабочая программа дисциплины

Безопасность жизнедеятельности

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Протокол № 6 от 06.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Дмитриева Н.В.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Основной целью курса «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у студентов 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	Задачи дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками необходимыми для :
3	- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;
4	- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения;
5	- реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий;
6	- обеспечения устойчивости функционирования организаций культуры и искусств в штатных и чрезвычайных ситуациях;
7	- принятия решений по защите персонала и населения от возможных воздействий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения.

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	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3	Преддипломная практика

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»;
3.1.2	- правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности;
3.1.3	- основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности;
3.1.4	- средства и методы повышения безопасности
3.1.5	- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов;
3.1.6	- основы оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
3.2.2	- планировать и организовывать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работах при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
3.2.3	- эффективно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций и применять средства защиты от негативных воздействий;
3.2.4	- определять характер травм и выбирать соответствующие методы и приёмы оказания первой помощи
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций;
3.3.2	- навыками поддержания безопасных условий жизнедеятельности;
3.3.3	- навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Введение		
1.1	Введение /Пр/	**2**	**2**
	Раздел 2. Современный комплекс проблем безопасности		
2.1	Современный этап развития цивилизации /Пр/	**2**	**2**
2.2	Глобальная безопасность. Защита населения и территорий от террористических актов /Пр/	**2**	**2**
2.3	Национальная безопасность /Пр/	**2**	**1**
2.4	Безопасность личности /Пр/	**2**	**1**
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	**2**	**4**
	Раздел 3. Человек и среда обитания		
3.1	Здоровье человека и окружающая среда /Пр/	**2**	**2**
3.2	Воздействие негативных факторов техносферы на человека и среду обитания /Пр/	**2**	**2**
3.3	Человек и социосфера /Пр/	**2**	**2**
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	**2**	**7**
	Раздел 4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях		
4.1	Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и их определения. Классификация чрезвычайных ситуаций /Пр/	**2**	**1**
4.2	Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени /Пр/	**2**	**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/	**2**	**1**
4.4	Устойчивость функционирования объекта экономики /Пр/	**2**	**1**
4.5	Способы защиты населения в ЧС /Пр/	**2**	**1**
4.6	Противопожарная защита /Пр/	**2**	**1**
4.7	Самостоятельная работа /Ср/	**2**	**9**
	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/	**2**	**1**
5.2	Требования безопасности и санитарные требования к декорационным конструкциям, сценическим костюмам, реквизиту, постижерным изделиям /Пр/	**2**	**1**
5.3	Правила техники безопасности. Ответственность работников за их соблюдение. Инструктаж по технике безопасности /Пр/	**2**	**1**
5.4	Трюковые сцены (номера), сцены боя с использованием пиротехнических средств и оружия /Пр/	**2**	**2**
5.5	Расследование несчастных случаев. Последствия несчастных случаев для работника /Пр/	**2**	**1**
5.6	Самостоятельная работа /Ср/	**2**	**17**

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:

Активность радиоактивного вещества измеряется в единицах системы СИ:

1. Кюри
2. Беккерель
3. Бэр
4. Рад

В основном выделение избыточного тепла в организме человека идет за счет:
1. охлаждения
2. излучения
3. конвекции
4. испарения

В результате воздействия электрического тока на человека могут возникнуть:
1. электрические знаки, ослепленные электрической дугой
2. все выше перечисленные действия
3. ожоги, механические повреждения
4. металлизация кожи

К каким веществам по степени воздействия относится хлор:
1. мало опасным
2. умерено опасным
3. высоко опасным
4. чрезвычайно опасным

Какое действие оказывает, вызывая электрический ток разложение крови и других жидкостей организма человека:
1. электротравмы
2. биологическое
3. электролитическое
4. термическое

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВ
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
В конце семестра из тестов формируется итоговая контрольная работа по всем разделам дисциплины.

5.2. Темы письменных работ

Доклады:

1. Взаимодействие человека и среды обитания.
2. Эволюция среды обитания, переход к техносфере.
3. История и перспективы развития науки о безопасности жизнедеятельности.
4. Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности.
5. Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья.
6. Факторы, способствующие укреплению здоровья.
7. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы.
8. Двигательная активность и закаливание организма как составляющие здорового образа жизни.
9. Роль физической культуры в сохранении здоровья человека.
10. Пути сохранения репродуктивного здоровья общества.
11. Вредные привычки и их профилактика.
12. Алкоголь и его влияние на здоровье человека.
13. Табачный дым и его составные части.
14. Пассивное курение и его влияние на здоровье.
15. Наркотики и их пагубное воздействие на организм человека.
16. Профилактика наркомании.
17. Профилактика инфекционных заболеваний.
18. Витамины и их влияние на организм человека.
19. Воздействие музыки на организм человека.
20. Компьютерные игры и их влияние на организм человека.
21. Стресс и его влияние на организм человека.
22. Девиантное поведение: сущность, виды и механизм возникновения.
23. Пути повышения умственной и физической работоспособности.
24. Особенности трудовой деятельности женщин и подростков.
25. Рациональная организация рабочего места.
26. Негативные факторы производственной среды.
27. Техносфера как источник негативных факторов.
28. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания.

29. Методы и средства защиты от опасностей технических систем и механизмов.
30. Классификация чрезвычайных ситуаций.
31. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания.
32. Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания.
33. Модели поведения в условиях чрезвычайной ситуации природного характера.
34. Модели поведения в условиях чрезвычайных ситуаций технического характера.
35. Чрезвычайные ситуации социального происхождения.
36. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта и при захвате в качестве заложника.
37. Терроризм как основная социальная опасность современности.
38. Космические опасности: мифы и реальность.
39. Чрезвычайные ситуации военного времени.
40. Современные средства поражения и их поражающие факторы.
41. Оповещение и информирование населения об опасности.
42. Инженерная защита в системе обеспечения безопасности.
43. Основы обороны государства.
44. Порядок прохождения воинской службы.
45. Боевые традиции и символы воинской чести.
46. Дни воинской славы России.
47. Устойчивость производства в чрезвычайных ситуациях.
48. Организация защиты и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях.
49. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.
50. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
51. Физические и химические факторы среды обитания.
52. Экологические основы безопасности жизнедеятельности.
53. Основные принципы защиты населения при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время.
54. Оказание первой медицинской помощи при травмах.
55. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инфаркте.
56. Глобальное потепление и природные чрезвычайные ситуации

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОКЛАДА
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 зачёту:
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.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ЗАЧЁТЕ
Зачет проводится в устной форме: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа на каждое из них отводится 15 минут). Оценивание ответа на зачете осуществляется следующим образом:
Оценка "зачтено" -обучающийся свободно ориентируется в материале, дает обстоятельные глубокие ответы на все поставленные вопросы; демонстрирует хорошее знание понятийно-категориального аппарата изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); умеет анализировать проблемы по дисциплине; высказывает собственную точку зрения на раскрываемые проблемы; четко грамотно формулирует свои мысли; демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-ориентированных задач.
«Незачтено» -обучающийся демонстрирует поверхностные знания материала, затрудняется в ответах на вопросы; не знает сущности основных понятий изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); испытывает трудности в анализе проблем по дисциплине.
Оценка «зачтено» может выставляться по результатам текущего контроля, осуществляемого в ходе лекционных/семинарских/практических занятий на основе оценки активности работы студентов, их участия в дискуссиях и выступлений с докладами, выполнения контрольных работ, а также по результатам оценки посещаемости студентами лекций и семинаров

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература 1. Основы безопасности профессиональной жизнедеятельности : учебное пособие / Г. В. Пачурин, А. Б. Елькин, А. А. Филиппов, Т. И Курагина. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2023. - 276 с. - ISBN 978-5-9729-1102-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2096142 – Режим доступа: по подписке. 2. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э. А. Арустамов, А. Е. Волощенко, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко ; под ред. Э. А. Арустамова. – 25-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2023. – 446 с. : ил., табл., схем. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=710137. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-05502-7. – Текст : электронный Дополнительная литература: 1. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [16+] / сост. Л. Н. Горбунова, О. В. Чурбакова ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2022. – 320 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=706640. – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 2. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [16+] / Р. М. Богданова, С. Г. Тяглов, М. Ю. Денисов [и др.] ; под ред. В. Ю. Боева ; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2021. – 674 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=693142. – ISBN 978-5-7972-2946-9. – Текст : электронный 3. Абраменко, М. Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [16+] / М. Н. Абраменко, А. В. Завьялов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 97 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572424. – ISBN 978-5-4499-0690-8. – Текст : электронный. 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

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
СПС "КонсультантПлюс"
Mozilla Firefox
Microsoft Windows
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Microsoft Office
Google Chrome

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
2.10. Практическое занятие	Рабочее место преподавателя - 1 шт., стол ученический - 20 шт., стул - 21 шт., доска маркерная передвижная - 1 шт. Моноблок MSI PRO AP272 13M 27" - 1 шт. Панель интерактивная 65in Newline TruTouch TT-6521Q - 1 шт.

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.

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.

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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История России

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.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 с оценкой 2
аудиторные занятия	120	
самостоятельная работа	15	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

Доктор исторических наук Профессор ПиОД Ковалевский С.А.

Кандидат исторических наук Профессор ПиОД Савельева В.Г. (РГИСИ)

Кандидат исторических наук Доцент ПиОД Соколов А.А.

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:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Протокол № 6 от 06.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Дмитриева Н.В.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель курса «История России» − сформировать у студентов цельное представление о ходе исторического развития России, 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 еѐ дальнейшего развития.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История русского театра
2	История русской литературы
3	История русского ИЗО
4	Социология
5	Эстетика
6	Философия
7	История материальной культуры и быта
8	История музыки
9	Преддипломная практика
10	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
11	История театра кукол
12	История сценографии
13	История костюма
14	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
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	- методы анализа, синтеза и абстрактного мышления
3.1.2	- содержание важнейших философских понятий и категорий
3.1.3	- основные этапы историко-философского процесса и философские концепции
3.1.4	- закономерности, основные события и особенности истории России;
3.1.5	- основные законы логики
3.1.6	– примеры разрешения проблемных ситуаций на макроуровне и в межчеловеческих отношениях благодаря изучению отечественной истории и философских учений
3.1.7	- исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений мировой литературы, и других направлений искусства, включая современные;
3.1.8	- произведения искусства в широком культурно-историческом контексте
3.1.9	- содержание исторических и художественных (литературных, изобразительных) источников, рассказывающих об условиях создания произведения, выбранного в качестве учебного материала, и об изображаемой в нем жизни

3.2	**Уметь:**
3.2.1	- ставить вопросы, выявлять проблемы;
3.2.2	- анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;
3.2.3	- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий, включая их проявления в конкретных проблемных ситуациях;
3.2.4	- выстраивать логические цепочки доказательств, ясно и аргументировано излагать свою точку зрения, представлять ее в обоснованной и организованной
3.2.5	форме;
3.2.6	- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому
3.2.7	- соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере художественной культуры;
3.2.8	- давать оценку не только современным произведениям искусства, но и известным по историческим источникам;
3.2.9	- оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста;
3.2.10	- анализировать произведения искусства в контексте конкретного исторического периода
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- навыками абстрактного мышления для выработки системного подхода к социальным явлениям и проблемам;
3.3.2	-технологиями приобретения и обновления историко-философских знаний и их использования при выявлении и анализе проблемных ситуаций;
3.3.3	- навыками объективного анализа и аргументированной оценки проблемных ситуаций;
3.3.4	- стратегиями решения стандартных и нестандартных задач
3.3.5	- культурой мышления на содержательном, логическом и коммуникативном уровнях
3.3.6	- методикой анализа литературных произведений разных видов и жанров;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Предыстория. Россия до конца XVIII века		
1.1	Введение в историю /Лек/	**1**	**6**
1.2	До монгольская Русь /Лек/	**1**	**8**
1.3	Период ордынской зависимости /Лек/	**1**	**8**
1.4	Московское царство: становление российской государственности (конец XV – конец XVI вв.) /Лек/	**1**	**8**
1.5	Российское общество и государство накануне и во время Смуты ((конец XVI – начало XVII вв.) /Лек/	**1**	**8**
1.6	Российское общество и государство в XVII в. /Лек/	**1**	**8**
1.7	Внешняя политика России в XVII в /Лек/	**1**	**14**
1.8	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**12**
1.9	Самостоятельная работа /Ср/	**2**	**3**
	Раздел 2. Российская империя в XVIII – XIX веках		
2.1	Власть, общество и культура в России XVIII века /Лек/	**2**	**4**
2.2	Российская империя и соседи в XVIII в. /Лек/	**2**	**4**
2.3	Российское общество и власть в первой половине XIX в /Лек/	**2**	**6**
2.4	Российская империя в системе международных отношений XIX в /Лек/	**2**	**6**
2.5	«Великие реформы» и Российская империя в пореформенный период /Лек/	**2**	**6**
2.6	Политические партии и движения в России во второй половине XIX – начале XX в. /Лек/	**2**	**6**
	Раздел 3. Россия в новейшее время		
3.1	Россия на рубеже XIX – XX вв. (1895 – 1917 гг.) /Лек/	**2**	**6**
3.2	Россия в годы Первой мировой войны и революции 1917 г. /Лек/	**2**	**4**

3.3	Гражданская война в России. Образование СССР / /Лек/	**2**	**4**
3.4	Советская власть и общество в конце 20-х – 30-х гг. XX века /Лек/	**2**	**2**
3.5	СССР в системе международных отношений в 20-е – 30-е гг. XX века /Лек/	**2**	**2**
3.6	Вторая мировая война и советское общество /Лек/	**2**	**2**
3.7	Советское общество в 1945-1953 гг /Лек/	**2**	**2**
3.8	СССР в Холодной войне /Лек/	**2**	**2**
3.9	Советское общество и государство в 1965 – 1991 гг. /Лек/	**2**	**2**
3.10	Россия в глобальном мире после 1991 г. /Лек/	**2**	**2**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Текущий контроль проводится в виде контрольной работы по каждому разделу, формируемой из тестовых заданий следующего типа:
Кто из перечисленных мыслителей был автором формационной концепции развития истории:
1) Соловьев В.С.
2) Радищев А.Н.
3) Бердяев Н.А.
4) Флоренский П.А.
Первый общерусский свод законов, принятый при Иване III – это:
1) Судебник 1497 г.
2) Соборное Уложение
3) Русская Правда
4) Стоглав
В итоге доклада Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС:
1) Начался процесс десталинизации общества
2) Усилился тоталитарный режим в стране
3) Началась борьба с оппозицией
4) Началась индустриализация страны
Критерии оценивания
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

I. Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена.

II. Темы докладов по курсу "История России":
1. Революция 1905 – 1907 гг. Причины, характер. Основные этапы. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Третьеиюньский режим.
2. Деятельность П.А. Столыпина.
3. Россия в 1907 – 1914 гг.
4. Россия в Первой мировой войне.
5. Начало революции в России. Февраль – март 1917 г. Крушение Российской Империи.
6. Общенациональный кризис лета-осени 1917 г. Приход к власти большевиков: первые преобразования. Роль В.И. Ленина.
7. Становление Советского государства. (Осень 1917 г. – весна 1918 г.).
8. Революция в опасности. Гражданская война и интервенция в России (1918 – 1920 гг.). «Военный коммунизм».
9. Страна Советов в 20-е годы. НЭП.
10. Форсированная реконструкция Советского общества в 30-е годы. Сталинский вариант модернизации страны: индустриализация, коллективизация, культурная революция. Цели, методы, темпы.
11. Формирование тоталитарного режима в стране. Массовые репрессии.
12. Культурные преобразования в 20 - 30-е годы. Особенности формирования новой интеллигенции.
13. Внешняя политика и международные отношения в 1930-е гг.
14. Мир накануне второй мировой войны.
15. Великая Отечественная война (характеристика этапов, цена и значение победы над фашизмом).
16. Завершение второй мировой войны. Применение США ядерных сил (Хиросима и Нагасаки).
17. Освоение ядерных технологий в СССР. Создание и испытания отечественного атомного, а затем и ядерного оружия.
18. Формирование социалистического лагеря в Европе. Противостояние двух систем. Холодная война.
19. Послевоенное развитие страны (1945 – 1953 гг.). Восстановление и развитие экономики.

20. Агония сталинизма. Политические процессы 40-х – начала 50-х годов. Культура 1945 – 1952 гг. Партийная регламентация всех сфер общественной жизни.
21. Противоречивое реформаторство Н.С. Хрущева. «Оттепель».
22. СССР в 1965 – 1985 гг. Попытки экономических реформ. Система партийно-государственного управления. Противоречивая внешняя политика. Нарастание общего кризиса системы.
23. Государство и общество в процессе перестройки. Попытки экономических реформ (1987 – 1988 гг.). На подступах к рыночной экономике.
24. Предпосылки распада и распад СССР в 1990 – 1991 гг. Противоречивый характер итогов перестройки.
25. Российская Федерация на современном этапе.

Критерии оценки докладов
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 по истории России. 1 семестр.
1. История как наука. Цель и задачи изучения истории. Уровни исторического знания. Исторические источники и историческая литература. Методы изучения истории.
2. Основные достижения эпохи палеолита. Антропогенез. Расселение человека. Способы ведения хозяйства. Орудия труда.
3. Основные достижения мезолита и неолита. Изменение климата и адаптация человека. Изменение в хозяйственной и орудийной деятельности. Неолитическая революция и ее достижения.
4. Эпоха раннего металла и её достижения. Энеолит и эпоха бронзы. Появление технологий выплавки и обработки металлов. Формирование металлургических провинций. Изменения в хозяйственной деятельности.
5. Ранний железный век и его достижения. Сыродутный способ выплавки железа и цементация. Изменения в хозяйственной деятельности и идеологии.
6. Происхождение и ранняя история славян (до Великого расселения). Великое расселение славян, основание Киева и появление Руси.
7. Первые свидетельства о славянах. Восточные славяне в III–IX вв. Территория восточных славян (VI–IX вв.).
8. Происхождение понятий «Русь» и «Русская земля». Норманнская теория и ее критика.
9. Торговые пути славян. Древнерусский город. Хозяйство славян. Община у восточных славян. Её роль и значение.
10. Роль вечевых собраний в системе управления у славян. Роль дружины у славян.
11. Общая характеристика Древнерусского государства. Его начальная история. Князь Игорь. Восстание древлян. Полюдье. Княгиня Ольга. Уроки и погосты. Походы князя Святослава.
12. Владимир I. Борьба с печенегами. Эволюция славянского язычества и языческая реформа Владимира I. Принятие христианства на Руси и его значение.
13. Междоусобная война начала XI в. Правление Ярослава Мудрого.
14. Русь при Ярославичах. Русь при Владимире Мономахе.
15. Феодальный замок XI–XII вв. Село и крестьянское население в XI–XII вв. Древнерусский город в XI–XII вв.
16. Феодальная раздробленность – закономерный этап развития раннесредневековых государств. Эпоха раздробленности на Руси. Её особенности.
17. Характеристика ведущих центров (Владимиро-Суздальское княжество в эпоху феодальной раздробленности. Новгородская феодальная республика в эпоху феодальной раздробленности. Галицко-Волынская Русь в эпоху феодальной раздробленности).
18. Монгольские завоевания в XIII в. Завоевание Руси монголо-татарами. Борьба Руси с немецко-шведской агрессией.
19. Русские земли под властью Орды. Возвышение Москвы в XIV в. Противостояние Москвы и Орды в XIV в.
20. Феодальная война второй четверти XV в. (1431–1453 гг.). Завершение объединения страны вокруг Москвы. Особенности образования Российского государства. Правление Ивана III.
21. Правление Василия III. Формирование системы управления централизованным государством.
22. Социально-экономическое развитие России в XVI в. Территория и население. Сельское хозяйство. Города и торговля.
23. Внутренняя политика России в период правления Ивана IV Васильевича. Реформы Избранной Рады. Политика опричнины и ее результаты.
24. Внешняя политика России в XVI в. (присоединение и освоение новых земель, Ливонская война).
25. Поруха 70-80-х гг. XVI в. Фактическое закрепощение крестьянства в конце XVI в. Этапы закрепощения русского

крестьянина.
26. Борис Годунов. Восстание Хлопка. Лжедмитрий I. Василий Шуйский. Восстание И. И. Болотникова. Участники восстания и требования восставших.
27. Лжедмитрий II. Открытая интервенция. Семибоярщина. Первое и второе ополчения. Избрание царем М. Ф. Романова. Окончание интервенции.
28. Социально-экономическое развитие после Смутного времени в XVII в. (Территория и население. Сельское хозяйство. Укрепление крепостничества. Ремесло. Мануфактура. Торговля и начало формирования общероссийского рынка. Социальная структура).
29. Внешняя политика России в XVII в. (Смоленская война 1632–1634 гг. Азовское взятие 1637 г. Борьба с Польшей за Украину. Воссоединение с Украиной. Русско-польская война 1654–1667 гг. и русско-шведская война 1656–1658 гг.).
30. Бунты и восстания XVII в. (Соляной и медный бунты. Поход Василия Уса. Крестьянская война под руководством С. Т. Разина).
31. Соборное Уложение 1649 г. Церковная реформа середины XVII в. Раскол в РПЦ.
32. Реформы Петра I. Содержание и характер реформ. Военная реформа. Реформы власти и управления страной. Сословные реформы. Преобразования в церкви.
33. Промышленность и торговля при Петре I. Экономические преобразования первой четверти XVIII в.
34. Петровская «революция» в области культуры и быта. Проблемы цивилизационного раскола в Петровскую эпоху и его влияние на историческую судьбу России. Цена Петровской модернизации.
35. Внешняя политика России конца XVII – первой четверти XVIII вв. Северная война.
36. Мир в XVIII веке (Просвещение, модернизация жизни, начало промышленного переворота, основные политические события)
37. Просвещение в России XVIII века и его особенности.
38. Российская империя в эпоху дворцовых переворотов.
39. Российская империя в период «Просвещённого абсолютизма» (1762-1775).
40. Внутренняя политика Екатерины II после восстания Е. Пугачева (1775-1796).
41. Внешняя политика России в период правления Екатерины II.
42. Русская культура XVIII века.
43. Российская империя в период правления Павла I. Внутренняя и внешняя политика.

Критерии оценки на зачете:
Зачет проводится в устной форме: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа на каждое из них отводится 15 минут). Оценивание ответа на зачете осуществляется следующим образом:
Оценка "зачтено" -обучающийся свободно ориентируется в материале, дает обстоятельные глубокие ответы на все поставленные вопросы; демонстрирует хорошее знание понятийно-категориального аппарата изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); умеет анализировать проблемы по дисциплине; высказывает собственную точку зрения на раскрываемые проблемы; четко грамотно формулирует свои мысли; демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-ориентированных задач.
«Незачтено» -обучающийся демонстрирует поверхностные знания материала, затрудняется в ответах на вопросы; не знает сущности основных понятий изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); испытывает трудности в анализе проблем по дисциплине.
Оценка «зачтено» может выставляться по результатам текущего контроля, осуществляемого в ходе лекционных/семинарских/практических занятий на основе оценки активности работы студентов, их участия в дискуссиях и выступлений с докладами, выполнения контрольных работ, а также по результатам оценки посещаемости студентами лекций и семинаров.

Вопросы к зачету по истории России. 2 семестр.
1. Мир в XIX веке. Основные события.
2. Внутренняя политика России в период правления Александра I (до 1812 года). Цели внутренней политики России. Император Александр I.
3. Эра либерализма. Деятельность Негласного комитета. Министерская реформа 1802 года. Крестьянский вопрос. Образовательная реформа 1803-1804 гг.
4. Распад Негласного комитета в 1804-1807 гг. Деятельность М.М. Сперанского.
5. Внутренняя политика России в период правления Александра I (после войны 1812 года). Крестьянский вопрос. Польская конституция 1815 года. Конституционный проект. Военные поселения. Аракчеевщина.
6. Внешняя политика России в первой четверти XIX в. Наполеоновские войны. Отечественная война 1812 г.
7. Общественно-политическая ситуация в России в первой половине XIX века. Причины подъема общественною движения. Декабристы. Причины и характер движения. Первые политические организации. Конституционные проекты.
8. Восстание в Петербурге 14 декабря 1825 года. Восстание на юге. Следствие и суд. Жизнь декабристов в ссылке. Причины поражения и значение выступления декабристов.
9. Идейная борьба и общественное движение в России во второй четверти XIX в. Консервативное, либеральное и радикальное направления. Петрашевцы. А.И. Герцен и теория общинного социализма.
10. Российская империя в период правления Николая I. Усиление консервативно-охранительной политики.
11. Внешняя политика России во 2 четверти XIX века. Кавказская и Крымская война.
12. Россия в эпоху реформ Александра II. Отмена крепостного права и его значение. Подготовка реформы. Личное освобождение. Наделы. Выкуп.
13.Земская и городская реформы Александра II.
14.Судебная реформа Александра II.
15.Цензурная, школьная, университетская реформы Александра II.Устав гимназий и прогимназий 1871 г.
16.Военная и военно-судебная реформа Александра II. Реформа военного образования. Переход от рекрутчины ко всеобщей воинской повинности.

17.«Диктатура сердца» Лорис-Меликова. Значение реформ 1860-1870-х гг.
18.Внешняя политика России во второй половине XIX в.
19. Причины подъема общественного движения в 1860-1870 гг. Консерваторы, либералы, радикалы. «Шестидесятники». Различия между либералами и радикалами. Реакция на отмену крепостного права.
20. Нигилизм 1860-х гг. «Земля и воля» (1861-1864). Кружок Ишутина. Покушение Каракозова. Нечаевщина.
21.Либеральные и революционные народники. Народнические кружки и хождения в народ. «Земля и воля (1876-1879).
22.«Черный передел» и «Народная воля». Суд над первомартовцами.
23.Контрреформы Александра III.
24.Мир в начале XX в. Основные тенденции развития.
25. Россия к началу XX века. Рабочее движение. Политика правительства в рабочем вопросе. Крестьянское движение. Политика правительства в аграрном вопросе. Движение демократической интеллигенции. Политические партии. Либеральное движение.
26.Революция 1905–1907 гг. Причины, ход, итоги. Деятельность I и II Государственной Думы.
27.Третьеиюньская политическая система (1907–1914). III Государственная дума (ноябрь 1907 г. — июнь 1912 г.). Столыпинская аграрная реформа. Обострение социально-политической обстановки.
28. Внешняя политика России в начале XX в.
29.Февральская буржуазно-демократическая революция в России. События между мартом и октябрем 1917 года.
30.Военный коммунизм. Национализация. План ГОЭРЛО.
31.Жизнь городского населения. Милитаризация труда. Положение деревни. Продовольственная диктатура.
32.Зеленое повстанческое движение. Голод в Поволжье. Антоновское восстание. Западносибирское восстание. Кронштадтский мятеж. Итоги гражданской войны.
33. Советское государство после Гражданской войны. Дискуссии в партии. X съезд РКП(б). Новая экономическая политика в 1920-е гг.
34.Кризис сбыта 1923 года. Восстановление промышленности и новое наступление на частный капитал. НЭП в деревне.
35.Ленинское письмо к съезду. Борьба с Троцким, «Новой» и «Объединенной» оппозицией. Создание СССР.
36.Политика коллективизации в СССР. Кризис хлебозаготовок. Форсирование коллективизации. Раскулачивание. Борьба с перегибами. Голод 1930-х гг. Завершение коллективизации.
37.Политика индустриализации в СССР. Необходимость индустриализации. Разработка планов индустриализации в 1926–1927 гг. Поворот к форсированной индустриализации. «Плановое ускорение». СССР в годы первых пятилеток.
38.Ужесточение внутренней политики. Утверждение культа личности Сталина. Террор против интеллигенции. Процессы вредителей. Оппозиция в ВКП(б) в 1930-е годы.
39.XVII съезд ВКП(б) 1934 года. Убийство Сергея Кирова. Начало массового террора.
40.Конституция 1936 года. Московские процессы (1936–1938 гг.). Смерть С. Орджоникидзе.
41.Репрессии в Красной армии. Массовый террор. Ежовщина. Террор 1937-1938 гг. Итоги большого террора 1930-х годов.
42.Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.
43.СССР в годы Великой Отечественной войны.
44.Социально-экономическое положение СССР после войны. Восстановление промышленности. IV пятилетка (1946–1950 гг.). Советский атомный проект.
45.Уровень жизни населения. Отмена карточной системы в 1947 г. Денежная реформа 1947 г. Жилищный вопрос в послевоенном СССР. Послевоенная деревня.
46.Судьба военнопленных и остарбайтеров. Разгром националистов на Западной Украине. Разгром националистов в Прибалтике. Послевоенный ГУЛАГ.
47.Репрессии в советской армии. Дело авиаторов. Трофейное дело 1946 года. Генеральское дело 1947 года.
48.Власть и интеллигенция. Государство и церковь. Политика антисемитизма. Дело ЕАК. Борьба с космополитизмом.
49.Лысенковщина. Сталин и гуманитарные науки.
50.Борьба между соратниками Сталина. Ленинградское дело. Окружение Сталина. Дело МГБ.
51.XIX съезд КПСС 1952 года. Дело врачей 1953 года. Смерть Сталина 5 марта 1953 года.
52.Внутренняя политика СССР в послевоенный период (1945–1953 гг.). Продолжение политики репрессий. Восстановление экономики.
53.СССР в период правления Н.С. Хрущёва. «Оттепель».
54.СССР в годы «застоя». Правление Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова, К.У. Черненко.
55.Внешняя политика СССР в годы «холодной войны».
56.СССР в годы перестройки (1985–1991). Развал СССР и его последствия.
57. Российская Федерация на современном этапе развития. Внутренняя политика.
58. Российская Федерация на современном этапе развития. Внешняя политика.

Критерии оценки на зачете с оценкой:
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. История России в новейший период (1914–1953) : учебник : [16+] / А. В. Аверьянов, А. В. Венков, Е. Ф. Кринко, П. Г. Култышев ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2021. – 346 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683924. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-3789-1. – Текст : электронный.
2. История России в первой половине XIX века : учебное пособие : [16+] / сост. А. Н. Долгих, И. А. Шевченко ; Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2022. – 208 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700323. – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
3. Орлов, В. В. История России : IX – начало XX века : учебное пособие / В. В. Орлов ; Институт государственного администрирования. – 2-е изд., испр. – Москва : Дашков и К°, 2024. – 448 с. – (Учебные издания для вузов). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=710090. – Библиогр.: с. 373-375. – ISBN 978-5-394-05576-8. – Текст : электронный.
4. Туфанов, Е. В. История России : учебник : [16+] / Е. В. Туфанов, И. Н. Карпенко ; Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : АГРУС, 2022. – 160 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=701020. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9596-1875-9. – Текст : электронный.
5. Волков, В. А. Военная история России с древнейших времен до конца XIX века : учебное пособие : [16+] / В. А. Волков, В. Е. Воронин, В. В. Горский. – 2-е изд., стер. – Москва : Прометей, 2022. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=701005. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00172-330-1. – Текст : электронный.

Дополнительная литература

1. Земцов, Л. И. История России в конце XIX – начале XX века : учебное пособие : [16+] / Л. И. Земцов ; Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2019. – Часть 1. 1894 – 1907 годы. – 87 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619348. – ISBN 978-5-907168-86-2 (Ч. 1). - ISBN 978-5-907168-85-5. – Текст : электронный.
2. Земцов, Л. И. История России в конце XIX – начале XX века : 1907–1917 годы : учебное пособие : [16+] / Л. И. Земцов, Е. А. Найденова, И. А. Шевченко ; Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2020. – Часть 2. – 85 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619349. – ISBN 978-5-907335-41-7 (Ч. 2). - ISBN 978-5-907168-85-5. – Текст : электронный.

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
3.08. Лекционное занятие	Рабочее место преподавателя - 1 шт., стул - 25 шт. Панель интерактивная 65in Newline TruTouch TT-6521Q - 1 шт., Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт.

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.

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.

Социально-активное, интерактивное обучение - методы социально-активного обучения, тренинговые, дискуссионные, игровые методы с учетом социального опыта 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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Иностранный язык

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.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 4
		контрольная работа 1,2,3,4
аудиторные занятия	116	
самостоятельная работа	134	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):
к.п.н старший преподаватель ПиОД Середа Ольга Леонидовна
к.и.н. доцент Громова Н.В. (РГИСИ)
к.и.н. доцент Филатова В.И. (РГИСИ)

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:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Протокол № 6 от 06.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Дмитриева Н.В.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель - овладение иноязычными компетенциями, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
2	Задачи:
3	1. налаживать и поддерживать коммуникацию в деловой и академической среде, связанной с областью культуры и искусства.
4	2. переводить деловые и академические тексты культурной и
5	искусствоведческой тематики с родного языка на иностранный, а также с иностранного на родной с использованием словарей и современных компьютерных технологий.
6	3. владеть коммуникативными стратегиями иностранного языка, позволяющими демонстрировать понимание особенностей различных культур и наций
7	4. выстраивать социальное взаимодействие с учётом различия культур и религий в родной стране и странах изучаемого языка.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История костюма
2	История материальной культуры и быта
3	История сценографии
4	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
5	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
6	Преддипломная практика

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- основы стилистики, орфографии и пунктуации изучаемого иностранного языка
3.1.2	- основы культуры стран изучаемого иностранного языка, их традиции и реалии в рамках тем, сфер и ситуаций общения
3.1.3	- информационно-коммуникативные технологии для получения и использования информации на иностранном(ых) языках в процессе профессиональной деятельности;
3.1.4	- основы теории и практики перевода
3.1.5	- особенности различных культур и наций;
3.1.6	- причины возникновения барьеров непонимания в общении
3.1.7	- механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили поведения в межкультурном пространстве
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- эффективно коммуницировать в процессе делового или социального общения на государственном и/или иностранном(ых) языках
3.2.2	- собирать, синтезировать и анализировать информацию для решения задач профессиональной деятельности с использованием иностранного(ых) языка(ов)
3.2.3	- оперировать языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями профессионального общения

3.2.4	- находить необходимую для взаимодействия с представителями других культур и религий информацию (в том числе иноязычную)
3.2.5	- вырабатывать и реализовывать стратегию и тактику взаимодействия с представителями других культур, в том числе в процессе профессиональной деятельности;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- коммуникативной культурой в процессе делового и академического взаимодействия;
3.3.2	- навыками коммуникации в четырех основных видах речевой деятельности, в том числе на иностранном языке
3.3.3	- системой языковых и речевых норм осваиваемого иностранного языка для выбора адекватного коммуникативного поведения;
3.3.4	- способностью к переводу научных и академических текстов, как в прямом, так и в обратном направлении
3.3.5	- навыками толерантности и эмпатийного слушания
3.3.6	- навыками выбора коммуникативных средств взаимодействия с представителями других культур в зависимости от ситуации, в том числе для решения возникающих в процессе коммуникации проблем

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. **1. История театрального искусства англоязычных стран и России.**		
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	Великая английская проза. Конструкция «Have Got» и глагол «Can» /Пр/	**1**	**6**
1.4	Великая английская лирика. Выражение принадлежности. / /Пр/	**1**	**6**
1.5	Великая английская лирика. Выражение принадлежности. /Пр/	**1**	**6**
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**41,5**
1.7	/Конс/	**1**	**0,5**
	Раздел 2. **2. Великая английская и русская драматургия**		
2.1	Великая английская и русская драматургия. Настоящее продолженное время /Пр/	**2**	**5**
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**	**6**
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	**2**	**45,5**
2.7	/Конс/	**2**	**0,5**
	Раздел 3. 3. Организационная деятельность в сфере искусства и культуры в англоязычных странах и **России.**		
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 современном творческом процессе. Настоящее совершѐнное 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**	**41,5**
3.7	/Конс/	**3**	**0,5**

	Раздел 4. 4. Современное театральное искусство англоязычных стран и России.		
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**	**7**
4.3	Современная английская проза. Модальные глаголы. /Пр/	**4**	**7**
4.4	Современная английская лирика. Инфинитив, «ing» -форма. Слишком / достаточно. /Пр/	**4**	**5**
4.5	Современная английская драматургия. Оба / ни тот, ни другой. Все / ни один /Пр/	**4**	**5**
4.6	Самостоятельная работа. /Ср/	**4**	**5,5**
4.7	/Конс/	**4**	**0,5**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Текущий контроль предполагает контрольные работы по каждому разделу дисциплины, формируемые из банка заданий следующих типов

I Дополните предложения подходящим по смыслу словом:
1. Someone who plays a musical instrument is ____.
2. Someone who acts in plays or films is ____.
3. Someone who paints pictures is _____.
4. Someone who writes poems is _____.
5. Someone who plans buildings is _____.

II Выберите подходящее слово, согласно объяснению (stalls, orchestra, stage, opera glasses, curtains):
1. The performance takes place on this.
2. This comes down at the end of the performance.
3. Seats on the same level as the stage.
4. You use these to see the stage better when your seat is far away.
5. This plays music during the performance.

III Выберите правильный вариант ответа:
1. In what country was cinema born?
A) The USA B) Russia
C) France D) England
2. What’s the name of the Russian actor and theatre director known especially for his method of training actors?
A) Kachalov B) Stanislavsky
C) Shalyapin D) Protazanov
3. Which art movement was Salvador Dali associated with?
A) Impressionism B) Modernism
C) Cubism D) Surrealism
4. Who was NOT a painter during the Renaissance period?
A) Michelangelo B) da Vinci
C) Matisse D) Raphael
5. Which of these people is NOT a pop singer?
A) Elton John B) Madonna
C) Luciano Pavarotti D) Tina Turner

Критерии оценивания
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

Список тем рефератов
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 современном 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.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТА
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 экзамену
CARD 1
1. You are to give a talk on the English language learning. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• why English is a truly global language of the world;
• what you can do to improve your English;
• if English is important in your profession, in what way;
• how you are planning to use English in future.
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.

CARD 2
1. You are to give a talk on Russia. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• what you can say about Russia, its symbols etc.
• what famous people of Russia you can name, what they are famous for;
• what customs and traditions make our country unique;
• how you can prove that Russia is a great country.
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.

CARD 3
1 You are to give a talk on the World of Cinema. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• if you are a cinema-goer, where you prefer watching films (in the cinema or at home), why;
• what kinds of films you prefer to watch, give examples;
• what you would make a film about if you had a chance;
• what historical facts about cinema you remember.
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.

CARD 4
1. You are to give a talk on Theatre. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• what facts you remember from the history of theatre;
• what role theatre plays in your life;

• what your favourite performance is, why;
• whom of the actors you admire, why.
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.

CARD 5
1. You are to give a talk on Cinema and Theatre. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• what kind of entertainment (cinema/theatre) is more popular now, why;
• what famous Russian theatre you know;
• why people like going to the cinema;
• what makes a performance or a film successful, why.
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.

CARD 1
1. You are to give a talk on Books and Reading. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• what facts from the history of books you can remember;
• what kind of books modern young people enjoy reading;
• whether libraries are necessary nowadays or not, and why;
• what book you have read recently, and what it was about.
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.

CARD 2
1. You are going to give a talk about the Mass Media. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• what types of mass media you can name, what their advantages and disadvantages are;
• what kind of mass media young people prefer, why;
• how the Internet changed our world;
• what your attitude to mass media is
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.

CARD 3
1. You are to give a talk on Arts. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• what role arts play in people's lives;
• what arts are the most popular nowadays;
• which of arts you prefer;
• what famous people in arts you can name, give your examples.
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.

CARD 4
1. You are to give a talk on Choosing a career. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• how people choose a career;
• when people usually begin making plans for the future;
• how we can prepare for the future profession;
• what your choice of future profession is.
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.

CARD 5
1. You are to give a talk on Choosing a career. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• what helps people to choose a career;
• what your choice of future profession is, why;
• what makes a person successful, give examples of famous people in your profession;
• what features of character can help you to be successful in your profession.
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.

CARD 1
1. You are to give a talk on Holidays and Festivals. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• what holidays people have in different countries;
• what holidays and festivals British people held;
• what festival you would like to take part in, why;

• what your favourite Russian holiday or festival is, why.
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.

CARD 2
1. You are to give a talk on topic The World of Theatre – the World of W. Shakespeare. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• what kind of person W. Shakespeare was;
• which of Shakespeare's plays you can name;
• what historical facts about Shakespeare's theatre Globe you remember;
• what places are connected with the name of W. Shakespeare.
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.

CARD 3
1. You are to give a talk on topic Music. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• how often you listen to music;
• what genres of music you like, which you dislike, why;
• who your favourite musicians, bands, groups are, why;
• if music has the power to change your mood; how music affects you.
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.

CARD 4
1. You are to give a talk on topic English Literature. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• what role literature plays in the world of art;
• what famous English writers and poets you can name;
• what books of English writers you have read, what they are about;
• what the secret of their success is.
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.

CARD 5
1. You are to give a talk on topic Myths and Legends. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• what is the main idea of myths and legends;
• what myths and legends you have read;
• if you believe in mythical creatures, why/why not; what they are;
• what role myths and legends play in different cultures.
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.

CARD 1
1. You are to give a talk on the English language learning. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• why English is a truly global language of the world;
• what you can do to improve your English;
• if English is important in your profession, in what way;
• how you are planning to use English in future.
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.
3. Recite a poem from English classic.

CARD 2
1. You are to give a talk on Russia. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• what you can say about Russia, its symbols etc.
• what famous people of Russia you can name, what they are famous for;
• what customs and traditions make our country unique;
• how you can prove that Russia is a great country.
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.
3. Recite a poem from English classic.

CARD 3
1. You are to give a talk on Holidays and Festivals. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• what holidays people have in different countries;
• what holidays and festivals British people held;

• what festival you would like to take part in, why;
• what your favourite Russian holiday or festival is, why.
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.
3. Recite a poem from English classic.

CARD 4
1. You are to give a talk on the World of Cinema. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• if you are a cinema-goer, where you prefer watching films (in the cinema or at home), why;
• what kinds of films you prefer to watch, give examples;
• what you would make a film about if you had a chance;
• what historical facts about cinema you remember.
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.
3. Recite a poem from English classic.

CARD 5
1. You are to give a talk on Theatre. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• what facts you remember from the history of theatre;
• what role theatre plays in your life;
• what your favourite performance is, why;
• whom of the actors you admire, why.
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.
3. Recite a poem from English classic.

CARD 6
1. You are to give a talk on Books and Reading. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• what facts from the history of books you can remember;
• what kind of books modern young people enjoy reading;
• whether libraries are necessary nowadays or not, and why;
• what book you have read recently, and what it was about.
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.
3. Recite a poem from English classic.

CARD 7
1. You are going to give a talk about the Mass Media. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• what types of mass media you can name, what their advantages and disadvantages are;
• what kind of mass media young people prefer, why;
• how the Internet changed our world;
• what your attitude to mass media is
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.
3. Recite a poem from English classic.

CARD 8
1. You are to give a talk on Arts. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• what role arts play in people's lives;
• what arts are the most popular nowadays;
• which of arts you prefer;
• what famous people in arts you can name, give your examples.
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.
3. Recite a poem from English classic.

CARD 9
1. You are to give a talk on Cinema and Theatre. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• what kind of entertainment (cinema/theatre) is more popular now, why;
• what famous Russian theatre you know;
• why people like going to the cinema;
• what makes a performance or a film successful, why.
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.
3. Recite a poem from English classic.

CARD 10

1. You are to give a talk on Choosing a career. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• how people choose a career;
• when people usually begin making plans for the future;
• how we can prepare for the future profession;
• what your choice of future profession is.
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.
3. Recite a poem from English classic.

CARD 11
1. You are to give a talk on Choosing a career. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• what helps people to choose a career;
• what your choice of future profession is, why;
• what makes a person successful, give examples of famous people in your profession;
• what features of character can help you to be successful in your profession.
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.
3. Recite a poem from English classic.

CARD 12
1. You are to give a talk on topic The World of Theatre – the World of W. Shakespeare. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• what kind of person W. Shakespeare was;
• which of Shakespeare's plays you can name;
• what historical facts about Shakespeare's theatre Globe you remember;
• what places are connected with the name of W. Shakespeare.
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.
3. Recite a poem from English classic.

CARD 13
1. You are to give a talk on topic Music. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• how often you listen to music;
• what genres of music you like, which you dislike, why;
• who your favourite musicians, bands, groups are, why;
• if music has the power to change your mood; how music affects you.
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.
3. Recite a poem from English classic.

CARD 14
1. You are to give a talk on topic English Literature. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• what role literature plays in the world of art;
• what famous English writers and poets you can name;
• what books of English writers you have read, what they are about;
• what the secret of their success is.
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.
3. Recite a poem from English classic.

CARD 15
1. You are to give a talk on topic Myths and Legends. You should speak for not less than 1,5-2 minutes. You are to say 12-15 sentences.
Remember to say:
• what is the main idea of myths and legends;
• what myths and legends you have read;
• if you believe in mythical creatures, why/why not; what they are;
• what role myths and legends play in different cultures.
2. Read the text, translate the paragraph, answer the questions.
3. Recite a poem from English classic.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ
«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. Практикум по дисциплине «Иностранный язык» : учебное пособие / Л. Ш. Галявиева, Л. Г. Закирова, Л. Р. Исламова [и др.]. — Казань : КГАУ, 2021. — 80 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/202547 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Барышев, Н. В. Практическая грамматика (первый иностранный язык) : учебное пособие / Н. В. Барышев, Т. А. Шумилова. — Липецк : Липецкий ГТУ, 2021. — 47 с. — ISBN 978-5-00175-080-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/271136. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература:

1. Деловой иностранный язык : методические указания / составитель А. В. Ожигова. — Санкт-Петербург : СПбГУ ГА, 2022. — 33 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/222887. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.Максимова, Ю. С. Иностранный язык в профессиональной деятельности : учебное пособие / Ю. С. Максимова. — Хабаровск : ДВГУПС, 2021. — 126 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179392 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Перькова, Е. Л. Иностранный язык (английский) : учебно-методическое пособие / Е. Л. Перькова, С. В. Никитина. — Курск : Курский ГАУ, 2022. — 131 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/336317. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
3.08. Лекционное занятие	Рабочее место преподавателя - 1 шт., стул - 25 шт. Панель интерактивная 65in Newline TruTouch TT-6521Q - 1 шт., Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт.

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 еѐ 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 зачѐту 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

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Диифференцированное обучение - технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.

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.

Социально-активное, интерактивное обучение - методы социально-активного обучения, тренинговые, дискуссионные, игровые методы с учетом социального опыта 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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Основы российской государственности

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.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 экономических наук доцент ПиОД Формулевич Я.В.

кандидат философских наук ПиОД Некрасова Е.С. (РГИСИ)

Рабочая программа дисциплины

Основы российской государственности

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:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Протокол № 6 от 06.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Дмитриева Н.В.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также ценностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, формированием духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей особенности исторического пути российского государства, самобытность его политической организации
2	и сопряжение индивидуального достоинства и успеха с общественным прогрессом и политической
3	стабильностью своей Родины.
4	Задачи дисциплины:
5	- представить Россию в её непрерывном цивилизационном измерении, отразить её
6	наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры;
7	- 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;
8	- 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
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История русского театра
2	История русской литературы
3	История русского ИЗО
4	История материальной культуры и быта
5	История музыки
6	Преддипломная практика
7	Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
8	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
9	История театра кукол
10	История сценографии
11	История костюма
12	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
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-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
УК-10.1: Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики проявлений коррупции, и формирования нетерпимого отношения к ней
УК-10.2: Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение проявлений коррупции в обществе
УК-10.3: Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
ОПК-5: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации
ОПК-5.1: Выявляет современные проблемы государственной культурной политики Российской Федерации
ОПК-5.2: Понимает основные принципы регулирования (управления) в области культуры и искусства
ОПК-5.3: Определяет приоритетные направления современной государственной культурной политики Российской Федерации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- 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**	**10**
1.2	Российское государство- цивилизация /Лек/	**1**	**12**
1.3	Российское мировоззрение ценности российской цивилизации /Лек/	**1**	**18**
	Раздел 2. Тенденции развития России		
2.1	Политическое устройство России /Лек/	**1**	**10**
2.2	Вызовы будущего и развитие страны /Лек/	**1**	**10**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**3**

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

содержания заявленной теме, научность языка изложения, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, отсутствуют новейшие литературные источники по проблеме, при оформлении работы имеются недочеты.
Удовлетворительно - Соответствие целям и задачам дисциплины, содержание работы не в полной мере соответствует заявленной теме, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, использовано небольшое количество научных источников, нарушена логичность и последовательность в изложении материала, при оформлении работы имеются недочеты.
Неудовлетворительно - Работа не соответствует целям и задачам дисциплины, содержание работы не соответствует заявленной теме, содержание работы изложено не научным стилем

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.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ЗАЧЁТЕ
Зачет проводится в устной форме: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа на каждое из них отводится 15 минут). Оценивание ответа на зачете осуществляется следующим образом:
Оценка "зачтено" -обучающийся свободно ориентируется в материале, дает обстоятельные глубокие ответы на все поставленные вопросы; демонстрирует хорошее знание понятийно-категориального аппарата изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); умеет анализировать проблемы по дисциплине; высказывает собственную точку зрения на раскрываемые проблемы; четко грамотно формулирует свои мысли; демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-ориентированных задач.
«Незачтено» -обучающийся демонстрирует поверхностные знания материала, затрудняется в ответах на вопросы; не знает сущности основных понятий изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); испытывает трудности в анализе проблем по дисциплине.
Оценка «зачтено» может выставляться по результатам текущего контроля, осуществляемого в ходе лекционных/семинарских/практических занятий на основе оценки активности работы студентов, их участия в дискуссиях и выступлений с докладами, выполнения контрольных работ, а также по результатам оценки посещаемости студентами лекций и семинаров

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
3.08. Лекционное занятие	Рабочее место преподавателя - 1 шт., стул - 25 шт. Панель интерактивная 65in Newline TruTouch TT-6521Q - 1 шт., Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт.

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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Информатика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx
52.05.03 Сценография

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля	в семестрах:
в том числе:		зачет	2
аудиторные занятия	26		
самостоятельная работа	37		
часов на контроль	9		

Программу составил(и):
преподаватель ПиОД Шаров А.А.

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:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Протокол № 6 от 06.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Дмитриева Н.В.

1. ЦЕЛЬ 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 творческих, производственных и административных отделах организаций исполнительских искусств и для участия в коллективном творческом процессе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы
2	Компьютерная графика
3	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
4	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
5	Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
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 дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- основные тенденции развития искусства;
3.1.2	- специфику выразительных средств различных видов искусства;
3.1.3	- историю и основные этапы (эпохи, стили) в развитии литературы
3.1.4	- различные источники и способы получения сведений для решения задач профессиональной деятельности;
3.1.5	- способы систематизации информации;
3.1.6	виды информационно-коммуникационных технологий
3.1.7	- закономерности развития мирового искусства;
3.1.8	- различные виды и функциональные возможности современных средств информации и связи;
3.1.9	
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- анализировать произведения литературы, а также ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества;
3.2.2	- находить информационные ресурсы для осуществления профессиональной деятельности;
3.2.3	рассматривать драматургические произведения в историческом контексте, в динамике художественных, социокультурных процессов и научно-технического прогресса;
3.2.4	- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- навыками научно-исследовательской деятельности в области истории, литературы и изобразительного искусства;
3.3.2	- методами и приёмами анализа драматических и иных произведений искусства, используемых в организациях исполнительских искусств с использованием информационно-коммуникационных технологий;

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	Предмет и задачи курса. Структура курса. /Пр/	**2**	**2**
1.2	Архитектура аппаратных и программных средств IBM-совместимых персональных компьютеров (PC). Основы работы пользователя в операционной среде персонального компьютера. /Пр/	**2**	**2**

	Раздел 2. Основы работы с прикладными программами общего назначения		
2.1	Текстовый редактор Microsoft Word /Пр/	**2**	**2**
2.2	Электронные таблицы Microsoft Excel /Пр/	**2**	**2**
2.3	Основы организации баз данных, Microsoft Access /Пр/	**2**	**2**
2.4	Подготовка материалов презентаций в Microsoft Power Point /Пр/	**2**	**2**
2.5	Редактирование Web-страницы в Microsoft Front Page /Пр/	**2**	**2**
	Раздел 3. Основы обработки растровых и векторных изображений и элементы компьютерного дизайна		
3.1	Обработка растровых изображений в среде Adobe Photoshop /Пр/	**2**	**2**
3.2	Обработка векторных графических изображений в среде Corel DRAW /Пр/	**2**	**2**
	Раздел 4. Основы работы в компьютерных сетях и информационная безопасность		
4.1	Работа с электронной почтой Microsoft Outlook Express и обозреватель Internet Explorer /Пр/	**2**	**2**
4.2	Основы аппаратной и антивирусной защиты информации /Пр/	**2**	**6**
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	**2**	**37**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Примерные вопросы для текущего контроля:
1. Информатика как наука изучает
а. архитектуру вычислительной техники
б. способы кодирования информации
в. методы обработки, передачи и хранения информации
2. К формальным языкам относятся
а. русский язык, языки программирования, системы счисления
б. азбука Морзе, системы счисления, языки программирования
в. системы счисления, английский язык, язык нот
3. За минимальную единицу измерения количества информации принят
а. 1 бод
б. 1 бит
в. 256 байт
г. 1 байт

Критерии оценивания
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

Письменные работы не предусмотрены.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету:
Общие теоретические основы информатики
1. Что такое информация, кодирование, аналоговая и цифровая обработка.
2. Место информатики среди других наук.
3. Информационные ресурсы общества как экономическая категория.
4. История, перспективы и темпы развития информационных компьютерных систем.
5. Архитектура ЭВМ, аппаратные и программные средства.
6. Оценка производительности компьютерной системы, классификация ЭВМ.
7. Сбор, обработка и передача данных на основе использования ЭВМ.
8. Современный компьютер, как совокупность аппаратуры и программных средств.
9. Центральный процессор, оперативная память, системная магистраль, внешние устройства (магнитная память,

устройства ввода/вывода).
10. Операционные системы на PC (DOS, Windows *, Linux, Mac-OS и др.).
11. Пользовательские интерфейсы: командная строка, меню, графический интерфейс пользователя, программы-оболочки.

Основы работы с прикладными программами общего назначения

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

Основы обработки растровых и векторных изображений и элементы компьютерного дизайна

1. Что означает разрешение изображения? В каких единицах измеряется 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 изображения?
6. В чем отличие векторной и растровой графики?
7. Для чего рекомендуется переводить текст в кривые?
8. В какой цветовой модели по умолчанию работает Corel DRAW?
9. Что позволяет сделать система управления цветом в Corel DRAW?
10. Какой вид заливки имеет контур?
11. Вы используете градиентную заливку/ печатать собираетесь с высокой линиатурой.
12. Для чего нужны слои в Corel DRAW? Чем они отличаются от слоев в Photoshop?
13. Каким образом изменить форму растровых изображений?
14. Можно ли поместить полупрозрачное растровое изображение? Если можно, объясните, как.
15. Как преобразовать векторное изображение в растровое и наоборот?

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

Критерии оценки на зачете:
Зачет проводится в устной форме: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа на каждое из них отводится 15 минут). Оценивание ответа на зачете осуществляется следующим образом:
Оценка "зачтено" -обучающийся свободно ориентируется в материале, дает обстоятельные глубокие ответы на все поставленные вопросы; демонстрирует хорошее знание понятийно-категориального аппарата изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); умеет анализировать проблемы по дисциплине; высказывает собственную точку зрения на раскрываемые проблемы; четко грамотно формулирует свои мысли; демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-ориентированных задач.
«Незачтено» -обучающийся демонстрирует поверхностные знания материала, затрудняется в ответах на вопросы; не знает сущности основных понятий изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); испытывает трудности в анализе проблем по дисциплине.
Оценка «зачтено» может выставляться по результатам текущего контроля, осуществляемого в ходе лекционных/семинарских/практических занятий на основе оценки активности работы студентов, их участия в дискуссиях и выступлений с докладами, выполнения контрольных работ, а также по результатам оценки посещаемости студентами лекций и семинаров.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литературы:
1. Грошев, А. С. Информатика : учебник для вузов / А. С. Грошев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 484 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428591 (дата обращения: 03.09.2024). – Библиогр.: с. 466. – ISBN 978-5-4475-5064-6.
2. Нагаева, И. А. Арт-информатика : учебное пособие : [16+] / И. А. Нагаева. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Директ-Медиа, 2022. – 384 с.
3. Прохорова, О. В. Информатика : учебник : [16+] / О. В. Прохорова ; Самарский государственный архитектурно-строительный университет, Кафедра прикладной математики и вычислительной техники. – Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. – 106 с.

Дополнительная литература:
1. Бондарев, В. А. Информатика : учебное пособие : в 2 частях : [16+] / В. А. Бондарев, С. В. Федоров, И. В. Фёдоров ; ред. Е. Н. Завьялова ; Омский государственный технический университет. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2021.
2. Информатика : учебное пособие : [16+] / Е. Н. Гусева, И. Ю. Ефимова, Р. И. Коробков [и др.]. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 260 с.
3. Пушкарёва, Т. П. Информатика : учебное пособие : [16+] / Т. П. Пушкарёва ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2021. – 132 с.

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
2.07. Практическое занятие	Рабочее место преподавателя - 1 шт., стол ученический - 10 шт., стул - 11 шт., доска маркерная передвижная - 1 шт. Панель интерактивная 65in Newline TruTouch TT-6521Q - 1

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.

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
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.
Концентрированное обучение Дисциплина изучается в рамках модуля, реализуется глубокое погружение в предметную область, используются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История музыки

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx
52.05.03 Сценография

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 5
аудиторные занятия	60	
самостоятельная работа	6	
часов на контроль	6	

Программу составил(и):
ст. преподаватель Кузьменкова О.А. (РГИСИ)
преподаватель ТКиТ Акуленко А.Л.

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:
2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Протокол № 7 от 12.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Нордштрем А.Э.

1. ЦЕЛЬ 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
1	История зарубежного ИЗО
2	История России
3	Основы российской государственности
4	Фольклор
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История костюма
2	История материальной культуры и быта
3	История сценографии
4	Философия
5	Эстетика
6	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
7	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
8	Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
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	- особенности различных культур и наций;
3.1.2	- материальную культуру и быт разных времен и народов;
3.1.3	- особенности межэтнических конфликтов
3.1.4	- содержание, место и роль религии в обществе, сущность религии и критерии ее классификации, основные исторические факты возникновения и развития древних, национальных и мировых религий; основателей мировых религий и особенности современных религиозных движений
3.1.5	- основы теории общения, механизмы формирования представлений о других людях
3.1.6	- причины возникновения барьеров непонимания в общении
3.1.7	- механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили поведения в межкультурном пространстве
3.1.8	- основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства;
3.1.9	- роль и место театра в мировой и отечественной культуре;
3.1.10	- социокультурные аспекты функционирования театрального процесса
3.1.11	- исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений мировой литературы, театра, кино и других направлений искусства, включая современные;
3.1.12	- произведения искусства в широком культурно-историческом контексте;
3.1.13	- содержание исторических и художественных (литературных, изобразительных) источников, рассказывающих об условиях создания произведения, выбранного в качестве учебного материала, и об изображаемой в нем жизни
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	- преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы, осуществлять межкультурную коммуникацию на основе уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп
3.2.4	- объяснить феномен культуры, роль культуры в человеческой жизнедеятельности, роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними социальные и этические проблемы
3.2.5	- определять тенденции и направления развития различных видов искусств
3.2.6	- выявлять и реализовывать в сценической практике культурно-исторические мотивы произведения, его жанровые и стилистические особенности
3.2.7	- соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере художественной культуры;
3.2.8	- давать оценку не только современным произведениям искусства, но и известным по историческим источникам;
3.2.9	- оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста;
3.2.10	- анализировать произведения искусства в контексте конкретного исторического периода;
3.2.11	- определять смысловые и формообразующие компоненты произведения с учетом культурно-исторического контекста и творческой индивидуальности автора;
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	- способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние театрального и концертного дела.
3.3.4	профессиональной терминологией;- культурой мышления на содержательном, логическом и коммуникативном уровнях
3.3.5	- методикой анализа литературных и изобразительных произведений разных видов и жанров;

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/	**4**	**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/	**4**	**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/	**4**	**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/	**4**	**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/	**4**	**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/	**4**	**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/	**4**	**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/	**4**	**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/	**4**	**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/	**4**	**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/	**4**	**2**
1.12	Творчество Бетховена. Музыкальные реформы Великой Французской революции. Темы и герои бетховенского творчества. Третья «Героическая» симфония Бетховена. Особенности бетховенского языка и сонатно-симфонического цикла на примере 14 («Лунная») и 17 фортепианных сонат. О концепциях Пятой и Девятой симфоний Бетховена. /Лек/	**4**	**2**
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/	**4**	**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/	**4**	**2**
1.15	Самостоятельная работа /Ср/	**4**	**6**
	Раздел 2. Периоды развития русской музыки		
2.1	Музыкальная культура Древней Руси. Особенности исполнения и существования жанра былины. Русские календарные песни. Скоморошество в Древней Руси. Инструменты и жанры скоморохов. /Лек/	**4**	**2**
2.2	Церковная музыка Древней Руси. Византийский канон и система осмогласия в древнерусской церковной музыке. Знаменный распев и крюковая нотация. Духовные стихи как отражение средневекового народного сознания. /Лек/	**5**	**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/	**5**	**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/	**5**	**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/	**5**	**2**
	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/	**5**	**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/	**5**	**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/	**5**	**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/	**5**	**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/	**5**	**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/	**5**	**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/	**5**	**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/	**5**	**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/	**5**	**2**
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/	**5**	**2**
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/	**5**	**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. С помощью чего в античную эпоху записывали ноты?
а. С помощью цифр
б. С помощью специальных иероглифов
в. С помощью букв

2. Развернутый и законченный вокальный монолог в опере, являющийся музыкальной характеристикой героя или героини, называется _____

3 В этой опере звучит хор «Славься», ставший российским гимном:
а. «Русалка»;
б. «Борис Годунов»;
в. «Иван Сусанин».

Из данных заданий формируются контрольные работы по разделам дисциплины, включающие в себя 10 заданий.
Работы оцениваются по следующим критериям:
"Отлично" - более 80% правильных ответов

"Хорошо" - 66-79% правильных ответов
"Удовлетворительно" - 50-65% правильных ответов.

5.2. Темы письменных работ

Темы для рефератов:
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».

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТА
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 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 Гѐте. 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).

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ЗАЧЁТЕ
Зачет проводится в устной форме: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа на каждое из них отводится 15 минут). Оценивание ответа на зачете осуществляется следующим образом:
Оценка "зачтено" -обучающийся свободно ориентируется в материале, дает обстоятельные глубокие ответы на все поставленные вопросы; демонстрирует хорошее знание понятийно-категориального аппарата изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); умеет анализировать проблемы по дисциплине; высказывает собственную точку зрения на раскрываемые проблемы; четко грамотно формулирует свои мысли; демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-ориентированных задач.
«Незачтено» -обучающийся демонстрирует поверхностные знания материала, затрудняется в ответах на вопросы; не знает сущности основных понятий изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); испытывает трудности в анализе проблем по дисциплине.
Оценка «зачтено» может выставляться по результатам текущего контроля, осуществляемого в ходе лекционных/семинарских/практических занятий на основе оценки активности работы студентов, их участия в дискуссиях и выступлений с докладами, выполнения контрольных работ, а также по результатам оценки посещаемости студентами занятий.

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/
2. Библиотека Гумер. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Antigue.php/
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/
4. Сайт о музыке «Бельканто». [Электронный ресурс]. URL: http://www.belcanto.ru/compositions.html/
5. Онлайн – архив классической музыки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.classic-online.ru/
6. Сайт оперных либретто. [Электронный ресурс] URL: http://www.libretto-oper.ru/verstovsky/askoldova-mogila/
7. Потемкинский альманах. [Электронный ресурс]. URL: http://www.potemkin.earlymusic.ru/

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
3.08. Лекционное занятие	Рабочее место преподавателя - 1 шт., стул - 25 шт. Панель интерактивная 65in Newline TruTouch TT-6521Q - 1 шт., Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт.

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. Пѐрселл – 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)

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
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.
Концентрированное обучение Дисциплина изучается в рамках модуля, реализуется глубокое погружение в предметную область, используются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История зарубежного ИЗО

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.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 работа	16	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):

Доктор исторических наук профессор ПиОД Ковалевский С.А.

Кандидат исторических наук доцент ПиОД Евсеева М.А.

Кандидат искусствоведения профессор Громов Н.Н. (РГИСИ)

Старший преподаватель Филиппова С.Ю. (РГИСИ)

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:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Протокол № 6 от 06.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Дмитриева Н.В.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Курс лекций по истории изобразительного искусства знакомит студентов с современными представлениями о главных этапах эволюции художественного мировоззрения, языка живописи и архитектуры. 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. Изучая данный курс, студенты обязаны понять связь идеологии и мировоззрения общества, жизни человека с развитием изобразительного искусства, изменения, происходившие в развитии изобразительного искусства и творческих поисках художников, выявить особенности стилевых направлений и художественного языка мастеров.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История музыки
2	История русского ИЗО
3	История русского театра
4	История русской литературы
5	История театра кукол
6	История костюма
7	История материальной культуры и быта
8	История сценографии
9	Философия
10	Эстетика
11	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
12	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
13	Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
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	- особенности различных культур и наций;
3.1.2	- материальную культуру и быт разных времен и народов- основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства;
3.1.3	- роль и место театра в мировой и отечественной культуре;
3.1.4	- социокультурные аспекты функционирования театрального процесса
3.1.5	- исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений мировой литературы, театра, и других направлений искусства, включая современные;
3.1.6	- основные тенденции развития искусства;
3.1.7	- специфику выразительных средств различных видов искусства;
3.1.8	- историю и основные этапы (эпохи, стили) в развитии театра
3.1.9	- закономерности развития мирового искусства
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- определять тенденции и направления развития различных видов искусств

3.2.2	- давать оценку не только современным произведениям искусства, но и известным по историческим источникам;
3.2.3	- оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста
3.2.4	- рассматривать драматургические произведения в историческом контексте, в динамике художественных, социокультурных процессов и научно-технического прогресса
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- профессиональной терминологией;
3.3.2	- способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние театрального и концертного дела.- культурой мышления на содержательном, логическом и коммуникативном уровнях
3.3.3	- навыками самообразования в процессе жизнедеятельности.- навыками научно-исследовательской деятельности в области истории театра
3.3.4	- методами и приёмами анализа драматических и иных произведений искусства, используемых в организациях исполнительских искусств

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**
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**1**
	Раздел 2. Искусство Древнего мира		
2.1	Искусство Египта /Лек/	**1**	**3**
2.2	Искусство античного общества /Лек/	**1**	**3**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**1**
	Раздел 3. Искусство Средневековья		
3.1	Особенности периода /Лек/	**1**	**2**
3.2	Раннехристианское искусство /Лек/	**1**	**3**
3.3	Искусство Византии /Лек/	**1**	**3**
3.4	Искусство Западной Европы /Лек/	**1**	**3**
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**2**
	Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения		
4.1	Особенности периода /Лек/	**1**	**3**
4.2	Искусство Возрождения в Италии /Лек/	**1**	**2**
4.3	Искусство Возрождения в странах Европы /Лек/	**1**	**4**
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**	**1**
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**	**2**
5.7	Самостоятельная работа /Ср/	**2**	**1**
	Раздел 6. Искусство Европы и США XVIII века		

6.1	Век просвещения /Лек/	**2**	**1**
6.2	Искусство Франции XVIII века /Лек/	**2**	**2**
6.3	Искусство Италии в XVIII веке /Лек/	**2**	**2**
6.4	Английское искусство XVIII века /Лек/	**2**	**1**
6.5	Самостоятельная работа /Ср/	**2**	**1**
	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 век /Лек/	**2**	**1**
7.8	Самостоятельная работа /Ср/	**2**	**2**
	Раздел 8. Художественные течения в искусстве XX века		
8.1	Особенности периода /Лек/	**2**	**1**
8.2	Искусство конца XIX века /Лек/	**2**	**1**
8.3	Искусство Европы XX века /Лек/	**2**	**1**
8.4	Искусство США XX века /Лек/	**2**	**1**
8.5	Искусство Латинской Америки XX века /Лек/	**2**	**1**
8.6	Искусство Японии XX века /Лек/	**2**	**1**
8.7	Самостоятельная работа /Ср/	**2**	**6**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Текущий контроль проводиться в виде контрольной работы по каждому разделу, формируемой из тестовых заданий следующего типа:
Какой греческий скульптор начал впервые использовать прием "контрапост" при создании своих статуй:
1) Поликлет
2) Скопас
3) Фидий
4) Мирон
Кто из перечисленных немецких художников Северного Возрождения прославился как мастер ксилографии (гравирования по дереву) и как первый теоретик искусства среди североевропейских художников:
1) Альбрехт Дюрер
2) Маттиас Грюневальд
3) Лукас Кранах Старший
4) Ханс Хольбейн Младший
Триумфальные арки, а также древнеримские воинские атрибуты в архитектуре вошли в моду в период господства стиля:
1) Рококо
2) Барокко
3) Ампир
4) Модерн
Критерии оценивания
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

I. Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена.

II. Темы докладов по курсу "История зарубежного Изо":
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.
3. Культура и искусство античного мира. Совершенство форм гуманистического содержания в пластике, вазописи и зодчестве.
4. Поп-арт как явление художественной жизни постиндустриальной эпохи
5. Альтернативные явления в искусстве 1960-х гг.: реализм, абстракционизм, сюрреализм, поп-арт и др.
6. Художники и война. Правда о войне в произведениях живописи, скульптуры и графики.
7. Художники о первой мировой войне (О. Дикс, Г. Гросс, Э. Барлах, К.Кольвитц и др.).
8. Общие черты искусства народов Средневековья. Родственные приемы в строительстве, сходство иконографических типов, предпочтение одних и тех же колористических гармоний.
9. Стиль модерн и его эстетическая изысканность в живописи, строительстве, декоративно прикладном искусстве
10. Искусство ранних христиан. Символика и техника исполнения первых икон. Связь раннехристианского творчества с наследием античного мира.
11. Выставочная жизнь Европы в конце XIX века.
12. Художественные центры Европы в середине и конце XIX века (Париж, Мюнхен, Лондон, Вена).
13. Экономическое положение художника в буржуазном обществе.
14. Привлекательные свойства искусства эпохи Возрождения. Новое мировоззрение и отношение к красоте.
15. Жанры живописи, получившие распространение в европейском искусстве.
16. Известные мастера скульптуры XIX века (О.Роден, А. Майоль, К. Миллес).
17. Искусство XVII века (барокко, караваджизм, академизм). Принципиальные различия направлений.
18. Прославленные садово-парковые ансамбли Европы. Стремление к синтезу зодчества и красоты природы.
19. Тема, сюжет и композиция в жанровой живописи. Привести яркие примеры по собственному усмотрению.
20. Особенности и живописные достоинства картин художников-постимпрессионистов.
21. Краткая характеристика современного искусства США. Конфликт между массовой и элитарной культурами.
22. Ампир и рококо в искусстве Европы XVIII в.
23. Специфика искусства книжной иллюстрации. Эволюция книжного убранства от манускриптов до современных технологий

Критерии оценки докладов
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 экзамену:
1. Первобытное искусство и мозг. Асимметрия в природе. Асимметрия полушарий мозга у человека и изобразительная деятельность.
2. Речь и изобразительная деятельность.
3. Этапы развития детского рисунка. Причины детского рисования. Детский рисунок и первобытное искусство.
4. Искусство и труд.
5. Изобразительная деятельность в эпоху Верхнего Палеолита. Ареал первобытного искусства. Пещерная живопись. Мобильное искусство.
6. Изобразительная деятельность в эпоху мезолита.
7. Изобразительная деятельность в эпоху неолита. Особенности культуры ранних земледельцев и скотоводов. Особенности культуры охотников и рыболовов.
8. Возникновение первых ритуальных центров в эпоху неолита (Гёбекли-тепе), а также первых протогородов (Иерихон, Чатал-хююк). Специфика жизни, погребальных и религиозных обрядов.

9. Керамическая посуда в неолите-энеолите. Особенности украшения посуды.
10. Образ женщины в культурах неолита-энеолита.
11. Ранние культуры неолита-энеолита: культура Винча, Триполье-Кукутени. Особенности жизни и искусства.
12. Изобразительное искусство в эпоху раннего металла.
13. Культ «солнцеголовых» в искусстве бронзового века Сибири.
14. Оленные камни в искусстве степной зоны Евразии. Типология, семантика.
15. Изобразительное искусство в эпоху раннего железного века.
16. Искусство татуировки в культурах раннего железного века Евразии.
17. Древнеегипетский канон в искусстве (архитектура, скульптура, рельеф, фреска).
18. Становление традиции изобразительного искусства Древнего Египта в додинастический период и период раннего царства.
19. Изобразительное искусство в эпоху Древнего царства.
20. Изобразительное искусство в эпоху Среднего царства.
21. Изобразительное искусство в эпоху Нового царства.
22. Изобразительное искусство в эпоху Позднего царства.
23. Изобразительное искусство Минойской цивилизации.
24. Изобразительное искусство Микенской цивилизации.
25. Изобразительное искусство Греции в Гомеровский период.
26. Изобразительное искусство Греции в архаический период.
27. Изобразительное искусство Греции в классический период.
28. Изобразительное искусство Греции в эллинистический период.
29. Древнегреческая вазопись. Технология, типология, стилистические и культурно-исторические особенности.
30. Эволюция архитектуры Древней Греции. Формирование ордерной системы и различных типов храмов. Афинский Акрополь.
31. Эволюция скульптуры Древней Греции. Произведения Мирона, Фидия, Поликлета, Праксителя, Скопаса. Эллинистическая скульптура.
32. Искусство мозаики в Древней Греции.
33. Изобразительное искусство Рима в период ранней республики.
34. Изобразительное искусство Рима в период поздней республики.
35. Изобразительное искусство Рима в период ранней империи.
36. Изобразительное искусство Рима в период поздней империи.
37. Эволюция римской архитектуры.
38. Римское искусство скульптурного портрета.
39. Римская живопись. Происхождение. Эволюция и стили.
40. Эволюция византийской архитектуры. Символика православного храма.
41. Формирование византийской художественной традиции. Византийская иконопись. Мозаика и ДПИ в Византийской империи.
42. Изобразительное искусство арабо-мусульманского мира.
43. Дороманское искусство Западной Европы. Происхождение и особенности.
44. Романское искусство Западной Европы. Развитие архитектуры, скульптуры и живописи.
45. Готическое искусство Западной Европы. Расцвет искусства архитектуры. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство.
46. Искусство эпохи Проторенессанса в Италии.
47. Искусство раннего Возрождения в Италии. Архитектура.
48. Искусство раннего Возрождения в Италии. Живопись и скульптура.
49. Искусство Высокого Возрождения. Архитектура.
50. Искусство Высокого Возрождения в Италии. Живопись и скульптура.
51. Искусство позднего Возрождения в Италии.
52. Истоки Северного Возрождения. Возрождение в Нидерландах.
53. Искусство немецкого Возрождения.
54. Искусство французского Возрождения.
55. Итальянская архитектура эпохи раннего барокко.
56. Итальянская архитектура высокого барокко.
57. Живопись Италии эпохи барокко.
58. Фламандская и голландская живопись XVII в.
59. Испанская живопись XVII в.
60. Французская живопись XVII в.
61. Классицизм в Европейском искусстве XVII–XVIII вв.
62. Европейское искусство первой половины XIX в.
63. Европейское искусство второй половины XIX в.
64. Модерн в европейском искусстве начала XX в.
65. Художественные течения в искусстве XX в.

Критерии оценки на экзамене:
Экзамен 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. Калинина, О. А. История изобразительного искусства : учебное пособие / О. А. Калинина. – Минск : РИПО, 2020. – 372 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=697072. – Библиогр.: с. 368-369. – ISBN 978-985-7234-03-5. – Текст : электронный.
2. Прямкова, Н. А. История русского искусства. Древнерусское искусство и архитектура : учебное пособие / Н. А. Прямкова, Л. И. Сорокина. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2020. — 176 с. — ISBN 978-5-907335-54-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/193979. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Прямкова, Н. А. Теория и история изобразительного искусства : учебное пособие : [16+] / Н. А. Прямкова, Л. И. Сорокина ; Липецкий государственный
педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2019. – 136 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576749. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907168-07-7. – Текст : электронный.
4. С веком наравне : сборник статей. Т. 3 : Книга о скульптуре / сост. Ю. А. Бычков ; авт. предисл. С. Т. Коненкова ; худож. Д. Шимилис. - Москва : Молодая гвардия, 1974. – 399 с. 85.133(2Рос=Рус);я43 С 11
5. Великие художники (альбомы). - Москва : Директ-Медиа, 2010-2011
Т. 53 : Иван Яковлевич Билибин. - 48 с.
Т. 54 : Никола Пуссен. - 48 с.
Т. 55 : Густав Климт. - 48 с.
Т. 56 : Василий Васильевич Верещагин. - 48 с.
Т. 61 : Аполлинарий Михайлович Васнецов. - 48 с.
Т. 62 : Антонис Ван Дейк. - 48 с.
Т. 64 : Александр Николаевич Бенуа. - 48 с.
Т. 65 : Орест Адамович Кипренский. - 48 с.
Т. 67 : Владимир Лукич Боровиковский. - 48 с.
Т. 68 : Ян Вермеер. - 48 с.
Т. 69 : Федор Степанович Рокотов. - 48 с.
Т. 70 : Илья Сергеевич Глазунов. - 48 с.
Т. 71 : Якопо Тинторетто. - 48 с.
Т. 72 : Камиль Жакоб Писсарро. - 48 с.
Т. 73 : Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов. - 48 с.
Т. 74 : Джотто ди Бондоне. - 48 с.
Т. 75 : Михаил Васильевич Нестеров. - 48 с.
Т. 76 : Лукас Кранах Старший. - 48 с.
Т. 77 : Жан Огюст Доминик Энгр. - 48 с.
Т. 79 : Зинаида Евгеньевна Серебрякова. - 48 с.
Т. 80 : Альфонс Мария Муха. - 48 с.
Т. 81 : Паоло Веронезе. - 48 с.
Т. 82 : Павел Андреевич Федотов. - 48 с.
Т. 83 : Петр Петрович Кончаловский. - 48 с.
Т. 84 : Александр Яковлевич Головин. - 48 с.
Т. 86 : Константин Андреевич Сомов. - 48 с.
Т. 87 : Дмитрий Григорьевич Левицкий. - 48 с.
Т. 90 : Николай Петрович Крымов. - 48 с.
Т. 91 : Наталья Сергеевна Гончарова. - 48 с. 85.14 В 27
6. 100 художников Сибири. Современное искусство.
Вып. 1 : Профессиональный справочник современного искусства Сибири, 1995-2005. - 238 с.
100 художников Сибири. Современное искусство.
7. Вып. 2 : Профессиональный справочник современного искусства Сибири, 2006-2015. - 437, [1] с.
Пластов Аркадий Александрович = Arkady Plastov : альбом. - Ленинград : Художник РСФСР, 1979. - 311 с.
8. Сибирская неоархаика : альбом / идея, сост. О. Галыгина ; авт. предисл. В. Чирков. - Новокузнецк ; Новосибирск : Печатник, 2013. - 158 с.
9. Мировая живопись : альбом. - Москва : Эксмо, 2023. - 238, [1] с. 85.14 М 64
10. Импрессионисты : альбом. - Москва : Эксмо, 2024. - 238, [1] с. 85.14 И 54

11. Энциклопедия для детей и юношества : справочное издание.
Ч. 1 : История искусства. От древности до средневековья. Изобразительное искусство и архитектура / сост. С. Т. Исмаилова. - Москва : Издательский дом "Русская энциклопедия", 1996. - 623 с. 85.03 92 Э 68
12. Образцов, С. В. Эстафета искусств : научно-популярная литература. - 2-е изд. - Москва : Искусство, 1983. - 238, [1] с. 85 О-23
13. Усова, М. Т. История зарубежного искусства : учебное пособие / М. Т. Усова ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2012. – 72 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228859. – ISBN 978-5-7782-1945-8. – Текст : электронный.
Дополнительная литература
14. Дерябина, С. Р. История искусства стран Европы : учебно-методическое пособие / С. Р. Дерябина. — Оренбург : ОГПУ, 2015. — 52 с. — ISBN 978-5-85859-601-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/73572. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
15. Вёрман, К. История искусства всех времен и народов / К. Вёрман. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Том 2, книги 4-5. Европейское искусство Средних веков. – 760 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277680. – ISBN 978-5-4475-3817-0. – Текст : электронный.
16. Мутер, Р. История живописи в XIX веке / Р. Мутер ; пер. З. А. Венгеровой. – Репр. изд. 1901 г. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – Том 3. – 476 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99875. – ISBN 978-5-4460-6491-5. – Текст : электронный.
17. Глазычев, В. Л. Гемма Коперника : мир науки в изобразительном искусстве. - Москва : Советский художник, 1989. - 414, [1] с. 85.103(0) Г 52
Аронов, В. Р. Художник и предметное творчество : проблемы взаимодействия материальной и художественной культуры XX века / В. Р. Аронов. - Москва : Советский художник, 1987. - 230, [2] с. 85.1 30.18 А 84
18. Ягодовская, А. Т. Автор и герой в картинах советских художников : размышления и наблюдения. - Москва : Советский художник, 1987. - 267, [4] с. 85.143(2) Я 30
19. Полякова, Н. И. Скульптура и пространство : проблема соотношения объема и пространственной среды. - Москва : Советский художник, 1982. - 199 с. 85.13 П 54
20. Иконников, А. В. Искусство, среда, время : эстетическая организация городской среды. - Москва : Советский художник, 1985. - 334, [2] с. 85.118 И 42
21. Степанов, А. В. Архитектура и психология : учебное пособие для вузов / А. В. Степанов, Г. И. Иванова, Н. Н. Нечаев. - Москва : Стройиздат, 1993. - 294, [1] с. 88.854.5 88.4я73 С 79
22. Глазычев, В. Л. Эволюция творчества в архитектуре : научное издание / В. Л. Глазычев. - Москва : Стройиздат, 1986. - 494, [1] с. 85.11 Г 52
23. Иконников, А. В. Зарубежная архитектура : от "новой архитектуры" до постмодернизма. - Москва : Стройиздат, 1982. - 253, [3] с. 85.113(3) И 42
24. Иконников, А. В. Художественный язык архитектуры : монография. - Москва : Искусство, 1985. - 175с. 85.11 И 42
25. Фремптон, Кеннет. Современная архитектура : критический взгляд на историю развития. - Москва : Стройиздат, 1990. - 531, [3] с. 85.113 Ф 86
26. Станькова, Я. Тысячелетнее развитие архитектуры : научное издание / Я. Станькова, И. Пехар ; под ред. В. Л. Глазычев ; пер. с чеш. В. К. Иванова. - 2-е изд. - Москва : Стройиздат, 1987. - 292, [1] с. 85.11 С 76
27. Гутнов, А. Э. Мир архитектуры : язык архитектуры / А. Э. Гутнов ; худож. М. Розенберг. - Москва : Молодая гвардия, 1985. - 350, [1] с. 85.11 Г 97
28. Гутнов, А. Э. Мир архитектуры : лицо города / А. Э. Гутнов, В. Л. Глазычев ; худож. М. Розенберг. - Москва : Молодая гвардия, 1990. - 351 с. 85.11 Г 97
29. Пилявский, В. И. История русской архитектуры : учебник для вузов / В. И. Пилявский, А. А. Тиц, Ю. С. Ушаков. - Ленинград : Стройиздат, Ленингр. отделение, 1984. - 511с. 85.113(2)1я73 П 32
30. Новиков, Ф. А. Формула архитектуры. - Москва : Детская литература, 1984. - 142, [2] с. 85.11 Н 73
31. Бартенев, И. А. Очерки истории архитектурных стилей : учебное пособие / И. А. Бартенев, В. Н. Батажкова. - Москва : Изобразительное искусство, 1983. - 256 с. 85.113 Б 26
32. Едике, Юрген. История современной архитектуры : синтез формы, функции и конструкции. - Москва : Искусство, 1972. - 245, [1] с. 85.113(0) Е 33
33. Объемно-пространственная композиция : учебное пособие / А. В. Степанов, В. И. Мальгин, Г. И. Иванова [и др.]. - Москва : Стройиздат, 1993. - 254, [1] с. 85.110,5я73 О-29
34. Иконников, А. В. Функция, форма, образ в архитектуре. - Москва : Стройиздат, 1986. - 286, [2] с. 85.110 И 42
35. Смолина, Н. И. Традиции симметрии в архитектуре : научное издание. - Москва : Стройиздат, 1990. - 341, [1] с. 85.11 С 51
36. Шевелев, И. Ш. Принцип пропорции : о формообразовании в природе, мерной трости древнего зодчего, архитектурном образе, двойном квадрате и взаимопроникающих подобиях / И. Ш. Шевелев. - Москва : Стройиздат, 1986. - 200 с. 85.11 Ш 37
37. Линч, К. Совершенная форма в градостроительстве : монография / пер. В. Л. Глазычев ; ред. А. В. Иконников. - Москва : Стройиздат, 1986. - 264 с. 38.118 Л 59
39. Яргина, З. Н. Эстетика города : монография. - Москва : Стройиздат, 1991. - 366 с. 85.118 Я 71
40. Раннев, В. Р. Интерьер : учебное пособие. - Москва : Высшая школа, 1987. - 230, [2] с. 85.128я73 Р 22
41. Искусство ансамбля : художественный предмет. Интерьер. Архитектура. Среда / Г. В. Борисевич, Г. К. Вагнер, В. М. Возлинская [и др.] ; сост., ред. М. А. Некрасова ; Научно-исследовательский институт теории и истории искусств (Москва), Академия художеств СССР. - Москва : Изобразительное искусство, 1988. - 462, [1] с. 85.110, 85.128 И8
42. Эстетические ценности предметно-пространственной среды : научное издание / А. В. Иконников, М. С. Каган, В. Р. Пилипенко [и др.] ; ред.: А. В. 40. Иконников [и др.] ; худож. О. Н. Коняхин ; Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики. - Москва : Стройиздат, 1990. - 334, [1] с. 43.18 87.8 85.118 Э 38

44. Достопримечательности Ленинграда : очерки к 250-летию города / Л. Н. Белова, А. И. Зеленова, П. Я. Канн [и др.] ; авт. предисл., ред. А. Бессмертный. - Ленинград : Лениздат, 1957.-251с. 85.113(2-2Санкт-Петербург) Д 70
45. Литературные памятные места Ленинграда : очерки / С. М. Бабинцев, М. Я. Басина, П. Н. Берков [и др.] ; ред. А. М. Докусов. - Ленинград : Лениздат, 1968. - 669, [2] с. 83.3(2-2Санкт-Петербург) Л 64
46. Басина, М. Я. Здравствуй, Ленинград! : очерки / конс. А. М. Гордин. - Ленинград : Детская литература, 1972. - 240, [7] с. 63.3(2-2Санкт-Петербург) Б 27
47. Нестеров, В. В. Знаешь ли ты свой город? : научно-художественная книга / худож. Ю. Киселев. - 2-е изд., испр. и доп. - Ленинград : Детская литература, 1974. - 238, [2] с. 63.3(2-2Санкт-Петербург) Н 56
48. Овсянников, Ю. М. Рассказы об архитектуре : сборник / худож. Б. Жутовский. - Москва : Детская литература, 1985. - 189, [2] с. 85.11 О-34
49. Осетров, Е. И. Мое открытие Москвы : рассказы о столице. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Московский рабочий, 1987. - 303 с. 63.3(2-2Москва) О-72
50. Дмитриева, Н. А. Искусство Древнего мира : очерки / Н. А. Дмитриева, Н. А. Виноградова. - Москва : Детская литература, 1986. - 206, [2] с. 85.103(0)3 Д 53
51. Пространство картины : сборник статей / сост. Н. О. Тамручи. - Москва : Советский художник, 1989. - 366, [1] с. 85.14 П 82
52. Бранский, В. П. Искусство и философия : роль философии в формировании и восприятии художественного произведения на примере истории живописи. - Калининград : Янтарный сказ, 1999. - 703 с. 85.143 Б 87
53. Муратов, П. П. Образы Италии : очерки, эссе. - Москва : Республика, 1994. - 588, [4] с. 85.103(4Ита)+71+ 63.3(4Ита) М 91
54. Муратова, К. М. Мастера французской готики XII-XIII веков : проблемы теории и практики художественного творчества. - Москва : Искусство, 1988. - 350 с. 85.113(4Фра)+85.103(4Фра) М 91
55 Фейхтвангер, Л. Гойя : или Тяжкий путь познания. - Москва : Республика, 1992. - 461, [2] с. 84(4Гем) 85.143 (4Исп) Ф 36
56. Шнайдер, Манфред. Франсиско Гойя. - Москва : Искусство, 1988. - 289 с. 84(4Гем) 85.143(4Исп) Ш 76
57. Линдсей, Джек. Поль Сезанн : биография отдельного лица. - Москва : Искусство, 1989. - 418 с. 85.143(4Фра) Л 59
58. Перрюшо, Анри. Жизнь Сезанна : биография отдельного лица. - Москва : Радуга, 1991. - 351 с. 85.143(4Фра) П 27
59. Перрюшо, Анри. Жизнь Мане : биография отдельного лица. - Москва : Радуга, 1988. - 271 с. 85.143(4Фра) П 27
60. Перрюшо, Анри. Жизнь Тулуз-Лотрека : биография отдельного лица. - Москва : Радуга, 1990. - 284 с. 85.143 (4Фра) П 27
61. Перрюшо, Анри. Жизнь Сёра : биография отдельного лица. - Москва : Радуга, 1992. - 192 с. 85.143(4Фра) П 27
62. Ле Корбюзье, Ш. А. Творческий путь : мемуары. - Москва : Издательство литературы по строительству, 1970. - 245, [3] с. 85.113(4Фра) Л 33
63. Львов, С. Л. Питер Брейгель Старший : биография отдельного лица. - Москва : Искусство, 1971. - 208 с. 85.143 (4Нид) Л 89
64. Вейс, Дэвид. Огюст Роден. - Москва : Искусство, 1969. - 584 с. 84(7Сое) 85.13(4Фра) В 26
65. Матвиевская, Г. П. Альбрехт Дюрер - учёный, 1471-1528 : биография отдельного лица. - Москва : Наука, 1987. - 240 с. 22.1г
66.143(4Гем) М 33
67. Львов, С. Л. Альбрехт Дюрер : биография отдельного лица. - 2-е изд., доп. - Москва : Искусство, 1985. - 320 с. 85.143(4Гем) Л 89
68. Мак, Герстл. Гюстав Курбе : биография отдельного лица. - Москва : Искусство, 1986. - 274 с. 85.143(4Фра) М 15
69. Шури, Морис. Здравствуйте, господин Курбе! : биография отдельного лица. - Москва : Изобразительное искусство, 1972. - 257, [2] с. 85.143(4Фра) Ш 96
70. Овсянников, Ю. М. Франческо Бартоломео Растрелли : биография отдельного лица. - Ленинград : Искусство, Ленинградское отделение, 1982. - 223 с. 85.113(2Рос) О-34
71. Ренуар, Жан. Огюст Ренуар : биография отдельного лица. - Москва : Искусство, 1970. - 312 с. 85.143(4Фра) Р 39
72. Перрюшо, Анри. Поль Гоген : биография отдельного лица. - Москва : Искусство, 1979. - 320 с. 85.143(3) П 27
73. Корин П. Д. об искусстве = П. Д. Корин : статьи. Письма. Воспоминания о художнике. - Москва : Советский художник, 1988. - 317, [2] с. 85.143(2) К 66
74. Каменский, А. А. Коненков С. Т. : биография отдельного лица. - Москва : Искусство, 1975. - 224 с. 85.133(2) 6 К 18
75. Турков, А. М. Кустодиев Б. М. : биография отдельного лица. - Москва : Искусство, 1986. - 164 с. 85.143(2) Т 88
76. Леонтьева, Г. К. Карл Брюллов : биография отдельного лица. - 2-е изд., доп. - Ленинград : Искусство, Ленинградское отделение, 1983. - 336 с. 85.143(2) Л 47
77. Копшицер, М. И. Валентин Серов : биография отдельного лица. - Москва : Искусство, 1967. - 454 с. 85.143(2) К 65
78. Чуковский, К. И. Илья Репин : биография отдельного лица. - Москва : Искусство, 1969. - 144 с. 85.143(2) Ч-88
79. Пророкова, С. А. Репин : биография отдельного. - 2-е изд., испр. - Москва : Молодая гвардия, 1960. - 415 с. 85.143(2) П 81
80. Репин, И. Е. Далекое близкое : мемуары. - 5-е изд. - Москва : Издательство Академии художеств СССР, 1960. - 510 с. 85.143(2) Р 41
81. Коровин, К. А. Краски России : очерки, воспоминания, рассказы. - Ленинград : Детская литература, 1986. - 112 с. 85.143(2) К 68

82. Пружан, И. Н. Лев Самойлович Бакст : биография отдельного лица. - Ленинград : Искусство, Ленинградское отделение, 1975. - 232 с. 85.143(2) П 85
83. Белокриницкий, Юрий. Живопись : альбом. - Кемерово : ООО "ИНТ", 2023. - 99 с.
84. Суслов Александр, Суслов Всеволод. Графика : альбом. - Кемерово : ООО "ИНТ", 2023. - 99 с.
85. Сурнина, Эльвира. Живопись. Графика : альбом. - Кемерово : ООО "ИНТ", 2022. - 99 с.
86. Долгополов, И. В. Мастера и шедевры : в 3 томах. - Москва : Изобразительное искусство, 1987.
Т. 2. - Москва : Изобразительное искусство, 1987. - 748, [3] с.
87. Энциклопедический словарь юного художника : для среднего и старшего школьного возраста / сост.: Н. И. Платонова, В. Д. Синюков. - Москва : Педагогика, 1983. - 415 с.
88. Garas, Klara. Italienische Renaissanceportrats = Итальянские портреты эпохи Ренессанса: альбом / K. Garas. - Budapest : Corvina, 1974. - 122 с.
89. Seydewitz, Ruth. Das Dresdener Galerie Buch : vierhundert Jahre Dresdener Gemaldegalerie = Дрезденская галерея. Книжное издание об истории искусств и музеях / R. Seydewitz, M. Seydewitz. - Dresden : Verlag der Kunst, 1957. - 407 с.
90. Albrecht Durer. Fametszetei es rezmetszetei = Альбрехт Дюрер. Гравюры на дереве и меди: альбом / сост., авт. предисл. I. Fenyő. - Budapest : Magyar Helikon, 1971. - 94 с.
91. Поэзия стекла : творчество Фидаиля Яхина : альбом / сост. А. Панфилова. - Томск : Книжное издательство, 1991. - 116, [3] с.
Вологодская областная картинная галерея = Picture gallery, Vologda / сост., авт. предисл.: В. В. Воропанов [и др.]. - Ленинград : Художник РСФСР, 1989. - 218, [1] с
92. Государственная Третьяковская галерея = The Treyakov gallery : 100 шедевров живописи: альбом / сост.: Ю. К. Королев, Л. И. Иовлева. - Москва : 93.
Изобразительное искусство, 1992. - 25 с., [99] л. цв. ил.
93. Алпатов, Михаил Владимирович (искусствовед ; 1902-1986). Феофан Грек = Theophanes the Greek : альбом. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Изобразительное искусство, 1990. - 207 с. 85.143(2)-8 А 51

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
СПС "КонсультантПлюс"
Google Chrome
Microsoft Office
Adobe Acrobat Reader
Mozilla Firefox

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
3.16. Лекционное занятие	Рабочее место преподавателя - 1 шт., стол – 24 шт., стул - 24 шт. Моноблок MSI PRO AP272 13M 27" - 1 шт., Панель интерактивная 86in HUAWEI - 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.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
- В объем самостоятельной работы студента может включаться посещение постоянных экспозиций в музеях, выставках, 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 постоянных экспозиций Эрмитажа и Русского музея.

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.
Социально-активное, интерактивное обучение
методы социально-активного обучения, тренинговые, дискуссионные, игровые методы с учетом социального опыта

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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История русского ИЗО

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx
52.05.03 Сценография

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 4
аудиторные занятия	60	
самостоятельная работа	12	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):
кандидат искусствоведения профессор Гришков В.В. (РГИСИ)
к.и.н. доцент ПиОД Евсеева М.А.
ст. преподаватель Филиппова С.Ю. (РГИСИ)

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:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Протокол № 6 от 06.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Дмитриева Н.В.

1. ЦЕЛЬ 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
2	дополняет дисциплины по истории театра, литературы, музыки и является важной частью единого историко-культурного контекста Европы.
3	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
1	История зарубежного ИЗО
2	История России
3	Основы российской государственности
4	Фольклор
5	Информатика
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История костюма
2	История материальной культуры и быта
3	История сценографии
4	Философия
5	Эстетика
6	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
7	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
8	Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
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	- особенности различных культур и наций;
3.1.2	- материальную культуру и быт разных времен и народов;
3.1.3	- особенности межэтнических конфликтов;
3.1.4	- содержание, место и роль религии в обществе, сущность религии и критерии ее классификации, основные исторические факты возникновения и развития древних, национальных и мировых религий; основателей мировых религий и особенности современных религиозных движений;
3.1.5	- основы теории общения, механизмы формирования представлений о других людях;
3.1.6	- причины возникновения барьеров непонимания в общении;
3.1.7	- механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили поведения в межкультурном пространстве;

3.1.8	- основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства;
3.1.9	- роль и место театра в мировой и отечественной культуре;
3.1.10	- социокультурные аспекты функционирования театрального процесса;
3.1.11	- исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений мировой литературы, театра, кино и других направлений искусства, включая современные;
3.1.12	- произведения искусства в широком культурно-историческом контексте;
3.1.13	- содержание исторических и художественных (литературных, изобразительных) источников, рассказывающих об условиях создания произведения, выбранного в качестве учебного материала, и об изображаемой в нем жизни;
3.1.14	- основные тенденции развития искусства;
3.1.15	- специфику выразительных средств различных видов искусства;
3.1.16	- историю и основные этапы (эпохи, стили) в развитии литературы;
3.1.17	- различные источники и способы получения сведений для решения задач профессиональной деятельности;
3.1.18	- закономерности развития мирового искусства;
3.1.19	- различные виды и функциональные возможности современных средств информации и связи
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	- преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы, осуществлять межкультурную коммуникацию на основе уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
3.2.4	- объяснить феномен культуры, роль культуры в человеческой жизнедеятельности, роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними социальные и этические проблемы;
3.2.5	- определять тенденции и направления развития различных видов искусств;
3.2.6	- выявлять и реализовывать в сценической практике культурно-исторические мотивы произведения, его жанровые и стилистические особенности;
3.2.7	- соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере художественной культуры;
3.2.8	- давать оценку не только современным произведениям искусства, но и известным по историческим источникам;
3.2.9	- оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста;
3.2.10	- анализировать произведения искусства в контексте конкретного исторического периода;
3.2.11	- определять смысловые и формообразующие компоненты произведения с учетом культурно-исторического контекста и творческой индивидуальности автора;
3.2.12	- анализировать произведения литературы, а также ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества;
3.2.13	- рассматривать драматургические произведения в историческом контексте, в динамике художественных, социокультурных процессов и научно-технического прогресса
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	- способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние театрального и концертного дела.
3.3.4	профессиональной терминологией;
3.3.5	- культурой мышления на содержательном, логическом и коммуникативном уровнях
3.3.6	- методикой анализа литературных и изобразительных произведений разных видов и жанров;
3.3.7	- навыками научно-исследовательской деятельности в области истории, литературы и изобразительного искусства;
3.3.8	- методами и приёмами анализа драматических и иных произведений искусства, используемых в организациях исполнительских искусств

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

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 открытого и закрытого типа:

Установите хронологическую последовательность художественных стилей в искусстве и эстетических направлений в европейской культуре:
1. Формировавшаяся под мощным влиянием византийского искусства, древнерусская живопись продолжила ее традиции. Назовите три из перечисленных ниже видов, характеризующие живопись Древней Руси?
1) скань
2) фреска
3) икона
4) житие
5) мозаика
6) закомары
2. Первый памятник древнерусского каменного зодчества:
1) Десятинная (Успения Богоматери в Киеве)
2) Спаса-Преображенский собор в Чернигове
3) Троицкая надвратная церковь в Киевском Печерском монастыре
4) Софийский собор в Новгороде
3. Строгое следование всех правил написания иконы:
1) обет
2) норма
3) следование
4) канон
4. Благодаря византийским мастерам искусства в Древнерусском государстве складывается и утверждается особа техника стенных росписей _____выполняемая по свежеуложенной известковой штукатурке, при испарении воды, на которой, содержащаяся в штукатурке известь сливается с порошковым пигментом краски, образуя тонкую прозрачную кальцитную пленку, делающую фреску долговечной

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

Курсовые работы не предусмотрены программой

Темы докладов по курсу «История русского ИЗО».

Темы докладов по древнерусскому искусству.
1. Византийское наследие и архитектурные особенности собора Св. Софии в Киеве.
2. Уникальные мозаики и фрески соборов Древнего Киева.
3 В чём заключается особенный стиль архитектурных памятников древнего Пскова?
4. Раскройте художественные особенности иконы (плоскость, перспектива и т.п.)
5. История и сущность иконостаса. Когда он появился и из каких рядов состоит?
6. Иконописные образы Богородицы (типы и наиболее известные иконы).
7. Иконописные образы Иисуса Христа (типы и наиболее известные иконы).
8. Технология иконописи (материалы, краски, последовательность).
9. Андрей Рублёв. Факты биографии и произведения.
10. Икона Андрея Рублёва «Троица» - воплощение высокого духовного смысла Бытия.
11. Что такое знаменное пение?
12.Фрески соборов Великого Новгорода.
13 Фрески Феофана Грека.
14. Церковь Спаса- Преображения на Ильиной улице в Новгороде.
15. Искусство колокольного звона.
16. Георгиевский собор Юрьева монастыря.
17. Храм Покрова Богородицы на Нерли.
18. Каковы архитектурные особенности Успенского собора г. Владимира.
19. Каковы архитектурные особенности Дмитриевского собора во Владимире.
20. Особенности архитектурного стиля древнего Владимира и Суздаля.
21. Сергий Радонежский в произведениях Епифания Премудрого.
22.Творчество Дионисия – фрески и иконы.
23. Как Иван III перестраивал Московский Кремль.
24. Итальянские зодчие и русская архитектура Московского Кремля.
25. Покровский собор - храм-символ «единства в многообразии».
26. Шатровая архитектура Москвы.
27. Деревянное зодчество Древней Руси.
28. Древнерусская архитектура в русской поэзии.
29. Воображаемая прогулка по Соборной площади Московского Кремля.
30. Спасский собор Андроникова монастыря.
31 Образ иконописца в рассказе Лескова «Запечатлённый ангел».

32 Мотивы каменной резьбы западноевропейских романских церквей и храмов Владимиро-Суздальского княжества.

Темы докладов по истории искусства Нового времени.
1. Петровское барокко.
2. Творчество Ю.М. Фельтена.
3. Творчество Ф.Б. Растрелли.
4. Д. Трезини и становление русской архитектуры нового типа.
5. Живопись и графика Петровской эпохи.
6. Архитектура Елизаветинской эпохи.
7. Русская Академия художеств и деятельность Ивана Ивановича Шувалова.
8. Русский классицизм.
9. Творчество А. Лосенко.
10. Творчество А. Кокоринова.
11. Творчество Ж.-Б. Валлен-Деламота.
12. Творчество М. Казакова.
13. Творчество В. Баженова.
14. Творчество Д. Кваренги.
15. Творчество Ч. Камерона.
16. Творчество Э. Фальконе. Медный всадник.
17. Творчество Ф. Шубина.
18. Творчество М. Козловского.
19. Живопись Екатерининской эпохи.
20. Творчество Ф. Рокотова.
21. Творчество Д.Г. Левицкого.
22. Творчество В. Л. Боровиковского.

Темы докладов по искусству 19-20 вв.
1. «Живопись России первой трети XIX века».
2. «Живопись России второй трети XIX века».
3. «Стили в архитектуре России второй половины XIX века».
4. Творчество В. Серова.
5. Творчество М. Врубеля.
6. Творчество К. Коровина.
7. Творчество мирискусников.
8. Творчество И. Крамского.
9. Творчество В. Сурикова.
10. Творчество В. Васнецова.
11. Творчество И. Репина.
12. Творчество В. Борисова-Мусатова.
13. Творчества И. Левитана.
14. Русские сезоны в Париже.
15. Символизм в русском искусстве.
16. Импрессионизм в русской живописи.
17. Объединение «Мир искусства».
18. Жизнь и творчество В. Кандинского.
19. Абстракционизм.
20. «Черный квадрат» К. Малевича.
21. Поп-арт.
22. Западноевропейское искусство второй половины XX века.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОКЛАДА
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 экзамену 4 семестр:

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.
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.

Вопросы к экзамену 4 семестр:
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
Экзамен проводится в устной форме: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа на каждое из них отводится 30 минут). Оценивание ответа на экзамене 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. Прямкова, Н. А. История русского искусства. Древнерусское искусство и архитектура : учебное пособие / Н. А. Прямкова, Л. И. Сорокина. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2020. — 176 с. — ISBN 978-5-907335-54-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/193979. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Русское искусство : идея. Образ. Текст / отв. ред. В. В. Седов, А. П. Салиенко, Д. А. Андреев. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2019. – 374 с. : ил. – (Труды исторического факультета МГУ ; выпуск 98. Серия 2, Исторические исследования ; 52). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598318. – ISBN 978-5-907189-83-6. – Текст : электронный.
3. Герасимов, А. П. Русское искусство : стили, направления, школы : учебное пособие / А. П. Герасимов ; Томский государственный архитектурно-строительный университет. – Томск : Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ), 2021. – Книга 3. – 164 с. : ил. – (Учебники ТГАСУ). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=693280. – ISBN 978-5-93057-979-6. – Текст : электронный.
4. Никольский, В. История русского искусства / В. Никольский. – Б.м. : б.и., 1915. – Том I. – 248 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63345. – ISBN 978-5-9989-6540-1. – Текст : электронный.
5. История искусств : учебное пособие / авт.-сост. Л. А. Кинёва ; науч. ред. Л. Б. Вожева ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017. – 139 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=695442. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7996-2164-3. – Текст : электронный.
6. Прямкова, Н. А. Теория и история изобразительного искусства : учебное пособие : [16+] / Н. А. Прямкова, Л. И. Сорокина ; Липецкий государственный
педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2019. – 136 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576749. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907168-07-7. – Текст : электронный.
7. Вёрман, К. История искусства всех времен и народов / К. Вёрман. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Том 2, книги 4-5. Европейское искусство Средних веков. – 760 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277680. – ISBN 978-5-4475-3817-0. – Текст : электронный.
8. Креленко, Н. С. Введение в историю искусства : учебное пособие : [12+] / Н. С. Креленко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 236 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479473. – ISBN 978-5-4475-9407-7. – DOI 10.23681/479473. – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

9. Попова, Н. С. Описание и анализ памятников искусства : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств» : [16+] / Н. С. Попова ; Кемеровский государственный институт культуры. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2021. – 144 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696977. – Библиогр.: с. 129-132. – ISBN 978-5-8154-0618-6. – Текст : электронный.
10. Митина, Н. Г. История и философия искусства : учебное пособие / Н. Г. Митина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 136 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494233. – ISBN 978-5-4475-2766-2. – DOI 10.23681/494233. – Текст : электронный.ttps://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696075. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7996-2418-7. – Текст : электронный.
11. История искусств в образах, фактах, вопросах : учебное пособие : [14+] / Л. М. Ванюшкина, Л. В. Дмитриева, И. К. Дракина [и др.] ; науч. ред. В. Ф. Максимович ; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. – Часть 2. – 184 с. : табл.. ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499678. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906697-31-8. – Текст : электронный.
12. Анашвили, В. В. Символы в искусстве : религиозный, исторический и культурный контекст : учебное пособие : [16+] / В. В. Анашвили ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело, 2022. – 72 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=694886. – Библиогр.: с. 64-66. – ISBN 978-5-85006-369-6. – Текст : электронный.
13. Москалюк, М. В. Русское искусство конца XIX – начала XX века : учебное пособие / М. В. Москалюк ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2012. – 257 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364036. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-2489-6. – Текст : электронный.
14. С веком наравне : сборник статей. Т. 3 : Книга о скульптуре / сост. Ю. А. Бычков ; авт. предисл. С. Т. Коненкова ; худож. Д. Шимилис. - Москва : Молодая гвардия, 1974. – 399 с. 85.133(2Рос=Рус);я43 С 11
15. Великие художники (альбомы). - Москва : Директ-Медиа, 2010-2011
Т. 53 : Иван Яковлевич Билибин. - 48 с.
Т. 54 : Никола Пуссен. - 48 с.
Т. 55 : Густав Климт. - 48 с.
Т. 56 : Василий Васильевич Верещагин. - 48 с.
Т. 61 : Аполлинарий Михайлович Васнецов. - 48 с.
Т. 62 : Антонис Ван Дейк. - 48 с.
Т. 64 : Александр Николаевич Бенуа. - 48 с.

Т. 65 : Орест Адамович Кипренский. - 48 с.
Т. 67 : Владимир Лукич Боровиковский. - 48 с.
Т. 68 : Ян Вермеер. - 48 с.
Т. 69 : Федор Степанович Рокотов. - 48 с.
Т. 70 : Илья Сергеевич Глазунов. - 48 с.
Т. 71 : Якопо Тинторетто. - 48 с.
Т. 72 : Камиль Жакоб Писсарро. - 48 с.
Т. 73 : Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов. - 48 с.
Т. 74 : Джотто ди Бондоне. - 48 с.
Т. 75 : Михаил Васильевич Нестеров. - 48 с.
Т. 76 : Лукас Кранах Старший. - 48 с.
Т. 77 : Жан Огюст Доминик Энгр. - 48 с.
Т. 79 : Зинаида Евгеньевна Серебрякова. - 48 с.
Т. 80 : Альфонс Мария Муха. - 48 с.
Т. 81 : Паоло Веронезе. - 48 с.
Т. 82 : Павел Андреевич Федотов. - 48 с.
Т. 83 : Петр Петрович Кончаловский. - 48 с.
Т. 84 : Александр Яковлевич Головин. - 48 с.
Т. 86 : Константин Андреевич Сомов. - 48 с.
Т. 87 : Дмитрий Григорьевич Левицкий. - 48 с.
Т. 90 : Николай Петрович Крымов. - 48 с.
Т. 91 : Наталья Сергеевна Гончарова. - 48 с. 85.14 В 27
16. 100 художников Сибири. Современное искусство.
Вып. 1 : Профессиональный справочник современного искусства Сибири, 1995-2005. - 238 с.
100 художников Сибири. Современное искусство.
17. Вып. 2 : Профессиональный справочник современного искусства Сибири, 2006-2015. - 437, [1] с.
Пластов Аркадий Александрович = Arkady Plastov : альбом. - Ленинград : Художник РСФСР, 1979. - 311 с.
18. Сибирская неоархаика : альбом / идея, сост. О. Галыгина ; авт. предисл. В. Чирков. - Новокузнецк ; Новосибирск : Печатник, 2013. - 158 с.
19. Мировая живопись : альбом. - Москва : Эксмо, 2023. - 238, [1] с. 85.14 М 64
20. Импрессионисты : альбом. - Москва : Эксмо, 2024. - 238, [1] с. 85.14 И 54
21. Энциклопедия для детей и юношества : справочное издание.
Ч. 1 : История искусства. От древности до средневековья. Изобразительное искусство и архитектура / сост. С. Т. Исмаилова. - Москва : Издательский дом "Русская энциклопедия", 1996. - 623 с. 85.03 92 Э 68
22. Образцов, С. В. Эстафета искусств : научно-популярная литература. - 2-е изд. - Москва : Искусство, 1983. - 238, [1] с. 85 О-23
23. Усова, М. Т. История зарубежного искусства : учебное пособие / М. Т. Усова ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2012. – 72 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228859. – ISBN 978-5-7782-1945-8. – Текст : электронный.
Дополнительная литература
24. Дерябина, С. Р. История искусства стран Европы : учебно-методическое пособие / С. Р. Дерябина. — Оренбург : ОГПУ, 2015. — 52 с. — ISBN 978-5-85859-601-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/73572. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
25. Вёрман, К. История искусства всех времен и народов / К. Вёрман. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Том 2, книги 4-5. Европейское искусство Средних веков. – 760 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277680. – ISBN 978-5-4475-3817-0. – Текст : электронный.
26. Мутер, Р. История живописи в XIX веке / Р. Мутер ; пер. З. А. Венгеровой. – Репр. изд. 1901 г. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – Том 3. – 476 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99875. – ISBN 978-5-4460-6491-5. – Текст : электронный.
27. Глазычев, В. Л. Гемма Коперника : мир науки в изобразительном искусстве. - Москва : Советский художник, 1989. - 414, [1] с. 85.103(0) Г 52
Аронов, В. Р. Художник и предметное творчество : проблемы взаимодействия материальной и художественной культуры XX века / В. Р. Аронов. - Москва : Советский художник, 1987. - 230, [2] с. 85.1 30.18 А 84
28. Ягодовская, А. Т. Автор и герой в картинах советских художников : размышления и наблюдения. - Москва : Советский художник, 1987. - 267, [4] с. 85.143(2) Я 30
29. Полякова, Н. И. Скульптура и пространство : проблема соотношения объема и пространственной среды. - Москва : Советский художник, 1982. - 199 с. 85.13 П 54
30. Иконников, А. В. Искусство, среда, время : эстетическая организация городской среды. - Москва : Советский художник, 1985. - 334, [2] с. 85.118 И 42
31. Степанов, А. В. Архитектура и психология : учебное пособие для вузов / А. В. Степанов, Г. И. Иванова, Н. Н. Нечаев. - Москва : Стройиздат, 1993. - 294, [1] с. 88.854.5 88.4я73 С 79
32. Глазычев, В. Л. Эволюция творчества в архитектуре : научное издание / В. Л. Глазычев. - Москва : Стройиздат, 1986. - 494, [1] с. 85.11 Г 52
33. Иконников, А. В. Зарубежная архитектура : от "новой архитектуры" до постмодернизма. - Москва : Стройиздат, 1982. - 253, [3] с. 85.113(3) И 42
34. Иконников, А. В. Художественный язык архитектуры : монография. - Москва : Искусство, 1985. - 175с. 85.11 И 42
35. Фремптон, Кеннет. Современная архитектура : критический взгляд на историю развития. - Москва : Стройиздат, 1990. - 531, [3] с. 85.113 Ф 86

36. Станькова, Я. Тысячелетнее развитие архитектуры : научное издание / Я. Станькова, И. Пехар ; под ред. В. Л. Глазычев ; пер. с чеш. В. К. Иванова. - 2-е изд. - Москва : Стройиздат, 1987. - 292, [1] с. 85.11 С 76
37. Гутнов, А. Э. Мир архитектуры : язык архитектуры / А. Э. Гутнов ; худож. М. Розенберг. - Москва : Молодая гвардия, 1985. - 350, [1] с. 85.11 Г 97
38. Гутнов, А. Э. Мир архитектуры : лицо города / А. Э. Гутнов, В. Л. Глазычев ; худож. М. Розенберг. - Москва : Молодая гвардия, 1990. - 351 с. 85.11 Г 97
39. Пилявский, В. И. История русской архитектуры : учебник для вузов / В. И. Пилявский, А. А. Тиц, Ю. С. Ушаков. - Ленинград : Стройиздат, Ленингр. отделение, 1984. - 511с. 85.113(2)1я73 П 32
40. Новиков, Ф. А. Формула архитектуры. - Москва : Детская литература, 1984. - 142, [2] с. 85.11 Н 73
41. Бартенев, И. А. Очерки истории архитектурных стилей : учебное пособие / И. А. Бартенев, В. Н. Батажкова. - Москва : Изобразительное искусство, 1983. - 256 с. 85.113 Б 26
42. Едике, Юрген. История современной архитектуры : синтез формы, функции и конструкции. - Москва : Искусство, 1972. - 245, [1] с. 85.113(0) Е 33
43. Объемно-пространственная композиция : учебное пособие / А. В. Степанов, В. И. Мальгин, Г. И. Иванова [и др.]. - Москва : Стройиздат, 1993. - 254, [1] с. 85.110,5я73 О-29
44. Иконников, А. В. Функция, форма, образ в архитектуре. - Москва : Стройиздат, 1986. - 286, [2] с. 85.110 И 42
45. Смолина, Н. И. Традиции симметрии в архитектуре : научное издание. - Москва : Стройиздат, 1990. - 341, [1] с. 85.11 С 51
46. Шевелев, И. Ш. Принцип пропорции : о формообразовании в природе, мерной трости древнего зодчего, архитектурном образе, двойном квадрате и взаимопроникающих подобиях / И. Ш. Шевелев. - Москва : Стройиздат, 1986. - 200 с. 85.11 Ш 37
47. Линч, К. Совершенная форма в градостроительстве : монография / пер. В. Л. Глазычев ; ред. А. В. Иконников. - Москва : Стройиздат, 1986. - 264 с. 118 Л 59
48. Яргина, З. Н. Эстетика города : монография. - Москва : Стройиздат, 1991. - 366 с. 85.118 Я 71
49. Раннев, В. Р. Интерьер : учебное пособие. - Москва : Высшая школа, 1987. - 230, [2] с. 85.128я73 Р 22
50. Искусство ансамбля : художественный предмет. Интерьер. Архитектура. Среда / Г. В. Борисевич, Г. К. Вагнер, В. М. Возлинская [и др.] ; сост., ред. М. А. Некрасова ; Научно-исследовательский институт теории и истории искусств (Москва), Академия художеств СССР. - Москва : Изобразительное искусство, 1988. - 462, [1] с. 85.110, 85.128 И8
51. Эстетические ценности предметно-пространственной среды : научное издание / А. В. Иконников, М. С. Каган, В. Р. Пилипенко [и др.] ; ред.: А. В. 40. Иконников [и др.] ; худож. О. Н. Коняхин ; Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики. - Москва : Стройиздат, 1990. - 334, [1] с. 52.18 87.8 85.118 Э 38
53. Достопримечательности Ленинграда : очерки к 250-летию города / Л. Н. Белова, А. И. Зеленова, П. Я. Канн [и др.] ; авт. предисл., ред. А. Бессмертный. - Ленинград : Лениздат, 1957.-251с. 85.113(2-2Санкт-Петербург) Д 70
54. Литературные памятные места Ленинграда : очерки / С. М. Бабинцев, М. Я. Басина, П. Н. Берков [и др.] ; ред. А. М. Докусов. - Ленинград : Лениздат, 1968. - 669, [2] с. 83.3(2-2Санкт-Петербург) Л 64
55. Басина, М. Я. Здравствуй, Ленинград! : очерки / конс. А. М. Гордин. - Ленинград : Детская литература, 1972. - 240, [7] с. 63.3(2-2Санкт-Петербург) Б 27
56. Нестеров, В. В. Знаешь ли ты свой город? : научно-художественная книга / худож. Ю. Киселев. - 2-е изд., испр. и доп. - Ленинград : Детская литература, 1974. - 238, [2] с. 63.3(2-2Санкт-Петербург) Н 56
57. Овсянников, Ю. М. Рассказы об архитектуре : сборник / худож. Б. Жутовский. - Москва : Детская литература, 1985. - 189, [2] с. 85.11 О-34
58. Осетров, Е. И. Мое открытие Москвы : рассказы о столице. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Московский рабочий, 1987. - 303 с. 63.3(2-2Москва) О-72
59. Дмитриева, Н. А. Искусство Древнего мира : очерки / Н. А. Дмитриева, Н. А. Виноградова. - Москва : Детская литература, 1986. - 206, [2] с. 85.103(0)3 Д 53
60. Пространство картины : сборник статей / сост. Н. О. Тамручи. - Москва : Советский художник, 1989. - 366, [1] с. 85.14 П 82
61. Бранский, В. П. Искусство и философия : роль философии в формировании и восприятии художественного произведения на примере истории живописи. - Калининград : Янтарный сказ, 1999. - 703 с. 85.143 Б 87
62. Муратов, П. П. Образы Италии : очерки, эссе. - Москва : Республика, 1994. - 588, [4] с. 85.103(4Ита)+71+ 3(4Ита) М 91
63. Муратова, К. М. Мастера французской готики XII-XIII веков : проблемы теории и практики художественного творчества. - Москва : Искусство, 1988. - 350 с. 85.113(4Фра)+85.103(4Фра) М 91
64 Фейхтвангер, Л. Гойя : или Тяжкий путь познания. - Москва : Республика, 1992. - 461, [2] с. 84(4Гем) 85.143 (4Исп) Ф 36
65. Шнайдер, Манфред. Франсиско Гойя. - Москва : Искусство, 1988. - 289 с. 84(4Гем) 85.143(4Исп) Ш 76
66. Линдсей, Джек. Поль Сезанн : биография отдельного лица. - Москва : Искусство, 1989. - 418 с. 85.143(4Фра) Л 59
67. Перрюшо, Анри. Жизнь Сезанна : биография отдельного лица. - Москва : Радуга, 1991. - 351 с. 85.143(4Фра) П 27
68. Перрюшо, Анри. Жизнь Мане : биография отдельного лица. - Москва : Радуга, 1988. - 271 с. 85.143(4Фра) П 27
69. Перрюшо, Анри. Жизнь Тулуз-Лотрека : биография отдельного лица. - Москва : Радуга, 1990. - 284 с. 85.143 (4Фра) П 27
70. Перрюшо, Анри. Жизнь Сёра : биография отдельного лица. - Москва : Радуга, 1992. - 192 с. 85.143(4Фра) П 27
71. Ле Корбюзье, Ш. А. Творческий путь : мемуары. - Москва : Издательство литературы по строительству, 1970. - 245, [3] с. 85.113(4Фра) Л 33
72. Львов, С. Л. Питер Брейгель Старший : биография отдельного лица. - Москва : Искусство, 1971. - 208 с. 85.143 (4Нид) Л 89

73. Вейс, Дэвид. Огюст Роден. - Москва : Искусство, 1969. - 584 с. 84(7Сое) 85.13(4Фра) В 26
74. Матвиевская, Г. П. Альбрехт Дюрер - учёный, 1471-1528 : биография отдельного лица. - Москва : Наука, 1987. - 240 с. 22.1г
75.143(4Гем) М 33
76. Львов, С. Л. Альбрехт Дюрер : биография отдельного лица. - 2-е изд., доп. - Москва : Искусство, 1985. - 320 с. 85.143(4Гем) Л 89
77. Мак, Герстл. Гюстав Курбе : биография отдельного лица. - Москва : Искусство, 1986. - 274 с. 85.143(4Фра) М 15
78. Шури, Морис. Здравствуйте, господин Курбе! : биография отдельного лица. - Москва : Изобразительное искусство, 1972. - 257, [2] с. 85.143(4Фра) Ш 96
79. Овсянников, Ю. М. Франческо Бартоломео Растрелли : биография отдельного лица. - Ленинград : Искусство, Ленинградское отделение, 1982. - 223 с. 85.113(2Рос) О-34
80-. Ренуар, Жан. Огюст Ренуар : биография отдельного лица. - Москва : Искусство, 1970. - 312 с. 85.143(4Фра) Р 39
81. Перрюшо, Анри. Поль Гоген : биография отдельного лица. - Москва : Искусство, 1979. - 320 с. 85.143(3) П 27
82. Корин П. Д. об искусстве = П. Д. Корин : статьи. Письма. Воспоминания о художнике. - Москва : Советский художник, 1988. - 317, [2] с. 85.143(2) К 66
83. Каменский, А. А. Коненков С. Т. : биография отдельного лица. - Москва : Искусство, 1975. - 224 с. 85.133(2) 6 К 18
84. Турков, А. М. Кустодиев Б. М. : биография отдельного лица. - Москва : Искусство, 1986. - 164 с. 85.143(2) Т 88
85. Леонтьева, Г. К. Карл Брюллов : биография отдельного лица. - 2-е изд., доп. - Ленинград : Искусство, Ленинградское отделение, 1983. - 336 с. 86.143(2) Л 47
87. Копшицер, М. И. Валентин Серов : биография отдельного лица. - Москва : Искусство, 1967. - 454 с. 85.143(2) К 65
88. Чуковский, К. И. Илья Репин : биография отдельного лица. - Москва : Искусство, 1969. - 144 с. 85.143(2) Ч-88
89. Пророкова, С. А. Репин : биография отдельного. - 2-е изд., испр. - Москва : Молодая гвардия, 1960. - 415 с. 85.143(2) П 81
90. Репин, И. Е. Далекое близкое : мемуары. - 5-е изд. - Москва : Издательство Академии художеств СССР, 1960. - 510 с. 85.143(2) Р 41
91. Коровин, К. А. Краски России : очерки, воспоминания, рассказы. - Ленинград : Детская литература, 1986. - 112 с. 85.143(2) К 68
92. Пружан, И. Н. Лев Самойлович Бакст : биография отдельного лица. - Ленинград : Искусство, Ленинградское отделение, 1975. - 232 с. 85.143(2) П 85
93. Белокриницкий, Юрий. Живопись : альбом. - Кемерово : ООО "ИНТ", 2023. - 99 с.
94. Суслов Александр, Суслов Всеволод. Графика : альбом. - Кемерово : ООО "ИНТ", 2023. - 99 с.
95. Сурнина, Эльвира. Живопись. Графика : альбом. - Кемерово : ООО "ИНТ", 2022. - 99 с.
96. Долгополов, И. В. Мастера и шедевры : в 3 томах. - Москва : Изобразительное искусство, 1987.
Т. 2. - Москва : Изобразительное искусство, 1987. - 748, [3] с.
97. Энциклопедический словарь юного художника : для среднего и старшего школьного возраста / сост.: Н. И. Платонова, В. Д. Синюков. - Москва : Педагогика, 1983. - 415 с.
98. Garas, Klara. Italienische Renaissanceportrats = Итальянские портреты эпохи Ренессанса: альбом / K. Garas. - Budapest : Corvina, 1974. - 122 с.
99. Seydewitz, Ruth. Das Dresdener Galerie Buch : vierhundert Jahre Dresdener Gemaldegalerie = Дрезденская галерея. Книжное издание об истории искусств и музеях / R. Seydewitz, M. Seydewitz. - Dresden : Verlag der Kunst, 1957. - 407 с.
100. Albrecht Durer. Fametszetei es rezmetszetei = Альбрехт Дюрер. Гравюры на дереве и меди: альбом / сост., авт. предисл. I. Fenyő. - Budapest : Magyar Helikon, 1971. - 94 с.
101. Поэзия стекла : творчество Фидаиля Яхина : альбом / сост. А. Панфилова. - Томск : Книжное издательство, 1991. - 116, [3] с.
Вологодская областная картинная галерея = Picture gallery, Vologda / сост., авт. предисл.: В. В. Воропанов [и др.]. - Ленинград : Художник РСФСР, 1989. - 218, [1] с
102. Государственная Третьяковская галерея = The Treyakov gallery : 100 шедевров живописи: альбом / сост.: Ю. К. Королев, Л. И. Иовлева. - Москва : 93.
Изобразительное искусство, 1992. - 25 с., [99] л. цв. ил.
103. Алпатов, Михаил Владимирович (искусствовед ; 1902-1986). Феофан Грек = Theophanes the Greek : альбом. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Изобразительное искусство, 1990. - 207 с. 85.143(2)-8 А 51

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
СПС "КонсультантПлюс"
Mozilla Firefox
Microsoft Windows
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Microsoft Office

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
3.16. Лекционное занятие	Рабочее место преподавателя - 1 шт., стол – 24 шт., стул - 24 шт. Моноблок MSI PRO AP272 13M 27" - 1 шт., Панель интерактивная 86in HUAWEI - 1 шт.

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.

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение: технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История зарубежной литературы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол (Елизарова).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	146	
самостоятельная работа	19	
часов на контроль	123	

Программу составил(и):
канд.филол.н. доцент Румянцева М.Б. (РГИСИ)
канд.филол.н. доцент ПиОД Рогова Е.Н.
канд.филол.н. доцент Исламова А.К. (РГИСИ)
Канд. искусствоведения профессор Коваленко Г.В. (РГИСИ)
канд. искусствоведения профессор Цимбал И.С. (РГИСИ)

Рабочая программа дисциплины
История зарубежной литературы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)
составлена на основании учебного плана:
2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Протокол № 6 от 06.03.2025
Срок действия программы: 2023-2028 уч.г.
Зав. кафедрой Дмитриева Н.В.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – получение будущими специалистами театрального дела – артистами – научных представлений о литературном творчестве и знаний об историческом развитии литературы как о контекстуальном эволюционном процессе, объединяющем литературу и театр в системе мировой художественной культуры. 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
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Эстетика
2	Преддипломная практика
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
4	История сценографии
5	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
6	Психология и педагогика
7	Социология
8	Организация театрального дела
9	Работа художника в кино
10	Работа с режиссером
11	Форменная одежда
12	Работа художника в музыкальном театре
13	Производственная практика. Художественно-творческая работа

3. 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	- особенности различных культур и наций;
3.1.2	- материальную культуру и быт разных времен и народов;
3.1.3	- особенности межэтнических конфликтов
3.1.4	- содержание, место и роль религии в обществе, сущность религии и критерии ее классификации, основные исторические факты возникновения и развития древних, национальных и мировых религий;
3.1.5	
3.1.6	- основы теории общения, механизмы формирования представлений о других людях
3.1.7	- причины возникновения барьеров непонимания в общении
3.1.8	- механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили поведения в межкультурном пространстве
3.1.9	
3.1.10	- основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства;
3.1.11	- роль и место театра в мировой и отечественной культуре;
3.1.12	- социокультурные аспекты функционирования театрального процесса

3.1.13	
3.1.14	
3.1.15	- исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений мировой литературы, театра, кино и других направлений искусства, включая современные;
3.1.16	- произведения искусства в широком культурно-историческом контексте
3.1.17	- содержание исторических и художественных (литературных, изобразительных) источников, рассказывающих об условиях создания произведения, выбранного в качестве учебного материала, и об изображаемой в нем жизни
3.1.18	
3.1.19	- основные тенденции развития искусства;
3.1.20	- специфику выразительных средств различных видов искусства;
3.1.21	- историю и основные этапы (эпохи, стили) в развитии литературы
3.1.22	- различные источники и способы получения сведений для решения задач профессиональной деятельности;
3.1.23	
3.1.24	- закономерности развития мирового искусства
3.1.25	- различные виды и функциональные возможности современных средств информации и связи;
3.1.26	
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- рассматривать драматургические произведения в историческом контексте, в динамике художественных, социокультурных процессов и научно-технического прогресса
3.2.2	- анализировать произведения литературы, а также ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества
3.2.3	- соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере художественной культуры;
3.2.4	- давать оценку не только современным произведениям искусства, но и известным по историческим источникам;
3.2.5	- оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста;
3.2.6	- анализировать произведения искусства в контексте конкретного исторического периода
3.2.7	
3.2.8	- объяснить феномен культуры, роль культуры в человеческой жизнедеятельности, роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними социальные и этические проблемы
3.2.9	- определять тенденции и направления развития различных видов искусств
3.2.10	- выявлять и реализовывать в сценической практике культурно-исторические мотивы произведения, его жанровые и стилистические особенности
3.2.11	
3.2.12	- вырабатывать и реализовывать стратегию и тактику взаимодействия с представителями других культур и религий, в том числе в процессе профессиональной деятельности;
3.2.13	- преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы, осуществлять межкультурную коммуникацию на основе уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп
3.2.14	
3.2.15	- находить необходимую для взаимодействия с представителями других культур и религий информацию (в том числе иноязычную)
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- методами и приёмами анализа драматических и иных произведений искусства, используемых в организациях исполнительских искусств
3.3.2	
3.3.3	- навыками научно-исследовательской деятельности в области истории и теории литературы
3.3.4	
3.3.5	- культурой мышления на содержательном, логическом и коммуникативном уровнях
3.3.6	- методикой анализа литературных произведений разных видов и жанров;
3.3.7	- методикой разбора предлагаемых обстоятельств жизни роли;
3.3.8	опытом исполнения роли в спектакле
3.3.9	- способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние театрального и концертного дела.
3.3.10	профессиональной терминологией;
3.3.11	- навыками сольного и ансамблевого пения
3.3.12	опытом сценического освоения жанровых особенностей пьесы и спектакля
3.3.13	
3.3.14	- 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
3.3.15	

3.3.16	- навыками толерантности и эмпатийного слушания

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**	**4**
1.2	Литература Древнего Рима /Лек/	**1**	**4**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**2**
	Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ		
2.1	Средневековый эпос (III – XII века). /Лек/	**1**	**4**
2.2	Рыцарская литература (XII – XIII века). /Лек/	**1**	**3**
2.3	Городская литература (XII-XIII века) /Лек/	**1**	**2**
2.4	Творчество Данте и итоги литературной истории средневековья. / /Лек/	**1**	**3**
2.5	/Ср/	**1**	**2**
	Раздел 3. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ		
3.1	Итальянский Ренессанс (XIV-XVI века). /Лек/	**1**	**2**
3.2	Гуманизм в Германии и Нидерландах. /Лек/	**1**	**2**
3.3	Французская литература эпохи Возрождения (XVI век). /Лек/	**1**	**2**
3.4	Литература эпохи Возрождения в Испании (конец XV – начало XVII века). /Лек/	**1**	**2**
3.5	Возрождение в Англии (XVI век). /Лек/	**1**	**2**
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**2**
	Раздел 4. ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА		
4.1	Французская литература XVII века /Лек/	**2**	**6**
4.2	Английская литература XVII века /Лек/	**2**	**6**
4.3	/Ср/	**2**	**1**
	Раздел 5. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)		
5.1	Английская литература XVIII века. /Лек/	**2**	**4**
5.2	Французская литература XVIII века /Лек/	**2**	**6**
5.3	Немецкая литература XVIII века. /Лек/	**2**	**4**
	Раздел 6. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА (1789-1875)		
6.1	Немецкая литература эпохи романтизма. /Лек/	**3**	**5**
6.2	Английская литература эпохи романтизма. /Лек/	**3**	**4**
6.3	Французская литература эпохи романтизма. /Лек/	**3**	**3**
6.4	Итальянская литература эпохи романтизма. /Лек/	**3**	**4**
6.5	Американская литература эпохи романтизма. /Лек/	**3**	**4**
6.6	Самостоятельная работа /Ср/	**3**	**2**
	Раздел 7. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1880)		

7.1	Французская литература классического реализма. /Лек/	**3**	**4**
7.2	Английская литература классического реализма. /Лек/	**3**	**3**
7.3	Американская литература классического реализма. /Лек/	**3**	**3**
7.4	Самостоятельная работа /Ср/	**3**	**4**
	Раздел 8. ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX –XX ВЕКА		
8.1	Французская литература. /Лек/	**4**	**10**
8.2	Английская литература конца XIX - XX века /Лек/	**4**	**10**
8.3	Литература Германии конца XIX – XX веков. /Лек/	**4**	**10**
8.4	Литература Австрии XX века. /Лек/	**5**	**10**
8.5	Итальянская литература конца XIX - XX века. /Лек/	**5**	**10**
8.6	Литература США XX века /Лек/	**5**	**10**
8.7	Самостоятельная работа /Ср/	**5**	**6**
8.8	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	**5**	**36**

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:
Прочитайте текст и выберите правильный ответ.
Ка́та́рсис —
1) процесс высвобождения эмоций, разрешения внутренних конфликтов и нравственного возвышения, возникающий в ходе самовыражения (в том числе через искусство) или сопереживания при восприятии произведений искусства
2) катастрофа, постигающая героя
3) переход от высшего накала страстей к состоянию упадка сил
4) эмоциональное воздействие

Прочитайте текст и установите последовательность появления нижеперечисленных литературных феноменов:
1) Гомер «Илиада», «Одиссея»
2) англосаксонский эпос
3) творчество Данте Алигьери
4) поэзия Джона Донна
5) сонеты У. Шекспира

Прочитайте текст и выберите все правильные варианты ответа. Для романа Лонга «Дафнис и Хлоя» характерны:
1) пастораль, поэтизация сельской жизни
2) ритмическая проза
3) чистота и невинность, верность героев
4) сатира на церковь

Трубадур —
1) поэт из Прованса, слагающий свои стихи на провансальском языке
2) поэт северной Франции
3) образ рыцаря
4) обладатель куртуазного воспитания

Значение названия произведения Боккаччо «Декамерон» —
1) «Десятниднев»
2) «Человеческая комедия»
3) Собрание ста новелл
4) Сборник новелл

Установите последовательность появление нижеперечисленных литературных феноменов:
1) Гомер «Илиада», «Одиссея»
2) Данте «Божественная комедия»
3) «Роман о Тристане и Изольде»

4) расцвет античной лирики
5) Петроний, Апулей

О каких героях идет речь в приведенном фрагменте:
В досужий час читали мы однажды
О Ланчелоте сладостный рассказ;
Одни мы были, был беспечен каждый.
Над книгой взоры встретились не раз,
И мы бледнели с тайным содроганьем;
Но дальше повесть победила нас.

1) Тристан
2) Франческа да Римини
3) Паоло Малатеста
4) Изольда

Вставьте пропущенное слово и поясните, почему сборник новелл Джованни Боккаччо «Декамерон» получил такое вульгарно-простонародное прозвище — «Князь ……».

Выберите названия романов Д. Дефо:
1) «Приключения Робинзона Крузо»
2) «Молль Флендерс»
3) «Кларисса»
4) «Кратчайший способ расправы с диссидентами»

В цитату из «Сентиментального путешествия по Франции и Италии» Л. Стерна вставьте пропущенное слово-образ, поясните свой выбор: «И вы, прелестные, таинственные нимфы, ступайте каждая сорвать свою ……, и разбросайте их по пути, -- ведь мадам де Рамбуйе не сделала ничего больше. -- Я помог мадам де Рамбуйе выйти из кареты, и, будь я даже, жрецом целомудренной Касталии, я не мог бы с большим благоговением совершить службу у ее источника».

«Опасные связи» Ш. де Лакло — это
1) эпистолярный роман
2) авантюрно-приключенческий роман
3) рыцарский роман
4) роман становления

В романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» Панург в поисках ответа на вопрос «жениться ему или нет», идет к оракулу Божественной Бутылке. Панург слышит от Божественной Бутылки: «Тринк». Продолжите фразу Бакбук, поясняющую Панургу значение этого слова: «… ибо это слово тринк, коим руководствуются все оракулы, известно и понятно всем народам, и означает оно: ……!». Поясните, как вы понимаете это пророчество.

Прочитайте стихотворение Д. Донна, назовите центральную тему, обоснуйте свой ответ.
Эфир отвергли – нет воспламененья,
Исчезло Солнце, и Земля пропала,
А как найти их – знания не стало.
Все признают, что мир наш – на исходе,
Коль ищут меж планет, в небесном своде –
Познаний новых... Но едва свершится
Открытье,– всё на атомы крошится.
Все – из частиц, а целого – не стало,
Лукавство меж людьми возобладало,
Распались связи, преданы забвенью
Отец и Сын, Власть и Повиновенье.
И каждый думает: «Я Феникс-птица»,–
От всех других желая отвратиться... пер. Д.В. Щедровицкого.
Оценочные средства представляют собой банк тестовых заданий, включающий в себя задания открытого и закрытого типа.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВ
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

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

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. Г. Белль, Э. М. Ремарк.

15. Творчество Г. Грасса.
16. Развитие жанра романа в литературе США. У. Фолкнер.
17. Американский роман после Второй мировой войны. Дж. Сэлинджер. Дж. Апдайк. Т. Капоте.
18. «Новый роман»: теоретические основы, критика традиционного романного героя и повествования. Н. Саррот. А. Р. Грийе.
19. Творчество Дж. Фаулза.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ.
«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.

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

«Не зачтено» - обучающийся демонстрирует поверхностные знания материала, затрудняется в ответах на вопросы; не знает сущности основных понятий изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); испытывает трудности в анализе проблем по дисциплине.
Оценка «зачтено» может выставляться по результатам текущего контроля, осуществляемого в ходе лекционных/семинарских/практических занятий на основе оценки активности работы студентов, их участия в дискуссиях и выступлений с докладами, выполнения контрольных работ, а также по результатам оценки посещаемости студентами лекций и семинаров.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1.Гиленсон, Б. А. История античной литературы : учебное пособие : в 2 книгах : [16+] / Б. А. Гиленсон. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – Книга 2. Древний Рим. – 384 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461007 – ISBN 978-5-89349-314-6. – Текст : электронный.
2.Жук, М. И. История зарубежной литературы конца XIX — начала XX века : учебное пособие : [16+] / М. И. Жук. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69138 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1019-7. – Текст : электронный.
3.История зарубежной литературы XVIII в. : учебник / Д. Г. Алилова, Е. М. Апенко, А. В. Белобратов [и др.] ; под. ред. Л. В. Сидорченко, А. П. Жукова. — 4-е изд., перераб. - Санкт-Петербург : СПбГУ, 2019. - 392 с. - ISBN 978-5-288-05960-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1245435.
4.История зарубежной литературы. Современная английская литература : учебное пособие / И. А. Авраменко, Н. С. Бочкарева, Л. В. Братухина [и др.] ; под редакцией В. А. Бячковой. — Пермь : ПГНИУ, 2018. — 138 с. — ISBN 978-5-7944-3120-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/246623. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5.Курдина, Ж. В. История зарубежной литературы XIX века : романтизм : учебное пособие : [16+] / Ж. В. Курдина, Г. И. Модина. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 206 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57983. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0928-3. – Текст : электронный.
6.Погребная, Я. В. История зарубежной литературы Средних веков и эпохи Возрождения : учебно-методическое пособие : [16+] / Я. В. Погребная ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2014. – 221 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457575. – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
История зарубежной литературы XVIII века. Страны Европы и США : учебник / ред. В. П. Неустроев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, 1984. - 403, [2] с.
83.3(0)5 И 90 1

История зарубежной литературы конца XIX - начала XX века (1871-1917) : учебник / ред.: Л. Г. Андреев, Р. М. Самарин. - Москва : Издательство Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, 1968. - 564, [2] с. 83.3(0)5 И 90 1
История немецкой литературы : в 5 томах. Т. 2 : XVIII в. / ред.: Н. И. Балашов [и др.]. - Москва : Издательство Академии наук СССР, 1963. - 463, [1] с. 83.3(4)512 И 90 1
История немецкой литературы : в 5 томах. Т. 4 : 1848-1918 / ред.: Р. М. Самарин, И. М. Фрадкин. - Москва : Издательство Академии наук СССР, 1968. - 611, [3] с. 83.3(4)512 И 90 1

История зарубежной литературы конца XIX - начала XX века (1871-1917) : учебник / ред.: Л. Г. Андреев, Р. М. Самарин. - Москва : Издательство Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, 1968. - 564, [2] с.
История немецкой литературы : в 5 томах. Т. 2 : XVIII в. / ред.: Н. И. Балашов [и др.]. - Москва : Издательство Академии наук СССР, 1963. - 463, [1] с.
История немецкой литературы : в 5 томах. Т. 4 : 1848-1918 / ред.: Р. М. Самарин, И. М. Фрадкин. - Москва : Издательство Академии наук СССР, 1968. - 611, [3] с.
История французской литературы : в 4 томах. Т. 1 : С древнейших времен до революции 1789 г. / ред.: И. И. Анисимов [и др.]. - Москва ; Ленинград : Изд-во Академии наук СССР, 1946. - 810 с.
История французской литературы : в 4 томах. Т. 2 : 1789-1870 гг. / ред.: И. И. Анисимов [и др.]. - Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956. - 730 с.
История французской литературы : в 4 томах. Т. 3 : 1871-1917 гг. / ред.: И. И. Анисимов [и др.]. - Москва : Издательство Академии наук СССР, 1959. - 583 с.
История французской литературы : в 4 томах. Т. 4 : 1917-1960 гг. / авт. предисл., ред. А. И. Пузиков ; ред.: И. И. Анисимов [и др.]. - Москва : Издательство Академии наук СССР, 1963. - 646 с.

Дополнительная литература:
1.Курочкина, Н. А. Английская литература. История. Тексты. Переводы : учебное пособие / Н. А. Курочкина, В. С. Николаева. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2019. — 153 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1570. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.Мисюров, Н. Н. Античная литература — живое наследие древних : учебное пособие : [16+] / Н. Н. Мисюров. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 89 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603104. – ISBN 978-5-9765-4245-7. – Текст : электронный.
3.Мисюров, Н. Н. Античность и русская культура. Классика и модерн : учебное пособие для студентов университетов : [12+] / Н. Н. Мисюров. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 162 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572680. – ISBN 978-5-4499-0526-0. – DOI 10.23681/572680. – Текст : электронный.
4.Погребная, Я. В. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения : учебное пособие-практикум : [16+] / Я. В. Погребная ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2014. – 276 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457571. – Библиогр.: с. 247-248. – Текст : электронный.
5.Рабинович, В. С. История зарубежной литературы XIX века : романтизм : учебное пособие : [16+] / В. С. Рабинович. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 88 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482310. – ISBN 978-5-9765-2560-3 (ФЛИНТА). – ISBN 978-5-7996-1647-2 (Изд-во Урал. ун-та). – Текст : электронный.
6.Турышева, О. Н. История зарубежной литературы XIX века : реализм : учебное пособие : [16+] / О. Н. Турышева. – 4-е изд., стер. – Москва, Екатеринбург : ФЛИНТА, 2020. – 77 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482473. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-2561-0 (ФЛИНТА). – ISBN 978-5-7996-1646-5 (Изд-во Урал. ун-та). – Текст : электронный.
7.Ярхо, В. Н. Античная лирика : учебное пособие / В. Н. Ярхо, К. П. Полонская. – Москва : Высшая школа, 1967. – 212 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599236. – Текст : электронный.
8.Гиленсон Б. А. Литература и культура Древнего мира. Издательство: НИЦ ИНФРА-М. 2021. 315 с.

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

ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ
1.Ирландские саги; Исландские саги / Вступ. ст. М. И. Стеблина-Каменского, А. А. Смирнова. М., 1973 (БВЛ).

2.Мифологические песни Старшей Эдды // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах / Вступ. ст. А. Гуревича. М., 1975 (БВЛ).
3.Песнь о Роланде //Песнь о Роланде. Коронование Людовика. Нимская телега. Песнь о Сиде. Романсеро / Вступ. ст. Н. Томашевского. М., 1976 (БВЛ). 4.Песнь о Нибелунгах / Ст. В. Г. Адмони. Л., 1972. (Серия Литературные памятники).
5.Стихи трубадуров. Стихи вагантов // Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов/ Вступ. ст. Б. И. Пуришева. М., 1974 (БВЛ).
6.Бедье Ж. Роман о Тристане и Изольде / Вступ. ст. А. А. Смирнова. М., 1955.
7.Поэзия вагантов / Сост. М. Л. Гаспаров. М., 1975 (ЛП).
8.Вийон Ф. Стихи / Сост. и комм. Г. Косикова. М., 1984.
9.Фаблио: Старофранцузские новеллы / Вступ. ст. В. Дынник. М., 2004.
10.Роман о Ли се / Вступ. ст. А. Д. Михайлова. М., 1987.
11.Гильом де Лоррис, Жан де Мен. Роман о Розе // Хрестоматия по литературе средневековья: Поэзия. Проза. Эпос. / Сост. Г. В. Стадников. Т. 2. СПб, 2003.
12.Данте. Божественная комедия / Вступ. ст. И. Н. Голенищева-Кутузова. М., 1968 (ЛП).) (БВЛ).

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
1. Петрарка Ф. Книга песен // Петрарка Ф. Стихи. Сонеты. Размышления / Вступ. ст. О. Дорофеева. М., 2002.
2.Боккаччо Дж. Декамерон / Вступ. ст. Р. Хлодовского. М., 1970 (БВЛ).
3.Ариосто Л. Неистовый Роланд. Т. 1-2. М., 1993.
4.Сакс Г. Избранное // Сакс Г. Избранное.
5.Брант С. Избранное / Вступ. ст. Б.И. Пуришева. М., 1989.
6.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).
7.Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Вступ. ст. А. Дживелегова. М., 1973 (БВЛ).
8.Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения: роман / Плутовской роман М., 1975 (БВЛ).
9.Сервантес М. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. М., 1970. Ч. 1-2 (БВЛ).
10.Мор Т. Утопия / Вступ. ст. И. Н. Осиновского. М., 1978.
11.Шекспир В. Сонеты / Пред. и коммент. А. А. Аникста. Посл. А. Л. Зорина. М., 1984.

ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА
1. Ларошфуко Ф. Максимы // Ларошфуко Ф. Максимы. М., АСТ, 2024.
2.Лабрюйер Ж. Характеры, или Нравы нынешнего века. М., АСТ, 2004.
3.Шамфор Н.С.Р. Максимы и мысли. Характеры и анекдоты / Сост., вступ. ст. М. С. Неклюдовой. М., 1993.
4.Кланье де Вовенарт Л. Введение в познание человеческого разума. Л., Наука, 1988.
5.Лафайет М. Принцесса Клевская. М., 1959.
6.Лафонтен Ж. Басни // Лафонтен Ж. Басни: Полное собрание/ Пер. с фр. под ред. И. Введенского. М., 2000.
7.Мильтон Дж. Потерянный рай // Мильтон Дж. Потерянный рай. Стихотворения. Самсон-борец / Вступ. ст. А. Аникста. М., 1976 (БВЛ).

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)
1. Дефо Д. Робинзон Крузо // Дефо Д. Робинзон Крузо. Счастливая куртизанка, или Роксана / Вступ. ст. М. Тугушевой, М., 2008 (БВЛ).
2.Свифт Дж. Путешествия Гулливера // Свифт Дж. Избранные произведения / Вступ. ст. А. Ингера. М., 2004.
3.Филдинг Г. История Тома Джонса, найденыша / Вступ. ст. А. Кагарлицкого. М., 1983 (Библиотека мировой классики).
4.Голдсмит О. Векфильдский священник // Голдсмит О. Избранное. Стихи. Векфильдский священник / Вступ. ст. А. Ингера. М., 1978.
5.Стерн Л. Сентиментальное путешествие // Стерн Л. Сентиментальное путешествие. Воспоминания. Письма. Дневник для Элизы. М.- СПб., 2000.
6.Бернс Р. Стихотворения // Бернс Р. Избранное / Пер. С. Я. Маршака. Вступ ст. Р. Райт-Ковалевой. М., 2000.
7.Лесаж А. Р. Хромой бес // Лесаж А.Р. Хромой бес.
8.Монтескье Ш. Л. Персидские письма.
9.Дидро Д. Нескромные сокровища / Вступ. ст. Л. Бондарева. М., 1993.
10.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.
11.Вольтер. Кандид. Простодушный // Собр. соч. В 3-х т. Т. 1. М., 1998.
Дидро Д. Монахиня // Дидро Д. Монахиня: Романы. Повесть. М., 2003.
12.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.
13.Руссо Ж.-Ж. Новая Элоиза / Вступ. ст. И. Веримана. М., 1968.
14. Гете И. В. Страдания юного Вертера. СПб, 1999 (ЛП).
15.Гете И. В. Годы учения Вильгельма Мейстера. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 7. М., 1978.
16.Гете И. В. Стихи. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 1. М., 1975.
17.Шиллер И.К.Ф. Стихи. Баллады // Избранное: Стихотворения. Драмы / Ст. В.А.Пронина. М., 2002.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА (КОНЕЦ XVIII ВЕКА – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА)
Немецкая литература эпохи романтизма.
1.Новалис. Генрих фон Офтердинген.
2.Шамиссо А. Удивительная история Петера Шлемиля.

3.Клейст Г. Михаэль Кольхаас. Маркиза фон О.
4.Гофман Э.Т.А. Крошка Цахес. Золотой горшок. Песочный человек.
5.Гейне Г. Книга песен. Путешествие по Гарцу.
Английская литература эпохи романтизма.
1.Кольридж С. Сказание о старом мореходе.
2.Вордсворт У. Лирика.
3.Байрон Дж. Г. Лирика. Паломничество Чайльд Гарольда. Корсар. Гяур.
4.Шелли П. Б. Лирика.
5.Китс Дж. Лирика.
6.Скотт В. Айвенго.
Французская литература эпохи романтизма.
1.Шатобриан А.-Р. Рене.
2.Констан Б. Адольф.
3.Беранже П.-Ж. Избранные песни.
4.Гюго В. Лирика. Собор Парижской Богоматери. Отверженные.
5.Санд Ж. Консуэлло.
6.Мюссе А. Исповедь сына века.
Итальянская литература эпохи романтизма.
1.Мандзони А. Обрученные.
2.Леопарди Дж. Лирика.
Американская литература эпохи романтизма.
1.Ирвинг В. Новеллы.
2.Купер Дж. Ф. Следопыт.
3.По Э. А. Лирика. Новеллы.
4.Мелвилл Г. Моби Дик.
5.Лонгфелло Г. Песнь о Гайавате.
6.Уитмен У. Листья травы.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1880)
Французская литература классического реализма.
1.Стендаль Ванина Ванини. Красное и черное.
2.Бальзак О. де Отец Горио. Утраченные иллюзии.
3.Мериме П. Кармен. Двойная ошибка. Этрусская ваза.
4.Флобер Мадам Бовари. Простая душа.
Английская литература классического реализма.
1.Диккенс Ч. Оливер Твист. Домби и сын.
2.Теккерей У. Ярмарка тщеславия.
Американская литература классического реализма.
1.Лондон Дж. Мартин Иден. Северные рассказы.
2.Твен М. Приключения Гекельберри Финна. Принц и нищий.

Французская литература конца XIX - XX века.
1.Аполлинер Г. Лирика.
2.Пруст М. В сторону Свана.
3.Барбюс А. Огонь.
4.Бретон А. Надя.
5.Жид А. Фальшивомонетчики.
6.Мориак Ф. Мартышка.
7.Сент-Экзюпери А. де Маленький принц. Планета людей.
8.Сартр Ж.-П. Тошнота.
9.Камю А. Посторонний. Миф о Сизифе.
10.Селин Л.-Ф. Путешествие на край ночи.
11.Саган Ф. Немного солнца в холодной воде.
12.Роб-Грийе А. В лабиринте.
13.Уэльбек М. Платформа.
Английская литература конца XIX - XX века.
1.Джойс Дж. Дублинцы. Улисс.
2.Лоуренс. Любовник Леди Чаттерлей.
3.Элиот Т.С. Бесплодная земля.
4.Вулф В. Миссис Даллоуэй.
5.Оруэлл Дж. 1984.
6. Берджесс Э. Заводной апельсин.
7.Грин Г. Тихий американец.
8.Сноу Ч. Коридоры власти.
9.Голдинг У. Повелитель мух.
10.Мердок А. Под сетью. Черный принц.
11.Фаулз Дж. Подруга французского лейтенанта.
12.Уэйн Дж. Спеши вниз.
13.Эмис К. Счастливчик Джим.
14.Барнс Дж. Англия, Англия.

Литература Германии конца XIX - XX века.
1.Лирика немецкого экспрессионизма (по антологии: Сумерки человечества. Лирика немецкого экспрессионизма. М., 1990.).
2.Манн Г. Верноподданный.
3.Манн Т. Доктор Фаустус.
4.Смерть в Венеции. Тристан. Тонио Крегер.
5.Гессе Г. Степной волк. Сидхартха.
6.Белль Г. Глазами клоуна.
7.Грасс Г. Жестяной барабан.
8.Зюскинд П. Парфюмер.
Литература Австрии XX века.
1.Кафка Ф. Процесс. Превращение. Приговор. Голодарь.
2.Брох Г. Невиновные.
3.Музиль Р. Душевные терзания воспитанника Терлиса. Тонка.
4.Хандке П. Страх вратаря перед одиннадцатиметровым.
5.Елинек Э. Пианистка.
Американская литература конца XIX - XX века.
1.Драйзер Т. Американская трагедия.
2.Льюис С. Главная улица.
3.Хемингуэй Э. Прощай, оружие.
4.Дос Пассос Дж. Манхэттен.
5.Фолкнер У. Шум и ярость.
6. Стейнбек Дж. Гроздья гнева.
7.Мейлер Н. Нагие и мертвые.
8.Джонс Дж. Отныне и вовеки веков.
9.Хеллер Дж. Поправка – 2.
10.Капоте Т. Завтрак у Тиффани.
11.Апдайк Дж. Кентавр. Кролик, беги.

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
3.08. Лекционное занятие	Рабочее место преподавателя - 1 шт., стул - 25 шт. Панель интерактивная 65in Newline TruTouch TT-6521Q - 1 шт., Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) - 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».
- 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.

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение - технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
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.
Концентрированное обучение Дисциплина изучается в рамках модуля, реализуется глубокое погружение в предметную область, используются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся.
Социально-активное, интерактивное обучение - методы социально-активного обучения, тренинговые, дискуссионные, игровые методы с учетом социального опыта обучающихся.
Технология деловой игры - методы имитации профессиональной деятельности (ролевые игры)
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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История русской литературы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.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
аудиторные занятия	134	
самостоятельная работа	46	
часов на контроль	72	

Программу составил(и):
к. искусствоведения доцент Булышева Е.В. (РГИСИ)
к. филол. н. доцент Дождикова Н.А. (РГИСИ)
к. искусствоведения профессор Чирва Ю.Н. (РГИСИ)
к. филол. н. доцент ПиОД Прибытова Л.В.

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:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Протокол № 6 от 06.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Дмитриева Н.В.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель дисциплины – максимальное усвоение будущими специалистами 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;
3	- формирование представлений о генезисе и этапах развития русской литературы, основных особенностях развития русской литературы в контексте истории страны и истории отечественной и мировой культуры;
4	- 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;
5	- ознакомление студентов с новейшими достижениями литературоведческой науки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
1	История зарубежного ИЗО
2	История России
3	Основы российской государственности
4	Фольклор
5	Информатика
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Эстетика
2	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
4	Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
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	- особенности различных культур и наций;
3.1.2	- материальную культуру и быт разных времен и народов;
3.1.3	- особенности межэтнических конфликтов;
3.1.4	- содержание, место и роль религии в обществе, сущность религии и критерии ее классификации, основные исторические факты возникновения и развития древних, национальных и мировых религий; основателей мировых религий и особенности современных религиозных движений;
3.1.5	- основы теории общения, механизмы формирования представлений о других людях;
3.1.6	- причины возникновения барьеров непонимания в общении;
3.1.7	- механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили поведения в межкультурном пространстве;
3.1.8	- основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства;
3.1.9	- роль и место театра в мировой и отечественной культуре;
3.1.10	- социокультурные аспекты функционирования театрального процесса;
3.1.11	- исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений мировой литературы, театра, кино и других направлений искусства, включая современные;
3.1.12	- произведения искусства в широком культурно-историческом контексте;

3.1.13	- содержание исторических и художественных (литературных, изобразительных) источников, рассказывающих об условиях создания произведения, выбранного в качестве учебного материала, и об изображаемой в нем жизни;
3.1.14	- основные тенденции развития искусства;
3.1.15	- специфику выразительных средств различных видов искусства;
3.1.16	- историю и основные этапы (эпохи, стили) в развитии литературы;
3.1.17	- различные источники и способы получения сведений для решения задач профессиональной деятельности;
3.1.18	- закономерности развития мирового искусства;
3.1.19	- различные виды и функциональные возможности современных средств информации и связи
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	- преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы, осуществлять межкультурную коммуникацию на основе уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
3.2.4	- объяснить феномен культуры, роль культуры в человеческой жизнедеятельности, роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними социальные и этические проблемы;
3.2.5	- определять тенденции и направления развития различных видов искусств;
3.2.6	- выявлять и реализовывать в сценической практике культурно-исторические мотивы произведения, его жанровые и стилистические особенности;
3.2.7	- соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере художественной культуры;
3.2.8	- давать оценку не только современным произведениям искусства, но и известным по историческим источникам;
3.2.9	- оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста;
3.2.10	- анализировать произведения искусства в контексте конкретного исторического периода;
3.2.11	- определять смысловые и формообразующие компоненты произведения с учетом культурно-исторического контекста и творческой индивидуальности автора;
3.2.12	- анализировать произведения литературы, а также ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества;
3.2.13	- рассматривать драматургические произведения в историческом контексте, в динамике художественных, социокультурных процессов и научно-технического прогресса
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	- способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние театрального и концертного дела;
3.3.4	- профессиональной терминологией;
3.3.5	- культурой мышления на содержательном, логическом и коммуникативном уровнях;
3.3.6	- методикой анализа литературных и изобразительных произведений разных видов и жанров;
3.3.7	- навыками научно-исследовательской деятельности в области истории, литературы и изобразительного искусства;
3.3.8	- методами и приёмами анализа драматических и иных произведений искусства, используемых в организациях исполнительских искусств

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. История древнерусской литературы		
1.1	Древнерусская литература как искусство средневековья /Лек/	**3**	**0,5**
1.2	Древнерусская литература XII века /Лек/	**3**	**1,5**
1.3	САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА /Ср/	**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**

2.3	САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА /Ср/	**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**	**4**
3.5	САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА /Ср/	**3**	**2**
	Раздел 4. Русская литература XIX века (вторая половина)		
4.1	Русская литература 1860-х годов /Лек/	**4**	**16**
4.2	Литература 1870-х годов /Лек/	**4**	**8**
4.3	Литература 1880-1890-х гг. /Лек/	**4**	**6**
4.4	САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА /Ср/	**4**	**6**
	Раздел 5. Русская литература 1890 - 1910-х гг. (Серебряный век)		
5.1	Литературная ситуация рубежа XIX - XX веков. Общая характеристика /Лек/	**5**	**2**
5.2	Символизм. Старшие символисты /Лек/	**5**	**4**
5.3	Младшие символисты /Лек/	**5**	**4**
5.4	А. И. Куприн /Лек/	**5**	**4**
5.5	М. Горький в дооктябрьский период /Лек/	**5**	**2**
5.6	Л. Н. Андреев /Лек/	**5**	**3**
5.7	И. А. Бунин /Лек/	**5**	**3**
5.8	Акмеизм /Лек/	**5**	**3**
5.9	Футуризм /Лек/	**5**	**3**
5.10	Сатирическая литература эпохи /Лек/	**5**	**2**
5.11	САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА /Ср/	**5**	**6**
	Раздел 6. Русская литература конца 1910 - 1920-х гг.		
6.1	Литературная ситуация 1917 – 1920-х гг. /Лек/	**6**	**2**
6.2	Поэтический отклик на революцию 1917 г. /Лек/	**6**	**1**
6.3	Особенности развития прозы 1920-х гг. /Лек/	**6**	**1**
6.4	Тема революции и гражданской войны в прозе 1920-х гг. /Лек/	**6**	**2**
6.5	Традиция антиутопии в русской литературе 1920-х гг. /Лек/	**6**	**2**
6.6	Русская сатира 1920-х гг. /Лек/	**6**	**1**
6.7	Советский исторический роман 1920-х гг. /Лек/	**6**	**2**
6.8	Судьба интеллигенции и судьба народа в литературе эпохи /Лек/	**6**	**1,5**
6.9	Судьбы поэзии в 1920 – 30-е гг. /Лек/	**6**	**1,5**
6.10	САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА /Ср/	**6**	**8**
	Раздел 7. Русская литература 1930-х - начала 1950-х гг.		

7.1	Литературное развитие 1930-х гг. /Лек/	**6**	**2**
7.2	Горький в советские годы /Лек/	**6**	**2**
7.3	Литературная судьба М. А. Булгакова. Роман "Мастер и Маргарита» /Лек/	**6**	**2**
7.4	Литература первой волны русской эмиграции /Лек/	**6**	**1**
7.5	Литература эпохи Великой Отечественной войны /Лек/	**6**	**2**
7.6	Литература первых послевоенных лет /Лек/	**6**	**1**
7.7	САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА /Ср/	**6**	**6**
	Раздел 8. Русская литература середины 1950 – 1980-х гг.		
8.1	Развитие русской литературы эпохи «оттепели» /Лек/	**6**	**2**
8.2	«Деревенская» проза /Лек/	**6**	**2**
8.3	Роман Б. Пастернака "Доктор Живаго" /Лек/	**6**	**2**
8.4	Лагерная тема в русской литературе 1960-70-х гг. /Лек/	**6**	**2**
8.5	Лирическая и романтическая проза 1950-60-х гг. /Лек/	**6**	**2**
8.6	Поэзия 1950 - 60-х гг. /Лек/	**6**	**2**
8.7	Литературная ситуация начала 1970 – 1980-х гг. /Лек/	**6**	**2**
8.8	САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА /Ср/	**6**	**8**
	Раздел 9. Русская литература последних десятилетий		
9.1	Литературное развитие 1980 - 2000-х гг. Особенности прозы /Лек/	**6**	**2**
9.2	Литература постмодернизма /Лек/	**6**	**2**
9.3	Русская поэзия последних десятилетий XX - начала XXI вв. /Лек/	**6**	**2**
9.4	САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА /Ср/	**6**	**6**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Текущий контроль предполагает проведение контрольных работ по каждому разделу дисциплины, содержание которых формируется из банка заданий. Используются задания следующих типов:

1. Расположите произведения древнерусской литературы в хронологической последовательности (в зависимости от времени их создания):

1) «Слово о полку Игореве»
2) «Повесть временных лет»
3) «Хождение за три моря» Афанасия Никитина
4) «Задонщина»
5) «Житие протопопа Аввакума»

2. «Низкими» жанрами в литературе классицизма считались:

1) басня
2) ода
3) трагедия
4) комедия
5) героическая поэма

3. В повести «Шинель» Н. В. Гоголь вслед за А. С. Пушкиным продолжает развивать тему… (дополните фразу).

4. Тема уходящего дворянского уклада представлена в произведениях И.А. Бунина

1) «Суходол»
2) «Господин из Сан-Франциско»
3) «Братья»
4) «Антоновский яблоки»

5. О каком событии русской истории идёт речь в данном фрагменте известного произведения первой трети XIX века? "Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности. Мы проходили через селения, разорённые бунтовщиками, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти. Правление было всюду прекращено: помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду; начальники

отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали; состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно… Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!"
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВ
"Отлично" - более 80% правильных ответов
"Хорошо" - 66-79% правильных ответов
"Удовлетворительно" - 50-65% правильных ответов

5.2. Темы письменных работ

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (4 сем.):
1. Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. Характерные черты.
2. Поэзия М. В. Ломоносова.
3. Поэзия Г. Р. Державина.
4. Поэзия А. П. Сумарокова.
5. Творчество Н. М. Карамзина.
6. Поэзия В. А. Жуковского.
7. Поэзия К. Н. Батюшкова.
8. Басни И. А. Крылова.
9. Идейно-художественная проблематика лирики А.С. Пушкина.
10. Поэма А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». История создания и идейно-художественная проблематика.
11. Южные поэмы А.С. Пушкина. Идейно-художественная проблематика и поэтика.
12. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Идейно-художественная проблематика и поэтика.
13. Поэмы А. С. Пушкина «Полтава» и «Медный всадник». Проблематика и поэтика.
14. А. С. Пушкин. «Повести Белкина». «Пиковая дама». Идейно-художественная проблематика и поэтика.
15. Повести А. С. Пушкина «Дубровский» и «Капитанская дочка». Проблематика и поэтика.
16. Идейно-художественная проблематика лирики М. Ю. Лермонтова.
17. Поэмы М. Ю. Лермонтова. Идейно-художественная проблематика и поэтика.
18. Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Идейно-художественная проблематика и поэтика.
19. Повести Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Идейно-художественная проблематика и поэтика.
20. Цикл повестей Н. В. Гоголя «Миргород». Проблематика и поэтика.
21. «Петербургские повести» Н.В. Гоголя. Идейно-художественная проблематика цикла.
22. Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души». Идейно-художественная проблематика.
23. «Натуральная школа» в русской литературе 1840-х годов. Основные идейно-художественные принципы. Творчество А. И. Герцена.
24. И. С. Тургенев цикл рассказов «Записки охотника», роман «Рудин». Идейное содержание и художественное своеобразие.
25. Романы И. С. Тургенева «Дворянское гнездо» и «Накануне». Идейно-художественная проблематика.
26. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». Проблематика, социальный и философский смысл. Споры вокруг романа.
27. Романы И. А. Гончарова «Обыкновенная история» и «Обрыв». Проблематика, идейное содержание.
28. «Обломов» И. А. Гончарова как социально-психологический и философский роман. Характер Обломова.
29. Лирика Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. Основные темы и мотивы, художественное своеобразие.
30. Лирика Н. А. Некрасова. Тематическая, жанровая и стилевая специфика. Проблематика и поэтика поэм «Коробейники», «Мороз, Красный нос», «Железная дорога», «Русские женщины» (2 поэмы на выбор).
31. Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: образная структура, композиция, стилевые особенности. Категория «счастья» в поэме.
32. Творчество Ф. М. Достоевского 1840-50-х годов («Бедные люди», «Двойник», «Белые ночи», «Записки из Мертвого дома», «Записки из подполья»). Проблематика и поэтика (2 произведения на выбор).
33. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Идейно-художественная проблематика. Особенности жанра. Система образов.
34. Роман Ф. М. Достоевского «Идиот». Проблематика и идейное содержание. Образ Мышкина как «положительно прекрасного человека».
35. Роман Ф. М. Достоевского «Бесы». Идейно-художественная проблематика.
36. «Братья Карамазовы» как итог творчества Ф. М. Достоевского: идеология, проблематика, типология персонажей, особенности жанра.
37. М. Е. Салтыков-Щедрин «История одного города», «Сказки». Проблематика, идейное содержание и художественное своеобразие.
38. Роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы». Идейно-этический смысл и основные конфликты произведения. Иудушка Головлев как социально-психологический тип.
39. Трилогия Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». Проблематика и поэтика.
40. Л. Н. Толстой «Война и мир». Вопросы идейно-художественной проблематики, жанра, стиля. Система персонажей.
41. Роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Идейно-художественная проблематика, система образов, «мысль семейная» в романе.
42. Роман Л. Н. Толстого «Воскресение». Идейно-художественная проблематика.
43. Творчество В. М. Гаршина.

44. Творчество Н. С. Лескова. Проблематика, идейная направленность, особенности языка писателя.
45. Творчество В. Г. Короленко.
46. Повести и рассказы А. П. Чехова. Проблематика, художественное своеобразие.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (6 сем.):
1. «Старшие» символисты. Поэзия З. Гиппиус, Д. Мережковского.
2. «Старшие» символисты. Поэзия К. Бальмонта, В. Брюсова.
3. Поэзия Ф. Сологуба. Роман «Мелкий бес».
4. Поэзия А. Блока.
5. «Младшие» символисты. Поэзия А. Белого, Вяч. Иванова.
6. Поэзия И. Анненского.
7. Творчество М. Горького. Основные черты прозы, тематика произведений.
8. Творчество И. А. Бунина. Основные черты прозы, тематика произведений.
9. Творчество А. И. Куприна. Основные черты прозы, тематика произведений.
10. Творчество Л. Н. Андреева. Основные черты прозы, тематика произведений.
11. Акмеизм как литературное течение. Поэзия Н. Гумилева.
12. Поэзия А. Ахматовой.
13. Поэзия О. Мандельштама.
14. Русский футуризм. Поэзия В. Хлебникова, И. Северянина.
15. Творчество В. Маяковского.
16. Поэзия С. Есенина.
17. Тема революции и гражданской войны в прозе 1920-х гг.: Б. Пильняк «Голодный год», И. Бабель «Конармия», М. Шолохов «Донские рассказы» (1 произведение на выбор).
18. Эпопея М. Шолохова «Тихий Дон».
19. Сатирическая проза 1920–30-х годов: М. Зощенко, романы И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».
20. Творчество М. А. Булгакова (сатирические повести, роман «Белая гвардия»).
21. Русская антиутопия 1920-х годов. Роман Е. Замятина «Мы».
22. Творчество А. Платонова.
23. Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Творческая история произведения. Особенности жанра и композиции.
24. Поэзия М. Цветаевой.
25. Поэзия В. Ходасевича и Г. Иванова.
26. Творчество В. Набокова.
27. Проза русского зарубежья: М. Алданов, А. Ремизов, И. Шмелев (1 автор на выбор).
28. Поэзия периода Великой Отечественной войны.
29. Поэзия А. Твардовского. Жанрово-стилистические особенности поэмы «Василий Теркин».
30. Военная проза конца 1940 – начала 1970-х гг.: В. Некрасов, Э. Казакевич, Ю. Бондарев, К. Воробьев, Г. Бакланов, В. Богомолов (два автора на выбор).
31. Художественный мир В. Шукшина. Проблемы, герои, поэтика шукшинского рассказа.
32. «Деревенская» проза. Творчество В. Белова
33. «Деревенская» проза. Творчество В. Распутина.
34. Поэзия 1960–70-х гг.: А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Р. Рождественский (1 поэт на выбор).
35. Поэзия 1960–70-х гг.: Б. Ахмадулина, А. Кушнер, Н. Рубцов (1 поэт на выбор)
36. Поэзия Б. Пастернака. Роман «Доктор Живаго».
37. Творчество А. Солженицына («Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», «В круге первом»).
38. Противостояние личности и тоталитарного государства в литературе 1960–80-х гг.: Г. Владимов «Верный Руслан», В. Шаламов «Колымские рассказы», Ю. Домбровский «Факультет ненужных вещей» (1 произведение на выбор).
39. Эпические тенденции в военной прозе: В. Гроссман «Жизнь и судьба», Г. Владимов «Генерал и его армия», В. Астафьев «Прокляты и убиты» (1 произведение на выбор).
40. Социально-психологическая проза 1960–70-х годов. Повести Ю. Трифонова.
41. Поэзия И. Бродского.
42. Поэзия «бардов»: А. Галич, Б. Окуджава, В. Высоцкий (1 поэт на выбор).
43. Первые образцы литературного постмодерна: А. Битов «Пушкинский дом», Вен. Ерофеев «Москва – Петушки», С. Соколов «Школа для дураков» (1 автор на выбор).
44. Социально-философская фантастика Стругацких.
45. Творчество В. Астафьева.
46. «Исповедальная» («молодежная») проза 1960-х гг. Повесть В. Аксенова «Коллеги».
47. Проза конца XX века: С. Довлатов, В. Маканин (1 автор на выбор).
48. «Женская проза» конца XX века: Т. Толстая, Л. Улицкая, Л. Петрушевская, В. Токарева (1 автор на выбор).
49. Проза русского постмодернизма: В. Пелевин, В. Пьецух, В. Сорокин и др. (1 автор на выбор).
50. Поэзия русского постмодернизма: Т. Кибиров, Л. Рубинштейн, Д Пригов, Е. Шварц и др. (1 автор на выбор).

Экзамены проводятся в устной форме: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа на каждый из них отводится 15 минут).
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ
Оценка «отлично» - студент обстоятельно, с достаточной полнотой излагает материал; обладает необходимыми навыками литературоведческого анализа; обнаруживает полное понимание материала, знание художественных текстов, может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры не только из учебника, но и составленные самостоятельно; умеет использовать в процессе ответа критическую литературу; излагает материал последовательно и правильно с точки

зрения норм литературного языка.
Оценка «хорошо» - студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает единичные ошибки в изложении материала, недостаточно знает критическую литературу, самостоятельно поправляет ошибки и погрешности в изложении материала после замечаний экзаменатора.
Оценка «удовлетворительно» - студент обнаруживает знание и понимание основных положений экзаменационной темы, но излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в характеристике историко-литературного процесса; слабо владеет навыками литературоведческого анализа; недостаточно знает критическую литературу; излагает экзаменационный материал недостаточно последовательно, допускает ошибки в языковом оформлении материала.
Оценка «неудовлетворительно» - студент обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного материала; допускает грубые ошибки в изложении сведений по развитию историко-литературного процесса; не владеет навыками литературоведческого анализа; не знает критической литературы и не умеет использовать ее в процессе анализа художественного произведения; не знает текстов; делает грубые речевые ошибки во время ответа.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Давыдова, Т. Т. История русской литературы XX века: от символизма до постмодернизма : учебное пособие для студентов гуманитарных факультетов : [16+] / Т. Т. Давыдова, И. К. Сушилина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 414 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607465. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-4329-4. – Текст : электронный.
2. История русской литературы: от Средневековья до эпохи модернизма (пропедевтический курс) : учебник / В.А. Мескин, О.В. Гаврильченко, Н.И. Городилова, Н.В. Трофимова ; под ред. д-ра филол. наук, проф. В.А. Мескина. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 300 с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/1058837. - ISBN 978-5-16-018650-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2130437. – Режим доступа: по подписке.
3. Мескин, В. А. История русской литературы конца XIX — начала XX века. Серебряный век : учебник / В.А. Мескин. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 410 с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/1907071. - ISBN 978-5-16-018045-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1907071. – Режим доступа: по подписке.
4. Пинаев, С. М. Русская литература XIX века (вторая половина) : учебно-методическое пособие : [16+] / С. М. Пинаев, Н. И. Якушин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 272 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597414. – ISBN 978-5-4499-1534-4. – DOI 10.23681/597414. – Текст : электронный.
5. Русская проза первого двадцатилетия XXI века : учебное пособие : [16+] / Т. М. Колядич, В. Д. Серафимова, Л. А. Трубина [и др.]. – Москва : Директ-Медиа, 2024. – 580 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=705400. – Библиогр.: с. 560-575. – ISBN 978-5-4499-3792-6. – DOI 10.23681/705400. – Текст : электронный.
6. Якушин, Н. И. Русская литература XIX века (первая половина) : комплексное учебно-методическое пособие : [16+] / Н. И. Якушин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 340 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597413. – ISBN 978-5-4499-1533-7. – DOI 10.23681/597413. – Текст : электронный.
7. Серафимова, В. Д. История русской литературы XX—XXI веков : учебник / В.Д. Серафимова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 547 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1866868. - ISBN 978-5-16-018639-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2112513. – Режим доступа: по подписке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Богданова, О. А. Русская проза конца XX – начала XXI века. Основные тенденции : учебное пособие для студентов-филологов : [16+] / О. А. Богданова ; науч. ред. С. А. Кибальник ; Российская Академия Наук, Институт мировой литературы им. А.М. Горького. – Санкт-Петербург : Петрополис, 2013. – 204 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272392. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9676-0566-6. – Текст : электронный.
2. Горшкова, Н. Д. Поэзия Серебряного века : учебное пособие : [12+] / Н. Д. Горшкова, М. Г. Малинина, Т. Н. Чурляева ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 39 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576247. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3606-6. – Текст : электронный.
3. Горшкова, Н. Д. Отечественная проза XXI века : учебное пособие : [12+] / Н. Д. Горшкова ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2016. – 43 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575415. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-2854-2. – Текст : электронный.
4. Зайцева, А. Р. Художественные искания неофициальной литературы середины XX века : учебное пособие : [16+] / А. Р. Зайцева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 216 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278350. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4095-1. – DOI 10.23681/278350. – Текст : электронный.
5. История русской литературы : в 10 томах / отв. ред. Б. П. Городецкий. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – Том 7, часть 1. Литература 1840-х годов. – 861 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41340. – ISBN 978-5-9989-1676-2. – Текст : электронный
6. История древнерусской литературы / ред. А. С. Демин. – Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 2008. – 814 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211026. – ISBN 5-9551-0073-3. – Текст : электронный.
7. История русской литературы XI—XIX веков : учебник для вузов / под ред. Н. И. Якушина. – 2-е изд. – Москва : Русское слово, 2013. – 633 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485394. – ISBN 978-5-91218-936-4. – Текст : электронный.
8. История русской литературы XX века : учебник для вузов / под ред. В. В. Агеносова. – Москва : Русское слово, 2014. –

689 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485396. – ISBN 978-5-00007-417-6. – Текст : электронный.
9. История русской литературы XX-начала XXI века : учебник : в 3 частях / сост. В. И. Коровин ; под ред. В. И. Коровина. – Москва : Владос, 2014. – Часть 1. 1890–1925 годы. – 496 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56582. – ISBN 978-5-961-02026-1 (ч.1). – ISBN 978-5-691-02027-8 (отд. изд. ч.1). – ISBN 978-5-691-01863-3. – Текст : электронный.
10. История русской литературы XX – начала XXI века : учебник для вузов с электронным приложением : в 3 частях / сост. и науч. ред. В. И. Коровин. – Москва : Владос, 2017. – Часть 2. 1925–1990 годы. – 2256 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=701692. – ISBN 978-5-691-02029-2 (ч. 2). – ISBN 978-5-691-01863-3. – Текст : электронный.
11. Зайцева, А. Р. Художественные искания неофициальной литературы середины XX века : учебное пособие : [16+] / А. Р. Зайцева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 216 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278350. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4095-1. – DOI 10.23681/278350. – Текст : электронный.
12. Картузова, М. В. История русской литературы XI – первой трети XIX века : учебное пособие : [16+] / М. В. Картузова, Л. А. Ходанен ; Кемеровский государственный институт культуры. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2020. – 199 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696612. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8154-0539-4. – Текст : электронный.
13. Компанеец, В. В. Русская социально-философская проза последней трети XX века / В. В. Компанеец. – 6-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 240 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79350. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0892-7. – Текст : электронный.
14. Кузьмина, С. Ф. История русской литературы XX века : поэзия Серебряного века : учебное пособие : [16+] / С. Ф. Кузьмина. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 400 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56239. – ISBN 978-5-89349-622-2. – Текст : электронный.
15. Любомищенко, Т. М. Русская литература XX века (1930-1940-е годы): в поисках новых путей : учебное пособие по курсу «История русской литературы XX века» : [16+] / Т. М. Любомищенко. – Таганрог : Таганрогский государственный педагогический институт имени А. П. Чехова, 2007. – 148 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614723. – ISBN 978-5-87976-456-7. – Текст : электронный.
16. Матвеева, Ю. В. Русская литература зарубежья : три волны эмиграции XX века : учебно-методическое пособие / Ю. В. Матвеева ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017. – 94 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=695494. – Библиогр.: 75-76. – ISBN 978-5-7996-2048-6. – Текст : электронный.
17. Малюкова, Л. Н. Русская литература (1890–1922 годы) : учебное пособие : [16+] / Л. Н. Малюкова. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607438. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-3843-6. – Текст : электронный.
18. Родин, И. О. Русская литература с древнейших времен до начала XX века : учебное пособие / И. О. Родин, Т. М. Пименова. – Москва : Родин и Компания, 2001. – 1224 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46574. – ISBN 978-5-9989-0889-7. – Текст : электронный.
19. Сытина, Ю. Н. История русской литературы XIX века : тесты : учебное пособие : [12+] / Ю. Н. Сытина. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 128 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611392. – ISBN 978-5-9765-4372-0. – Текст : электронный.
20. Хомяков, В. И. Новейшая русская проза : учебно-методическое пособие : [16+] / В. И. Хомяков. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 241 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497737. – ISBN 978-5-4475-8145-9. – DOI 10.23681/497737. – Текст : электронный.
21. Чурляева, Т. Н. История отечественной литературы : учебное пособие : [16+] / Т. Н. Чурляева ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 140 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576180. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3192-4. – Текст : электронный.
22. Яницкая, С. С. История русской литературы (XVIII век) : учебно-методическое пособие / С. С. Яницкая. — Минск : БГУ, 2017. — 111 с. — ISBN 978-985-566-429-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180641. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» [Электронный ресурс]: электронная библиотека. – Режим доступа: http://feb-web.ru
2. Русская виртуальная библиотека (РВБ) [Электронный ресурс]: электронная библиотека. – Режим доступа: http://rvb.ru

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРОЧТЕНИЯ

ДРЕВНЯЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

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.
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 в.
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 в.
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. Что делать?
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 вв.
Андреев Л.Н. Баргамот и Гараська. Петька на даче. Ангелочек. Большой шлем. Рассказ о Сергее Петровиче. Бездна. В темную даль. Мысль. Жизнь Василия Фивейского. Красный смех. Губернатор. Иуда Искариот. Тьма. Рассказ о семи повешенных. Цветок под ногою. Правила добра. Мои записки. Полет. Дневник Сатаны.
Анненский И.Ф. Стихотворения
Ахматова А.А. Стихотворения из сб. «Вечер», «Четки», «Белая стая».

Бальмонт К.Д. Стихотворения из сб. «В безбрежности», «Горящие здания», «Будем как солнце», «Только любовь».
Белый А. Стихотворения из сб. «Золото в лазури», «Пепел». Петербург.
Блок А.А. Стихотворения. Поэмы: «Соловьиный сад», «Возмездие»
Брюсов В.Я. Стихотворения.
Бунин И.А. В поле. Антоновские яблоки. Новая дорога. Сны. Золотое дно. Деревня. Суходол. Хорошая жизнь. Веселый двор. Захар Воробьев. Князь во князьях. Ночной разговор. Худая трава. Чаша жизни. Я все молчу. Братья. Архивное дело. Господин из Сан-Франциско. Легкое дыхание. Аглая. Сны Чанга. Петлистые уши. Соотечественник. Старуха. Солнечный удар. Книга. Митина любовь. Дело корнета Елагина. Рассказы из сб. «Темные аллеи». Жизнь Арсеньева.
Гиппиус З.Н. Стихотворения.
Горький М. Макар Чудра. Емельян Пиляй. Старуха Изергиль. Мой спутник». Челкаш. Песня о Соколе. Как поймали Семагу. Нищенка. На соли. Коновалов. Озорник Супруги Орловы. Бывшие люди. Мальва. О чиже. Как меня отбрили. Ванька Мазин. Двадцать шесть и одна. Трое. Читатель. О черте. Еще о черте. И еще о черте. О сером. Фома Гордеев. Песнь о Буревестнике. Человек. 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 в. (ПОСЛЕ 1917 г.)
Аксенов В. Коллеги. Затоваренная бочкотара. Ожог. Московская сага.
Алданов М. Ключ. Бегство. Пещера. Истоки.
Александровский В., Гастев А., Герасимов В., Кириллов В. и др. Стихотворения
Алигер М., Антокольский П., Инбер В., Дудин М. и др. Стихотворения
Астафьев В. Пастух и пастушка. Царь-рыба. Печальный детектив. Прокляты и убиты.
Ахматова А. Стихотворения. Реквием. Поэма без героя.
Бабель И. Конармия.
Багрицкий Э. Стихотворения. Дума про Опонаса. Смерть пионерки.
Бакланов Г. Пядь земли. Июль 41 года. Карпухин. Друзья. Навеки девятнадцатилетние.
Бек А. Волоколамское 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 3. Последние стихи.
Горький М. Несвоевременные мысли. Дело Артамоновых. Лев. Толстой. Леонид Андреев. Сергей Есенин. Жизнь Клима Самгина (1 и 2 книги).
Гранин Д. Искатели. Собственное мнение. Бегство в Россию. Кто-то должен. Картина. Зубр.
Грекова И. Кафедра. Дамский мастер. За проходной. Под фонарем.
Грин А. Алые паруса. Фанданго.
Гроссман В. Жизнь и судьба.
Довлатов С. Повести и рассказы.
Домбровский Ю. Факультет ненужных вещей.
Дудинцев В. Белые одежды.
Евтушенко Е. Стихотворения.

Ерофеев В. Москва – Петушки.
Есенин С. Стихотворения. Анна Снегина.
Заболоцкий Н. Столбцы. Стихотворения 1932 - 1958 годов.
Залыгин С. На Иртыше. Соленая Падь. Южно-Американский вариант.
Замятин В. Я боюсь. Пещера. Мы.
Зощенко М.М. Рассказы (по выбору). Голубая книга.
Иванов Вс. Партизанские повести.
Иванов Г. Стихотворения.
Ильф И.., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок.
Казакевич Эм. Звезда. Двое в степи. Синяя тетрадь.
Казаков Ю. Рассказы.
Кондратьев В. Сашка. Отпуск по ранению.
Короленко В.Г. Письма к Луначарскому.
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.
Овечкин В. Районные будни. На переднем крае. Трудная весна.
Окуджава Б. Стихотворения.
Олеша Ю. Зависть.
Осоргин М. Сивцев вражек. Свидетель истории.
Островский Н. Как закалялась сталь.
Панова В. Спутники. Времена года. Сережа.
Пастернак Б. Стихотворения. Поэмы. Доктор Живаго.
Пелевин В. Generation «П». Чапаев и Пустота.
Платонов А. Город Градов. Фро. Усомнившийся Макар. Котлован. Чевенгур.
Полевой Б. Повесть о настоящем человеке.
Пьецух В. Сб. рассказов «Алфавит», «Чехов с нами».
Распутин В. Уроки французского. Живи и помни. Прощание с Матерой. Пожар.
Рождественский Р. Стихотворения.
Рубцов Н. Стихотворения.
Самойлов Д. Стихотворения.
Светлов М. Стихотворения.
Серафимович А. Железный поток.
Симонов К. Стихотворения. Дни и ночи. Живые и мертвые. Солдатами не рождаются. Двадцать дней без войны.
Слуцкий Б. Стихотворения.
Соколов Саша. Школа для дураков. Между собакой и волком.
Солженицын А. Один день Ивана Денисовича. Случай на станции Кочетовка. Матренин двор. Для пользы дела. Раковый корпус. В круге первом. Август 1914.
Сологуб Ф. Стихотворения.
Стругацкие А.,Б. Трудно быть богом. Улитка на склоне. Пикник на обочине. Град обреченный.
Тарковский А. Стихотворения.
Твардовский А. Стихотворения. Василий Теркин. За далью - даль. Теркин на том свете. По праву памяти.
Тендряков В. Не ко двору. Тугой узел. Ухабы. Суд. Три мешка сорной пшеницы.
Токарева В. Рассказы и повести Летающие качели. Ничего особенного. День без вранья.
Толстая Т. Сб. рассказов На золотом крыльце сидели. Кысь.
Толстой А. Петр Первый. Хождение по мукам. Русский характер.
Трифонов Ю. Обмен. Другая жизнь. Дом на набережной.
Тынянов Ю. Кюхля. Смерть Вазир-Мухтара.
Фадеев А. Разгром. Молодая гвардия.
Федин К. Города и годы.
Форш О. Одеты камнем. Михайловский замок.
Хармс Д., Введенский А., Вагинов К., Олейников Н. Стихотворения
Ходасевич В. Стихотворения.
Цветаева М. Стихотворения. Поэмы.
Чичибабин Б. Стихотворения.
Шаламов В. Колымские рассказы.
Шолохов М. Донские рассказы. Тихий Дон. Судьба человека.
Шукшин В. Рассказы.
Яшин А. Рассказы

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
СПС "КонсультантПлюс"
Microsoft Windows
Microsoft Office
Google Chrome
Adobe Acrobat Reader
Kaspersky Endpoint Security для Windows

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
3.12. Лекционное занятие	Рабочее место преподавателя - 1 шт., стол – 24 шт., стул - 24 шт., доска маркерная - 1 шт. Моноблок MSI PRO AP272 13M 27" - 1 шт., Панель интерактивная 86in HUAWEI - 1 шт. Акустические мониторы активные Pioneer DM-40-W (комплект) - 1 шт.

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.

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Социально-активное, интерактивное обучение - методы социально-активного обучения, тренинговые, дискуссионные, игровые методы с учетом социального опыта обучающихся.
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.

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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История русского театра

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.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
аудиторные занятия	134	
самостоятельная работа	46	
часов на контроль	72	

Программу составил(и):
кандидат искусствоведения доцент ПиОД Рыбакова Д.А.
кандидат искусствоведения профессор Кулиш А.П. (РГИСИ)
кандидат искусствоведения профессор Пригожина Л.Г. (РГИСИ)
доктор искусствоведения профессор Титова Г.В. (РГИСИ)
кандидат искусствоведения доцент Тильга Л.В. (РГИСИ)
кандидат искусствоведения доцент Цимбалова С.И. (РГИСИ)

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:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Протокол № 6 от 06.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Дмитриева Н.В.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – создание фундаментальной базы исторического знания о театре у будущих специалистов, 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
1	История зарубежного ИЗО
2	История России
3	Основы российской государственности
4	Фольклор
5	Учебная практика. Общеознакомительная практика
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Эстетика
2	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
4	Преддипломная практика
5	Производственная практика. Творческо-производственная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
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	- особенности различных культур и наций;
3.1.2	- материальную культуру и быт разных времен и народов- основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства;
3.1.3	- роль и место театра в мировой и отечественной культуре;
3.1.4	- социокультурные аспекты функционирования театрального процесса
3.1.5	- исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений мировой литературы, театра, и других направлений искусства, включая современные;
3.1.6	- основные тенденции развития искусства;
3.1.7	- специфику выразительных средств различных видов искусства;
3.1.8	- историю и основные этапы (эпохи, стили) в развитии театра
3.1.9	- закономерности развития мирового искусства
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- определять тенденции и направления развития различных видов искусств
3.2.2	- давать оценку не только современным произведениям искусства, но и известным по историческим источникам;
3.2.3	- оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста
3.2.4	- рассматривать драматургические произведения в историческом контексте, в динамике художественных, социокультурных процессов и научно-технического прогресса
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- профессиональной терминологией;
3.3.2	- способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние театрального и концертного дела.- культурой мышления на содержательном, логическом и коммуникативном уровнях

3.3.3	- навыками самообразования в процессе жизнедеятельности.- навыками научно-исследовательской деятельности в области истории театра
3.3.4	- методами и приёмами анализа драматических и иных произведений искусства, используемых в организациях исполнительских искусств

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**	**1**
1.7	Создание русского национального театра. Ф. Г. Волков /Лек/	**3**	**2**
1.8	Основные тенденции развития театра и драматургии последней трети XVIII в. /Лек/	**3**	**2**
1.9	Театральное искусство конца XVIII – начала XIX веков /Лек/	**3**	**2**
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**	**2**
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 работа /Ср/	**3**	**6**
	Раздел 2. Вторая половина XIX века		
2.1	Актерское искусство в России в середине XIX века /Лек/	**4**	**4**
2.2	Драматургия второй половины XIX века и театр /Лек/	**4**	**4**
2.3	Драматургия А.К. Толстого (1817–1875) /Лек/	**4**	**4**
2.4	М.Е. Салтыков-Щедрин (1826–1889) и театр /Лек/	**4**	**4**
2.5	Драматургия А. В. Сухово-Кобылина (1817–1903) /Лек/	**4**	**4**
2.6	Л.Н. Толстой (1828–1910) и театр /Лек/	**4**	**4**
2.7	Актерское искусство второй половины XIX века /Лек/	**4**	**6**
2.8	Самостоятельная работа /Ср/	**4**	**6**
	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**	**1**
3.3	Драматургия Г. Ибсена и Г. Гауптмана на сцене МХТ /Лек/	**5**	**2**
3.4	М. Горький (1868–1936) и МХТ /Лек/	**5**	**2**
3.5	Малый театр на рубеже XIX – XX вв. /Лек/	**5**	**2**
3.6	Александринский театр на рубеже XIX – XX вв /Лек/	**5**	**2**
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**	**2**
3.18	Лозунг А.В. Луначарского «Назад к Островскому!» (1923) и начало нового этапа развития театра /Лек/	**5**	**1**
3.19	Самостоятельная работа /Ср/	**5**	**6**
	Раздел 4. 1923 – конец XX века		
4.1	Театр середины — второй половины 1920 х годов /Лек/	**6**	**1**
4.2	Малый театр /Лек/	**6**	**1**
4.3	Академический театр драмы /Лек/	**6**	**1**
4.4	Московский Художественный академический театр /Лек/	**6**	**1**
4.5	Московский Художественный академический театр Второй /Лек/	**6**	**1**
4.6	Театр имени Евг. Вахтангова /Лек/	**6**	**1**
4.7	Камерный театр /Лек/	**6**	**1**
4.8	Театр имени Вс. Мейерхольда (ТИМ, с 1926 г. ГосТИМ) /Лек/	**6**	**1**
4.9	Театр 1930 х годов /Лек/	**6**	**1**
4.10	М. Горький и театр 1930 х годов /Лек/	**6**	**1**
4.11	Сценическая шекспириана 1930 х годов /Лек/	**6**	**1**
4.12	МХАТ СССР им. М. Горького /Лек/	**6**	**1**
4.13	Камерный театр /Лек/	**6**	**1**
4.14	Театр имени Вс. Мейерхольда /Лек/	**6**	**1**
4.15	Ленинградский театр Комедии /Лек/	**6**	**1**
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	Самостоятельная работа /Ср/	**6**	**16**
4.19	Театральная «оттепель» 1950 х годов /Лек/	**6**	**1**
4.20	Молодая режиссура /Лек/	**6**	**2**
4.21	Г. А. Товстоногов (1913–1989) и Большой драматический театр им. М. Горького /Лек/	**6**	**3**
4.22	Театр 1960 х годов /Лек/	**6**	**3**
4.23	Современная пьеса на сцене театра 1960 х годов /Лек/	**6**	**3**
4.24	Классика на сцене театра 1960 х годов /Лек/	**6**	**4**
4.25	Ю. П. Любимов и Театр драмы и комедии на Таганке /Лек/	**6**	**3**
4.26	Театр 1970 — первой половины 1980 х годов /Лек/	**6**	**4**
4.27	Театр второй половины 1980 х — 1990-х годов /Лек/	**6**	**4**
4.28	Самостоятельная работа /Ср/	**6**	**12**

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. Эта пьеса стала последним драматургическим произведением Чехова:
a) «Дядя Ваня»;
b) «Вишневый сад»;
c) «Чайка».
2. Основатели психологического театра на рубеже XIX-XX веков:
a) Станиславский и Немирович – Данченко;
b) Мейерхольд и Гратовский;
c) Брехт и Немирович – Данченко.
3. Автор системы театральной биомеханики:
a) Товстоногов;
b) Мейерхольд;
c) Акимов.

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
В конце семестра проводится итоговая контрольная работа, включающая в себя тесты по всем пройденным разделам.

5.2. Темы письменных работ

Письменных работ по дисциплине не предусмотрено.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

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

Вопросы к экзамену (4 семестр)
1. Становление искусства режиссуры и организация Московского Художественного театра
2 А.П. Чехов и сценическая методология МХТ
3 Драматургия Г. Ибсена и Г. Гауптмана на сцене МХТ
4 М. Горький (1868–1936) и МХТ
5 Малый театр на рубеже XIX – XX вв.
6 Александринский театр на рубеже XIX – XX вв.
7 В.Ф. Комиссаржевская и проблема актерского театра на рубеже XIX – XX вв.
8 Театральный символизм
9 Московский Художественный театр: 1908–1917
10 Начало студийного движения МХТ. Первая студия
11 Театральный традиционализм
12 Режиссура: 1907–1917
13 Октябрьская революция и театр
14 Театр: 1917–1923
15 МХАТ и его студии
16 Камерный театр: 1917–1922
17 Театральная деятельность В. Э. Мейерхольда: 1917–1922
18 Лозунг А.В. Луначарского «Назад к Островскому!» (1923) и начало нового этапа развития театра

Вопросы к экзамену(6 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.
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.

КРИТЕРИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ

Экзамен проводится в устной форме: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа на каждое из них отводится 30 минут). Оценивание ответа на ЭКЗАМЕНЕ 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. Антипкина, Е. Н. История русского театра : учебное пособие / Е. Н. Антипкина, Ю. А. Кондратенко, В. Б. Холопов. — Саранск : МГУ им. Н.П. Огарева, 2020. — 160 с. — ISBN 978-5-7103-3949-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/204497 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Варнеке, Б. В. История русского театра : в 2-х т. : [16+] / Б. В. Варнеке. – Изд. 4-е, репр. 1908 г. – Москва ; Берлин : Директ -Медиа, 2016. – Часть 1. XVII и XVIII век. – 369 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93427 – ISBN 978-5-4475-8695-9. – Текст : электронный.

3. Всеволодский-Гернгросс, В. Н. Краткий курс истории русского театра : учебное пособие / В. Н. Всеволодский-Гернгросс. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2011. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-1267-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/2045 (дата обращения: 11.07.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Моров, А.Г. Три века русской сцены / А. Г. Моров. - Москва : Просвещение, 1978 - 1984. - Текст : непосредственный. Кн. 1 : От истоков до Великого Октября / послесл. Ю. А. Дмитриев. - Москва : Просвещение, 1978. - 319 с. : ил. - ~Б. ц.

5. Моров, А. Г. Три века русской сцены / А. Г. Моров. - Москва : Просвещение, 1978 - . - Текст : непосредственный. Кн. 2 : Советский театр. - Москва : Просвещение, 1984. - 335 с. : ил. - ~Б. ц. истории русского актерского искусства конца XVIII-первой половины XIX веков : хрестоматия / С.-Петерб. гос. акад. театр. искусства ; сост.: Б. Владимирова, А. П. Кулиш. - Санкт-Петербург : СПГАТИ, 2005. - 596, [2] с. : портр. ; 23 см. - Указ. имен, пьес: с. 559-597. - Библиогр. в примеч. в конце гл. - 1000 экз.. - ISBN 5-88689-022-X (в пер.) : ~Б. ц. - Текст : непосредственный.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеев, А. А. Воспоминания артиста императорских театров А. А. Алексеева : [12+] / А. А. Алексеев. – Москва : Директ-Медиа, 2023. – 164 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=703103 (дата обращения: 17.07.2024). – ISBN 978-5-4499-3800-8. – Текст : электронный.

2. Аскоченская, Т. А. Вокруг света с Камерным театром / Т. А. Аскоченская. – Москва : Весь Мир, 2018. – 330 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498753 – ISBN 978-5-7777-0726-0. – Текст : электронный.

3. Арапов, П. Н. Летопись русского театра / П. Н. Арапов. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 389 с. — ISBN 978-5-507-12863-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/13844 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Архангельский, А. С. Театр допетровской Руси / А. С. Архангельский. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 42 с. — ISBN 978-5-507-40708-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/51614 (дата обращения: 17.07.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Божерянов, И. Н. Иллюстрированная история русского театра XIX века : в 2 томах / И. Н. Божерянов. – Репр. изд. 1903 г. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – Том I, выпуск 1. – 100 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76936– ISBN 978-5-4460-1070-7. – Текст : электронный.

6. Борисова, К. В. Театр героев А.П. Чехова : монография / К.В. Борисова. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 112 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/monography_5a46000dbfc450.55275229. - ISBN 978-5-16-013647-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2017322– Режим доступа: по подписке.

7. Вазем, Е. О. Записки балерины Санкт-Петербургского Большого театра. 1867–1884 / Е. О. Вазем. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 472 с. — ISBN 978-5-507-46557-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/31619 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Вислова, А. В. Русский театр на сломе эпох. Рубеж XX-XXI веков : монография / А. В. Вислова. - Москва : Университетская книга, 2020. - 272 с. - ISBN 978-5-98699-050-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213719 – Режим доступа: по подписке.

8. Владимиров, С. В. К истории режиссуры : в 2 частях / С. В. Владимиров. - Санкт-Петербург : РИИИ, 2012. - Текст : непосредственный. Ч. 1 : Исторические предпосылки возникновения режиссуры. Театральные дневники (1956-1965) : сборник / С. В. Владимиров ; сост. А. П. Варламова. - Санкт-Петербург : РИИИ, 2012. - 308 с. - ISBN 978-5-86845-172-0 :

~Б. ц.
9. Владимиров, С. В. К истории режиссуры : в 2 частях / Сергей Васильевич Владимиров. - Санкт-Петербург : РИИИ, 2012. - Текст : непосредственный. Ч. 2 : Театральные дневники (1966-1972) / С. В. Владимиров ; сост. А. П. Варламова. - Санкт-Петербург : РИИИ, 2012. - 264 с. - ISBN 978-5-86845-172-0 : ~Б. ц.
10. Дорошевич, В. М. Старая театральная Москва : [12+] / В. М. Дорошевич. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 182 с. – (Мемуары замечательных людей). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576707 – ISBN 978-5-4499-1241-1. – Текст : электронный.
11. Дризен, Н. В. Материалы к истории русского театра : [16+] / Н. В. Дризен. – Репр. изд. 1905 г. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 308 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82065 – ISBN 978-5-4460-2139-0. – Текст : электронный.
12. Киприн, В. А. История первой московской театральной школы : [12+] / В. А. Киприн. – Москва : Прогресс-Традиция, 2020. – 394 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=692823 – ISBN 978-5-89826-589-2. – Текст : электронный.
13. Лесков, Н. С. Театральная хроника. Русский драматический театр : [16+] / Н. С. Лесков. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 89 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271534 – ISBN 978-5-4475-2936-9. – Текст : электронный.
14. Луначарский, А. В. Театр и революция / А. В. Луначарский. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 19 с. — ISBN 978-5-507-40761-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/51667— Режим доступа: для авториз. пользователей.
15. Мейерхольдовский сборник : из архивов театра Вс. Мейерхольда / ред. О. М. Фельдман ; Государственный институт искусствознания, Комиссия по творческому наследию В. Э. Мейерхольда, Российский государственный архив литературы и искусства [и др.]. – Москва : Новое издательство, 2014. – Выпуск 3. Правда нашего бытия. – 328 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363068. – ISBN 978-5-98379-187-9. – Текст : электронный.
16. Немирович-Данченко, В. И. Рождение театра : воспоминания, статьи, заметки, письма / В. И. Немирович-Данченко ; составление, вступительная статья и комментарии М. Н. Любомудрова. - Москва : Правда, 1989. - 576 с. : ил., фот. ; 20 см. - (Литературные воспоминания). - 300000 экз.. - (в пер.) : ~Б. ц. - Текст : непосредственный.
17. Островский, А. Н. Статьи о театре. Записки. Речи : [12+] / А. Н. Островский. – Москва : Директ-Медиа, 2010. – 357 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=8752– ISBN 978-5-9989-2620-4. – Текст : электронный.
18. Погожев, В. П. Столетие организации императорских московских театров / В. П. Погожев. – Санкт-Петербург : Тип. Гл. упр. уделов, 1908. – Выпуск 1, Книга 3. – 319 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99369 (дата обращения: 17.07.2024). – ISBN 978-5-4460-5273-8. – Текст : электронный.
19. Погожев, В. П. Столетие организации императорских московских театров / В. П. Погожев. – Санкт-Петербург : Тип. Гл. упр. уделов, 1908. – Выпуск 1, Книга 3. – 319 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99369 (дата обращения: 17.07.2024). – ISBN 978-5-4460-5273-8. – Текст : электронный.
20. Погожев, В. П. Столетие организации императорских московских театров / В. П. Погожев. – Санкт-Петербург : Тип. Гл. упр. уделов, 1908. – Выпуск 1, Книга 3. – 319 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99369– ISBN 978-5-4460-5273-8. – Текст : электронный.
21. Сахновский, В. Г. Театр А. Н. Островского. Крепостной усадебный театр : учебное пособие / В. Г. Сахновский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 148 с. — ISBN 978-5-507-46371-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/316076 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
22. Таиров, А. Я. Записки режиссера. Об искусстве театра / А. Я. Таиров. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 296 с. — ISBN 978-5-8114-2971-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/331499 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
23. Шах-Азизова, Т. К. Полвека в театре Чехова. 1960-2010 / Т. К. Шах-Азизова. – Москва : Прогресс-Традиция, 2011. – 374 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105294 – ISBN 978-5-89826-324-9. – Текст : электронный.
24. Щепкина-Куперник, Т. Л. Из воспоминаний о Русском театре : [16+] / Т. Л. Щепкина-Куперник ; общ. ред. А. О. Богуславского. – Москва : Государственное Издательство Детской Литературы, 1956. – 192 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599610). – Текст : электронный.
25. Щербакова, М. Н. Пушкин и современники: опыты театрализации «нетеатральных» произведений поэта в 1820—1840-е годы : учебное пособие / М. Н. Щербакова. — Санкт-Петербург : СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, 2021. — 100 с. — ISBN 978-5-9907324-2-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/231614 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
26. Ярцев, А. А. Федор Волков. Его жизнь в связи с историей русской театральной старины : биографические очерки : [12+] / А. А. Ярцев. – Москва : Директ-Медиа, 2023. – 108 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696618 (– ISBN 978-5-4499-3470-3. – Текст : электронный.

СПИСОК ПЬЕС

1 раздел.
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.

2 раздел.
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.

3 раздел.
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.

4 раздел.
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.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: http://www.teatr-lib.ru/
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nlr.ru/
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rsl.ru/
4. Библиотека МХАТ им. А. П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/
5. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL:http://www.lib.pu.ru/
6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: http://www.feb-web.ru/
7. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: http://www.openlibrary.org/

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
СПС "КонсультантПлюс"
Mozilla Firefox
Microsoft Windows
Microsoft Office
Google Chrome

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами
3.16. Лекционное занятие	Рабочее место преподавателя - 1 шт., стол – 24 шт., стул - 24 шт. Моноблок MSI PRO AP272 13M 27" - 1 шт., Панель интерактивная 86in HUAWEI - 1 шт.

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

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

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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История зарубежного театра

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.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	146	
самостоятельная работа	19	
часов на контроль	123	

Программу составил(и):

доктор искусствоведения профессор Максимов В.И. (РГИСИ)

кандидат искусствоведения профессор Молодцова М.М. (РГИСИ)

кандидат искусствоведения профессор Некрасова И.А. (РГИСИ)

кандидат искусствоведения доцент Степанова П.М. (РГИСИ)

кадидат искусствоведения преподаватель Ефимова И.А. (РГИСИ)

кандидат искусствоведения доцент ПиОД Клейман Ю.А.

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:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Протокол № 6 от 06.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Дмитриева Н.В.

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История материальной культуры и быта
2	История сценографии
3	Философия
4	Эстетика
5	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
6	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
7	Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
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	- особенности различных культур и наций;
3.1.2	- материальную культуру и быт разных времен и народов;
3.1.3	- особенности межэтнических конфликтов
3.1.4	- содержание, место и роль религии в обществе, сущность религии и критерии ее классификации, основные исторические факты возникновения и развития древних, национальных и мировых религий;
3.1.5	- основателей мировых религий и особенности современных религиозных движений;
3.1.6	- основы теории общения, механизмы формирования представлений о других людях;
3.1.7	- причины возникновения барьеров непонимания в общении;
3.1.8	- механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили поведения в межкультурном пространстве;
3.1.9	- основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства;
3.1.10	- роль и место театра в мировой и отечественной культуре;
3.1.11	- социокультурные аспекты функционирования театрального процесса;
3.1.12	- виды, жанры и художественные направления в театральном искусстве;
3.1.13	- исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений мировой литературы, театра, и других направлений искусства, включая современные;
3.1.14	- содержание исторических и художественных (литературных, изобразительных) источников, рассказывающих об условиях создания произведения, выбранного в качестве учебного материала, и об изображаемой в нем жизни
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	- преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы, осуществлять межкультурную коммуникацию на основе уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
3.2.4	- объяснить феномен культуры, роль культуры в человеческой жизнедеятельности, роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними социальные и этические проблемы;
3.2.5	- определять тенденции и направления развития различных видов искусств;
3.2.6	- выявлять и реализовывать в сценической практике культурно-исторические мотивы произведения, его жанровые и стилистические особенности
3.2.7	- соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере художественной культуры;
3.2.8	- анализировать произведения искусства по историческим источникам;
3.2.9	- оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста;
3.2.10	- определять смысловые и формообразующие компоненты произведения с учетом культурно-исторического контекста и творческой индивидуальности автора;
3.2.11	- определять мотивы поведения действующих лиц, их отношений друг с другом, характерные черты их облика и характера
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	- способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние театрального и концертного дела;
3.3.4	- профессиональной терминологией;
3.3.5	- опытом сценического освоения жанровых особенностей пьесы и спектакля;
3.3.6	- культурой мышления на содержательном, логическом и коммуникативном уровнях;
3.3.7	- навыками самообразования в процессе жизнедеятельности;
3.3.8	- методикой анализа литературных произведений разных видов и жанров;
3.3.9	-

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**
	Раздел 2. Театр эпохи классицизма (Франция XVII в.)		
2.1	Французский театр XVII в /Лек/	**1**	**5**
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**4**
	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**
	Раздел 4. Театр Средних веков		
4.1	Театр Средних веков Западной Европы. /Лек/	**1**	**2**
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**2**
	Раздел 5. Театр эпохи Просвещения (XVIII в.)		
5.1	Английский театр XVIII в. /Лек/	**2**	**2**

5.2	Французский театр XVIII в. /Лек/	**2**	**2**
5.3	Немецкий театр XVIII в. /Лек/	**2**	**2**
5.4	Итальянский театр XVIII в. /Лек/	**2**	**4**
	Раздел 6. Театр периода 1789–1871 гг.		
6.1	Немецкий театр /Лек/	**2**	**4**
6.2	Французский театр /Лек/	**2**	**4**
6.3	Английский театр /Лек/	**2**	**4**
6.4	Итальянский театр /Лек/	**2**	**4**
6.5	Самостоятельная работа /Ср/	**2**	**1**
	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**
	Раздел 8. Театр XX в.		
8.1	Французский театр /Лек/	**4**	**14**
8.2	Английский театр /Лек/	**4**	**16**
8.3	Немецкий, австрийский, швейцарский театр /Лек/	**5**	**9**
8.4	Итальянский театр /Лек/	**5**	**7**
8.5	Испанский театр /Лек/	**5**	**7**
8.6	Театр США /Лек/	**5**	**7**
8.7	Самостоятельная работа /Ср/	**5**	**6**

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 исполнял женские роли в греческом театре?
a) Женщины
b) Мужчины
c) Женских ролей не было

2. Создатель «высокой комедии»:
a) Шекспир;
b) Шоу;
c) Мольер.

3. Площадной плебейский фарс характерен для:
a) Средневекового театра;
b) Античного театра;
c) Театра классицизма.

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

Письменные работы не предусмотрены

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы к зачѐту (2,4 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.

Критерии оценки на зачете:
Зачет проводится в устной форме: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа на каждое из них отводится 15 минут). Оценивание ответа на зачете осуществляется следующим образом:
Оценка "зачтено" -обучающийся свободно ориентируется в материале, дает обстоятельные глубокие ответы на все поставленные вопросы; демонстрирует хорошее знание понятийно-категориального аппарата изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); умеет анализировать проблемы по дисциплине; высказывает собственную точку зрения на раскрываемые проблемы; четко грамотно формулирует свои мысли; демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-ориентированных задач.
«Незачтено» -обучающийся демонстрирует поверхностные знания материала, затрудняется в ответах на вопросы; не знает сущности основных понятий изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); испытывает трудности в анализе проблем по дисциплине.
Оценка «зачтено» может выставляться по результатам текущего контроля, осуществляемого в ходе лекционных/семинарских/практических занятий на основе оценки активности работы студентов, их участия в дискуссиях и выступлений с докладами, выполнения контрольных работ, а также по результатам оценки посещаемости студентами лекций и семинаров.

Вопросы к экзамену(1 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 Гѐте и театр.
4. Фридрих Шиллер и театр.
5. Основные тенденции актерского искусства Германии эпохи Просвещения. Крупнейшие актеры.
Италия XVIII в.
1. Общая характеристика итальянского театра эпохи Просвещения.
2. Театральная реформа Карло Гольдони.
3. Театральная деятельность Карло Гоцци и его полемика с Гольдони.
4. Трагедии Витторио Альфиери.
5. Актерское искусство Италии XVIII в.
Театр периода 1789 – 1871 гг.
Германия.
1. Немецкие романтики и театр.
2. Драматургия и театральная деятельность Людвига Тика.
3. Драматургия Генриха фон Клейста.
4. Драматургия Георга Бюхнера.
5. Драматургия Фридриха Геббеля.
6. Романтическое актерское искусство Германии. Творчество И.Ф.Ф. Флека, Людвига Девриента, Карла Зейдельмана.
7. Становление немецкой режиссуры 1-й половины XIX в. Театральная деятельность
Карла Иммермана.
8. Театрально-эстетическая концепция Рихарда Вагнера.
Франция.
1. Великая французская революция 1789-1794 гг. и театр.
2. Творчество Франсуа-Жозефа Тальма.
3. Борьба за романтический театр. Театральные манифесты В. Гюго, Стендаля и др.
4. Виктор Гюго и театр.
5. Драматургия середины XIX в. Оноре Бальзак, Александр Дюма-отец, Альфред де Мюссе и др.
6. Театр Комеди Франсез в первой трети XIX в. Творчество м-ль Марс и м-ль Жорж.
7. Бульварные театры и особенности их деятельности. Творчество Пьера Бокажа и Мари Дорваль.
8. Творчество Фредерика-Леметра.
9. Творчество Гаспара-Батиста Дебюро.
10. Творчество Рашели.
Англия.
1. Театр конца XVIII – начала XIX вв. Особенности развития.
2. Творчество Сары Сиддонс и Джона Кембла.
3. Английская романтическая драматургия. Джордж Гордон Байрон. Перси Биши Шелли.
4. Творчество Эдмунда Кина.
5. Театральная деятельность Чарлза Кина.
6. Сценическое искусство Англии середины XIX в. Крупнейшие актеры и руководители трупп.
Италия.
1. Общая характеристика театра эпохи Рисорджименто. Основные тенденции драматургии.
2. Театральная деятельность Густаво Модены.
3. Творчество Аделаиды Ристори.
4. Творчество Эрнесто Росси.
5. Творчество Томмазо Сальвини.

Вопросы к экзамену (3,5 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.

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.

Экзамен проводится в устной форме: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа на каждое из них отводится 30 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. Мокульский, С. С. История западноевропейского театра : учебное пособие / С. С. Мокульский. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2011. - 720 с. - ISBN 978-5-8114-1226-6 : ~Б. ц. - Текст : непосредственный.
2. Бояджиев, Г. Н. История западноевропейского театра от возникновения до 1789 года : учебник / Г. Н. Бояджиев, А. К. Дживелегов. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство «Искусство», 1941. – 615 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130965 – Текст : электронный.
3. История зарубежного театра : учебное пособие для культурно-просветительских и театральных учебных заведений в 3 частях. - Москва : Просвещение, 1971 - 1977. - Текст : непосредственный. Ч. 3 : Театр Европы и США после 1945 года /

ред.: Г. Н. Бояджиев, А. Г. Образцова, Б. И. Ростоцкий. - Москва : Просвещение, 1977. - 318, [1] с. : портр., фот. - 56000 экз.. - (В пер.) : ~Б. ц. ББК 85.334.3я73
4. Хрестоматия по истории зарубежного театра : учебное пособие / редактор Л. И. Гительмана ; ред. Л. И. Гительман. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Издательство СПбГАТИ, 2015. - 640 с. ; 25 см. - 1000 экз.. - ISBN 978-5-88689-103-4 (в пер.) : ~Б. ц. - Текст : непосредственный.
5. Гвоздев, А. А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий : учебное пособие / А. А. Гвоздев. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2012. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-1323-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/3557 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

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.
Гѐте И.-В. Гѐц фон Берлихинген. Клавиго. Эгмонт. Фауст (ч.1). (Желательно читать по: Гѐте И.-В. Собр. соч.: В 10 т. Т.2. М., 1976.; Т.4. М., 1977).
Шиллер Ф. Разбойники. Заговор Фиеско в Генуе. Коварство и любовь. Дон Карлос. Лагерь Валленштайна. Орлеанская дева. Мария Стюарт. Вильгельм Телль (Желательно читать по: Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7т. М., 1955-1957).
Коцебу А. Ненависть к людям и раскаяние // Вейнберг П. Европейский театр. СПб., 1875. Т.1.

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

б) Театрально-эстетические документы
Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.
Корнель П. Разбор «Иллюзии». Разбор «Сида» // Корнель П. Театр: В 2т. М., 1984. Т. 1.
Расин Ж. Предисловие к трагедиям «Андромаха», «Федра», «Гофолия» // Расин Ж. Трагедии. М., 1977 (или Расин Ж. Соч.: В 2 т. М., 1984. Т.2).
Корнель П. Рассуждение о трагедии.
Мнение французской Академии по поводу трагикомедии «Сид»
Скалигер Ю.Ц. Поэтика. Кн.1./По кн:Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980.
Вольтер Ф.-М. Рассуждения о трагедии // Вольтер Ф.-М. Эстетика. М., 1974.
Дидро Д. Парадокс об актере // Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М., 1980.
Лекен – режиссер: Из режиссерского экземпляра «Альзиры» (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т. 2)
Руссо Ж.-Ж. Письмо к Деламберу о театральных представлениях (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т. 2).
Лессинг Г.-Э. Лакоон, или О границах живописи и поэзии (любое издание).Гамбургская драматургия. М., 1935 (или: Лессинг Г.-Э. Избранные произведения. М., 1953 – ст. XIV, XV, LXX, LXXIV, LXXV, LXXVII, LXXVIII).
Гердер И. Г. Шекспир // Гердер И. Г. Избранные сочинения. М.;Л., 1959.
Гѐте 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 Гѐте. М., 1989.
Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967.
Аникст А.А. «Фауст» Гѐте: литкомментарий. М., 1979.
Аникст А.А. Дидро и французский театр XVIII в.// Эстетика Дидро и современность. М., 1989.
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. Гѐте. 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. Шрѐдер. М., 1987.
Реизов В.Г. Карло Гольдони. Л.; М., 1957.
Роджерс П. Генри Филдинг: Биография. М., 1984.
Рыкова Н.Я. Адриенна Лекуврѐр. 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 Гѐльдерлин . Смерть Эмпедокла // Гѐльдерлин 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 Лекуврѐр
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.
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 Бьѐрнсон. 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

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.З.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/
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
СПС "КонсультантПлюс"
Mozilla Firefox
Microsoft Windows
Microsoft Office
Google Chrome

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
3.13. Лекционные занятия	Рабочее место преподавателя - 1 шт., стул - 25 шт. Панель интерактивная 65in Newline TruTouch TT-6521Q - 1 шт., Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) - 1 шт.

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 ной, 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.

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.

Социально-активное, интерактивное обучение методы социально-активного обучения, тренинговые, дискуссионные, игровые методы с учетом социального опыта 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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История костюма

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.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 5
аудиторные занятия	60	
самостоятельная работа	48	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):
доцент Хмелева Н.П. (РГИСИ)
к.и.н. доцент ПиОД Насонов А.А.

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:
2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Протокол № 6 от 06.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Дмитриева Н.В.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель курса – сформировать профессиональное целостное представление о историческом развитии костюма как неотъемлемой части художественной и материальной культуры.
2	Задачи:
3	- изучение основных тенденций исторического развития костюма;
4	- изучение основных элементов исторического костюма и их соотношение в разные исторические периоды;
5	- рассмотрение важнейших характеристик костюма, сообщающих информацию об исторической эпохе;
6	- рассмотрение истории костюма с точки зрения необходимых знаний и умений профессии режиссера театра.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
1	Иностранный язык
2	История музыки
3	История русского ИЗО
4	История театра кукол
5	История зарубежного ИЗО
6	История России
7	Основы российской государственности
8	Фольклор
9	Основы теории музыки
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История материальной культуры и быта
2	История сценографии
3	Философия
4	Эстетика
5	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
6	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
7	Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
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	
3.1.2	- особенности различных культур и наций;
3.1.3	- материальную культуру и быт разных времен и народов;
3.1.4	- особенности межэтнических конфликтов;
3.1.5	- содержание, место и роль религии в обществе, сущность религии и критерии ее классификации, основные исторические факты возникновения и развития древних, национальных и мировых религий;
3.1.6	- основателей мировых религий и особенности современных религиозных движений;
3.1.7	- основы теории общения, механизмы формирования представлений о других людях;
3.1.8	- причины возникновения барьеров непонимания в общении;
3.1.9	- механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили поведения в межкультурном пространстве;
3.1.10	- принципы художественного оформления спектакля в драматическом театре;

3.1.11	- особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе;
3.1.12	- композиционные принципы в театральном и других видах искусств;
3.1.13	- все составляющие проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- находить необходимую для взаимодействия с представителями других культур и религий информацию (в том числе иноязычную);
3.2.2	- вырабатывать и реализовывать стратегию и тактику взаимодействия с представителями других культур и религий, в том числе в процессе профессиональной деятельности;
3.2.3	- определять причины непонимания, преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы, осуществлять межкультурную коммуникацию на основе уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
3.2.4	- работать со специалистами над созданием пространственного, светового, пластического, музыкального решения спектакля, других компонентов художественного оформления;
3.2.5	- работать с литературной основой драматического спектакля;
3.2.6	- реализовывать актерскими средствами жанровые особенности пьесы и спектакля;
3.2.7	- грамотно использовать выразительные средства современной сценографии;
3.2.8	- выстраивать мизансцены как динамичное пространственно-пластическое выражение события, отношений действующих лиц;
3.2.9	- подобрать и обработать изобразительную информацию к художественному проекту
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	- навыками и опытом использования разнообразных выразительных средств в ходе постановки в драматическом театре;
3.3.4	- актерской творческой психотехникой;
3.3.5	- навыками освоения формообразующих компонентов роли;
3.3.6	- навыками взаимодействия и сотворчества режиссера и художника при создании спектакля; приемами работы со сценическим пространством и навыками мизансценирования;
3.3.7	- разнообразными выразительными средствами для общей композиции спектакля

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Костюм эпохи Древности		
1.1	Теоретические аспекты изучения истории костюма. Возникновение форм одежды в первобытном обществе /Лек/	**5**	**4**
1.2	Костюм Древнего Египта /Лек/	**5**	**4**
1.3	Костюм Древней Греции /Лек/	**5**	**4**
1.4	Костюм Древнего Рима /Лек/	**5**	**4**
	Раздел 2. Костюм Средневековья		
2.1	Костюм европейского Средневековья /Лек/	**5**	**2**
2.2	Костюм Древней Руси /Лек/	**5**	**2**
2.3	Традиционный костюм народов мира /Лек/	**5**	**2**
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	**5**	**30**
	Раздел 3. Костюм эпохи Возрождения и Нового времени		
3.1	Костюм эпохи Возрождения и Великих географических открытий /Лек/	**5**	**4**
3.2	Костюм допетровской России конца XV-XVII веков /Лек/	**5**	**4**
3.3	Европейский костюм XVII-XVIII веков /Лек/	**5**	**4**
3.4	Европейский костюм XIX - начал XX века /Лек/	**5**	**4**
	Раздел 4. Костюм Новейшего времени		

4.1	Российский костюм периода военных и революционных потрясений начала XX века /Лек/	**5**	**6**
4.2	Европейский костюм межвоенных десятилетий /Лек/	**5**	**6**
4.3	Тенденции развития костюма периода Второй мировой войны /Лек/	**5**	**8**
4.4	Особенности развития костюма во второй половине XX - начале XXI века /Лек/	**5**	**2**
4.5	Самостоятельная работа /Ср/	**5**	**18**

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. Исторически форма костюма развивалась от драпировочных к раскройным формам.
К элементам костюма драпировочного типа относятся:
1) редингот
2) гиматий
3) галифе
4) снехти
5) опашень

2. Разместите элементы костюма в последовательности от самых ранних к более поздним:
1) гейбл
2) пшент
3) мафорий
4) фрак
5) бюстгалтер

3. В разные периоды исторического развития костюм выполнял различные функции и обладал разными характеристиками. Укажите три характеристики исторического костюма с точки зрения сообщения информации об эпохе.

Из данных заданий формируются контрольные работы по разделам дисциплины, включающие в себя 10 заданий.
Работы оцениваются по следующим критериям:
"Отлично" - более 80% правильных ответов
"Хорошо" - 66-79% правильных ответов
"Удовлетворительно" - 50-65% правильных ответов.

5.2. Темы письменных работ

Письменные работы не предусмотрены

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы к экзамену:
1. Костюм Древнего Египта.
2. Костюм Древней Греции.
3. Костюм Древнего Рима.
4. Костюм Византии.
5. Костюм западноевропейского средневековья.
6. Костюм Древней Руси.
7. Итальянский костюм эпохи Ренессанса.
8. Испанский костюм XVI века.
9. Французский костюм первой половины XVII века.
10. Версальские моды.
11. Голландская мода XVII века.
12. Мода французского рококо.
13. Русский костюм петровского времени.
14. Русский костюм елизаветинского времени.
15. Французский костюм эпохи Людовика XVI.
16. Английский костюм второй половины XVIII века.
17. Русский костюм екатерининского времени.
18. Французский костюм конца XVIII века.
19. Русский костюм конца XVIII века.
20. Французский костюм 1800-1820-х годов.
21. Английский костюм денди.

22. Русский костюм 1800-1820-х годов.
23. Французский костюм 1830-х годов.
24. Русский костюм 1830-х годов.
25. Французский костюм второго рококо.
26. Русский костюм второго рококо.
27. Французский костюм 1870-1890-х годов.
28. Русский костюм 1870-1890-х годов.
29. Французский костюм эпохи «ар нуво». Поль Пуаре.
30. Русский костюм эпохи модерна.
31. Габриэль Шанель.
32. Мадлен Вионне.
33. Эльза Скьяпарелли.
34. Советский костюм эпохи конструктивизма.
35. Костюм 1940-х годов.
36. Кристиан Диор.
37. Европейская мода 1960-х годов.
38. Советская мода 1960-х годов.
39. Футуристическая мода.
40. Пьер Карден.
41. Ив Сен-Лоран.
42. Джанни Версаче.

Критерии оценки на экзамене:
экзамен 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. Виниченко, И. В. История костюма и моды : учебное пособие : в 3 частях / И. В. Виниченко. — Омск : ОмГТУ, 2022 — Часть 2 : Костюм Средневековья и Возрождения — 2022. — 208 с. — ISBN 978-5-8149-3511-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/343736. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Виниченко, И. В. История костюма и моды : учебное пособие : в 3 частях : [16+] / И. В. Виниченко ; Омский государственный технический университет. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2020. – Часть 1. Костюм древних цивилизаций. – 155 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683295. – Библиогр.: с. 147-154. – ISBN 978-5-8149-3136-8 (Ч. 1). - ISBN 978-5-8149-3135-1. – Текст : электронный.
3. Замазий, О. С. История костюма и кроя. Раздел 1. Костюм древних цивилизаций : учебно-методическое пособие / О. С. Замазий, В. А. Мальцева. — Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2022. — 117 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/331796. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. История костюма : учебное пособие / авторы-составители Е. И. Семёнова, Л. А. Березина. — Саранск : МГУ им. Н.П. Огарева, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-7103-4208-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/311540 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Слюсарева, Е. А. История костюма и моды. Искусство и костюм в первобытном обществе : учебное пособие / Е. А. Слюсарева. — Благовещенск : АмГУ, 2021. — 179 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/345020. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Плеханова, Е. О. История костюма, текстильного и ювелирного искусства : учебное пособие / Е. О. Плеханова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-5719-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/263210. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Данилова, О. Н. История костюма : учебное пособие / О. Н. Данилова, И. С. Жущиховская, Ю. Г. Никитин. — Владивосток : ВГУЭС, 2019 — Книга 2 — 2019. — 320 с. — ISBN 978-5-9736-0545-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161480. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Мудрагель, Л.Д. Русский костюм : большая иллюстрированная энциклопедия / Л. Д. Мудрагель. - Москва : Эксмо, 2023. - 414 с. : цв. ил. ; 27 см. - 2000 экз.. - ISBN 978-5-04-113574-4 (в пер.) : ~Б. ц. - Текст : непосредственный.
3. Тарабукин, Н.М. Очерки по истории костюма : монография / Николай Михайлович Тарабукин ; предисловие и комментарии Л. М. Горбачевой. - Москва : ГИТИС, 2022. - 152 с. : ил. ; 24 см. - 300 экз.. - ISBN 978-5-91328-320-7 : ~Б. ц. - Текст : непосредственный.
4. Тарасова, О. П. История костюма восточных славян (древность - позднее средневековье) : учебное пособие / О. П. Тарасова. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. – 147 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364893. – Библиогр.: с. 133-136. – ISBN 978-5-7410-1258-1. – Текст : электронный.
5. Шерман, М. В. История костюма и прически от древности до начала XX в. : учебное пособие : [16+] / М. В. Шерман ; отв. ред. А. А. Пронин. – Изд. 2-е. – Москва : Директ-Медиа, 2022. – 204 с. : ил.. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69074. – ISBN 978-5-4499-3243-3. – DOI 10.23681/690747. – Текст : электронный.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Государственный Эрмитаж. [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org/
2. Русский музей. [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru/

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
СПС "КонсультантПлюс"
Microsoft Windows
Adobe Acrobat Reader
Microsoft Office
Google Chrome

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
3.16. Лекционное занятие	Рабочее место преподавателя - 1 шт., стол – 24 шт., стул - 24 шт. Моноблок MSI PRO AP272 13M 27" - 1 шт., Панель интерактивная 86in HUAWEI - 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.
Для успешного и полного освоения дисциплины «История костюма» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению подлинных предметов костюма в собраниях 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.

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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.
Концентрированное обучение Дисциплина изучается в рамках модуля, реализуется глубокое погружение в предметную область, используются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 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 Кемерово - «Сибирская 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 2025 Художник-постановщик в театре кукол.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 с оценкой 6
аудиторные занятия	52	
самостоятельная работа	83	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):
доцент Хмелева Н.П. (РГИСИ)
к.и.н. доцент ПиОД Насонов А.А.

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:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Протокол № 6 от 06.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Дмитриева Н.В.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Целью освоения дисциплины является изучение истории возникновения и развития мировых материальной культуры и быта с периода Древности и до наших дней.
2	Задачи:
3	- рассмотрение материальной культуры повседневности разных исторических периодов;
4	- изучение особенностей развития городской среды;
5	- характеристика интерьера, мебели, прикладного искусства;
6	- формирование представлений об использовании знаний о материальной культуре и быте в работе режиссера театра.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
1	История зарубежного театра
2	История зарубежной литературы
3	История костюма
4	Иностранный язык
5	История музыки
6	История русского ИЗО
7	История театра кукол
8	История зарубежного ИЗО
9	История России
10	Основы российской государственности
11	Фольклор
12	Основы теории музыки
13	Философия
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3	Преддипломная практика
4	Эстетика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
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	- особенности различных культур и наций;
3.1.2	- материальную культуру и быт разных времен и народов;
3.1.3	- особенности межэтнических конфликтов;
3.1.4	- содержание, место и роль религии в обществе, сущность религии и критерии ее классификации, основные исторические факты возникновения и развития древних, национальных и мировых религий;
3.1.5	- основателей мировых религий и особенности современных религиозных движений;
3.1.6	- основы теории общения, механизмы формирования представлений о других людях;
3.1.7	- причины возникновения барьеров непонимания в общении;
3.1.8	- механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили поведения в межкультурном пространстве;

3.1.9	- принципы художественного оформления спектакля в кукольном театре;
3.1.10	- особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе;
3.1.11	- композиционные принципы в театральном и других видах искусств;
3.1.12	- все составляющие проекта сценического оформления кукольного спектакля
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- находить необходимую для взаимодействия с представителями других культур и религий информацию (в том числе иноязычную);
3.2.2	- вырабатывать и реализовывать стратегию и тактику взаимодействия с представителями других культур и религий, в том числе в процессе профессиональной деятельности;
3.2.3	- определять причины непонимания, преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы, осуществлять межкультурную коммуникацию на основе уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
3.2.4	- работать со специалистами над созданием пространственного, светового, пластического, музыкального решения спектакля, других компонентов художественного оформления;
3.2.5	- работать с литературной основой кукольного спектакля;
3.2.6	- реализовывать актерскими средствами жанровые особенности пьесы и спектакля;
3.2.7	- грамотно использовать выразительные средства современной сценографии;
3.2.8	- выстраивать мизансцены как динамичное пространственно-пластическое выражение события, отношений действующих лиц;
3.2.9	- подобрать и обработать изобразительную информацию к художественному проекту
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	- навыками и опытом использования разнообразных выразительных средств в ходе постановки в кукольном театре;
3.3.4	- актерской творческой психотехникой;
3.3.5	- навыками освоения формообразующих компонентов роли;
3.3.6	- навыками взаимодействия и сотворчества режиссера и художника при создании спектакля; приемами работы со сценическим пространством и навыками мизансценирования;
3.3.7	- разнообразными выразительными средствами для общей композиции спектакля

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Предмет и задачи курса		
1.1	Место материальной культуры в творческом процессе подготовки новых театральных постановок. Структура курса. Изучение европейской и русской материальной культуры в параллельном режиме /Лек/	**5**	**2**
	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, питьѐ. Основные типы греческих сосудов. Чернофигурная и краснофигурная керамика. /Лек/	**5**	**2**
2.2	Древний Рим. Город, интерьер, прикладное искусство. Городская среда города и геометричность еѐ 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 питьѐ. /Лек/	**5**	**6**
	Раздел 3. Средние века		

3.1	Европейский средневековый город, интерьер, мебель. Византийские дворцовые интерьеры, мебель, предметы быта. Западноевропейский средневековый город. Концентрическая планировка, вертикализм построек, криволинейность улиц, появление фасадов жилых домов. Средневековый интерьер. Парадный зал и жилые покои в феодальном замке и их стихийная композиция. Отделка интерьеров штукатуркой, живописью, тканями. Появление камина. Раннехристианская, романская и готическая мебель. Посуда, еда, питьѐ в феодальном замке и крестьянском доме /Лек/	**5**	**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/	**5**	**6**
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	**5**	**42**
	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/	**5**	**1**
	Раздел 5. XVII-XVIII века		
5.1	Итальянское барокко. Город, интерьер. Италия. Итальянское барокко и его пространственные и пластические приемы. Барочный Рим. «Брочный трезубец» М. Фонтана. Интерьер итальянского барокко. Иллюзионистические плафоны. Использование ордерной системы. Декорирование стен натуральным и искусственным мрамором. Появление криволинейных форм в мебели /Лек/	**5**	**1**
5.2	Версаль. Парк, интерьеры дворца. Франция. Сложение парадного барочноклассицистического 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**	**1**
5.3	Быт Голландии XVII века. Голландия. Формирование буржуазного взгляда на материальную культуру. Скромность и чистота – новые буржуазные ценности. Голландский интерьер и его отражение в живописи «малых голландцев». Влияние китайских мотивов на голландскую мебель и дельфтский фаянс. Еда, питьѐ и сервировка стола в буржуазном быту /Лек/	**5**	**1**
5.4	Мебель XVII века /Лек/	**5**	**1**
5.5	Рококо. Интерьер, мебель, фарфор. Франция. Стиль Регентства и рококо во Франции. Создание интимной среды жизни человека. Интерьер рококо. Камерное пространство, отсутствие ордерного декора, украшение стен панелями. Формы рокального орнамента. Мебель французского рококо. Работы Ж. Обена. Германия. Интерьеры немецкого рококо. Творчество Ф. Кювилье. Мейсенский фарфор. Англия. Строгий классический стиль без при вкуса барокко в интерьере первой половины века. Интерьеры У. Кента. Своеобразие рокальных мотивов в мебели Т, Чиппендейла /Лек/	**5**	**1**
5.6	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**	**1**

5.7	Россия петровского времени. Россия. Строительство Петербурга. Эволюция планировки города. План Ж. Леблона. Трѐхлучевая планировка П. М. Еропкина. Интерьеры петровского времени. Дубовый кабинет Петергофского дворца, интерьеры Монплезира, Летнего дворца Петра I, дворца А. Меньшикова /Лек/	**5**	**1**
5.8	Интерьеры Растрелли. Соединение барокко и рококо в интерьерах Ф.-Б. Растрелли. Интерьеры Екатерининского дворца в Царском селе и Большого Петергофского дворца /Лек/	**6**	**4**
5.9	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/	**6**	**2**
5.10	Самостоятельная работа /Ср/	**6**	**10**
	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/	**6**	**1**
6.2	Русский ампир. Город, интерьер, мебель. Россия. Градостроительные принципы русского классицизма. Ансамбли А. Н. Воронихина и К. И. Росси в Петербурге. Интерьеры А.Н. Воронихина в Строгановском и Павловском дворцах. В.П. Стасова в Зимнем дворце, К.И. Росси - в Аничковом и Михайловском дворцах. Мебельные мастерские Г. Гамбса и А. Тура. Московский ампир. Новые центральные ансамбли послепожарной Москвы. О. Бове. Интерьеры Д.Жилярди – Московский Университет, дом Луниных /Лек/	**6**	**1**
6.3	Эклектика в Европе и России. Европа. Влияние романов В. Скотта, В. Гюго, А. Дюма на воссоздание исторических стилей. Интерьер «готического возрождения» в Англии и «стиль Трубадур» во Франции, их близость к романтизму. Аббатство Фонтхилл У. Бекфорда и музей Клюни Л. Соммерана. Замок Нойшванштайн баварского короля Людвига II. Второе рококо. Замки Линдерхоф и Херренкимзее Людвига II. Викторианский стиль в Англии и стиль Наполеона III во Франции – произвольное применение и смешение форм декора разных эпох. Изменение облика Парижа. План барона Османа. Мебель эпохи эклектики. Промышленно-индустриальный стиль в архитектуре. Кристал-палас на Первой всемирной промышленной выставки в Лондоне. Здания железнодорожных вокзалов, стеклянные купола Пассажей, Эйфелева башня. Появление больших витрин магазинов. Изобретение М. Тонетом гнутой мебели. Россия. Неоготика в России. Коттедж А. Менеласа в Петергофе – интерьеры, мебель, прикладное искусство. Втрое рококо. Интерьеры и мебель дворца Белосельских-Белозерских в Петербурге. А. Штакеншнейдера. Интерьеры второго рококо Гатчинского дворца в акварелях Э. Гау. Эклектика второй половины века. Новая петербургская архитектура в центре города и промышленное строительство на окраинах. Дворянский, купеческий, мещанский интерьеры. Мебель эпохи эклектики /Лек/	**6**	**1**
	Раздел 7. Конец XIX – начало XX века		
7.1	Английское «Движение искусств и ремѐсел. Реформы У. Морриса и наступление конца историзма. Возрождение ручного труда в области прикладных искусств. «Общество искусств и ремѐсел» Морриса и его значение в создании нового стиля. Освобождение интерьера от эклектических наслоений и развитие приѐмов стилизации /Лек/	**6**	**1**

7.2	Модерн в Европе. Влияние японского искусства на сложение стиля модерн. Интерьеры и мебель У. Годвина и Д. Уистлера. «Школа Глазго» и творчество Ч. Макинтоша – зрелый модерн в английском искусстве. Пуританизм и конструктивность интерьеров Макинтоша. Пространственная выразительность, линейный узор, акцент на вертикали его мебели. Влияние Макинтоша на венский модерн. Бельгия. Неразрывность архитектуры и декорации в особняках Тасселя и Сольвей В. Орта. Новая планировка, интерес к конструктивным и декоративным возможностям металла, обилие стекла и витражей. Франция. Творчество Г. Гимара и его входы в парижское метро. Придание металлу метафоры органического роста растений. Школа Нанси. Символизм произведений прикладного искусства Э. Галле. Возрождение в мебели интарсии и инкрустации. Кровать Галле «Закат и сумерки». Мебель Э. Валлена и Л. Мажореля. Стекло Э. Галле. Сложная техника изготовления – многослойность, гравирование, травление, инкрустация. Новые формы сосудов и электрических ламп Галле. Ювелирные произведения Р. Лалика. Испания. Своеобразие испанского модерна в творчестве А. Гауди. Пластичность, интерес к выразительности фактуры, чувственность и фантастичность интерьеров и мебели Гауди. Интерьеры дома Батло и Каза Кальвет. Венский модерн. Здание и интерьеры Сецессиона Й. Ольбриха. Венское метро О. Вагнера. Интерьеры Й. Хофманна и мозаики Г. Климта во дворце Стокле в Брюсселе /Лек/	**6**	**1**
7.3	Модерн в России. Неорусский стиль Абрамцевского кружка как начало движения к модерну. Строительство храма в Абрамцево по проекту В. М. Васнецова, столярная и керамическая мастерские. Мебель по эскизам Е. Д. 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**	**2**
7.4	Самостоятельная работа /Ср/	**6**	**21**
	Раздел 8. XX Век		
8.1	Конструктивизм в России. Работы художников авангарда в области материальной культуры - «Товарищи формовщики жизни». Контррельефы В. Е. Татлина и их влияние на формирование конструктивизма. Работа Татлина в области материальной культуры. Преподавание во ВХУТЕМАСе. Функциональность и новаторство его проектов одежды, печи, стула, посуды. А. Родченко – пионер дизайна. Проект газетного киоска, рекламные плакаты, интерьер «Рабочего клуба» для выставки в Париже. Конструктивизм К. С. Мельникова. Павильон СССР на выставке в Париже, интерьеры рабочих клубов в Москве. Интерьеры дома Мельникова /Лек/	**6**	**1**
8.2	Германия. Баухаус. Германия. Баухауз – центр передового дизайна. Создание «универсального стиля», подчиняющегося только функциональности и лишѐнный традиционного декорирования. Интерьеры В. Гроппиуса, Л. Мохой- Надя, мебель из стальных трубок М. Брейера. Принципы функциональности в «Франкфуртской кухни» Г. Шютте-Лихотцки /Лек/	**6**	**1**
8.3	Интерьеры и мебель Миса ван дер Роэ. Павильон Германии Миса ван дер Роэ на выставке в Барселоне – свободное течение пространства, значение пропорций и отмена традиционной декорации. «Барселонская» мебель Миса. Открытая планировка интерьера в доме Тугендхата в Брно. Франция. Создание Ле Корбюзье единого пространства в интерьере, разделенного лишь подвижными перегородками. Окно во всю стену – главный элемент интерьера. Мебель по проектам Ле Корбюзье. Интерьеры виллы Ла Роша, павильона «Эспри Нуво» /Лек/	**6**	**1**
8.4	Арт Деко. Появление стиля Арт Деко на выставке декоративных искусств в Париже. Павильоны . «Помон» и «Примавера», мебель Э. Рульманна, К. Руссо /Лек/	**6**	**1**

8.5	Американский дизайн 30-х годов. США. Особая популярность Арт Деко в Америке и превращение в «стиль звѐзд». 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/	**6**	**1**
8.6	Материальная культура СССР 40-50-х годов. СССР. Отказ от авангардных форм и возвращение к классическим образцам, в которые вводится советская символика. Консервативные и тяжеловесные формы мебели, предметов прикладного искусства. Едва заметное влияние стиля Арт Деко и обтекаемой формы. Особый стиль московского метро. Появление в послевоенное время первых дизайнерских бюро, занимавшихся промышленным дизайном. Новые принципы компоновки и обтекаемая форма автомобиля «Победа» В. Самойлова. Бюро Ю. Соловьѐва – проекты троллейбуса, прогулочного речного теплохода, каюты атомного ледокола /Лек/	**6**	**1**
8.7	Американский дизайн послевоенного времени. США. Модернизм в работах Мис ван дер Роэ. Предельный минимализм во 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/	**6**	**1**
8.8	Скандинавский дизайн. Скандинавия. Формирование скандинавского стиля в дизайне. Истоки в народном искусстве. Мягкие органические формы в мебели А. Якобсена , Х. Вегнера, Ф. Джуля. Сервизы К. Франка, стекло Т. Виркkала, светильники П. Хеннингсена. Популярность скандинавского дизайна в США и его адаптация к американской культуре /Лек/	**6**	**1**
8.9	Итальянский дизайн 40-50-х годов. Италия. Выдвигается в области дизайна на первый план. Импровизации в рамках старых традиций культуры и рационализм в формообразовании. Триеннале в Милане стала самой авторитетной выставкой в области дизайна. Промышленный дизайн – мотороллер «Веспа», малолитражный автомобиль «Фиат 500», спортивный кабриолет Альфа Ромео. Выдающийся мебельный дизайн. Работы К. Моллино, П. Форназетти, Д. Понти, О. Борсани. Объединение «Картель» занималось производством товаров домашнего обихода из пластмасс. Мебель и светильники братьев Кастильоне, стулья Д. Коломбо. Стиль Оливетти. Пишущие машинки, швейные и счѐтные машины М. Наццоли. Портативная пишущая машинка «Валентина» Э. Сотсаса. 60-е годы /Лек/	**6**	**1**
8.10	Самостоятельная работа /Ср/	**6**	**10**

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. Какие свойства архитектурных сооружений включала формула Витрувия?
1) красота
2) монументальность
3) прочность
4) польза
5) протяженность

2. Разместите указанные объекты материальной культуры последовательности их возникновения:
1) блио
2) ирригация
3) цилиндр
4) микрофон
5) рубило

3. На рубеже XIX-XX веков сформировались классические научные подходы к пониманию возникновения и развития материальной культуры.
Укажите любые три основных похода к пониманию возникновения и развития материальной культуры.

Из данных заданий формируются контрольные работы по разделам дисциплины, включающие в себя 10 заданий.
Работы оцениваются по следующим критериям:
"Отлично" - более 80% правильных ответов
"Хорошо" - 66-79% правильных ответов
"Удовлетворительно" - 50-65% правильных ответов.

5.2. Темы письменных работ

Письменные работы не предусмотрены

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету:
1. Древнегреческий город, интерьер, мебель
2. Древний Рим.
3. Древнеримский интерьер и мебель.
4. Средневековый город и интерьер.
5. Средневековая мебель и прикладное искусство.
6. Древнерусский город интерьер.
7. Ренессансный город и интерьер.
8. Ренессансная мебель и прикладное искусство.
9. Барочный город и интерьер.
10. Версальские интерьеры и парк.
11. Голландский буржуазный интерьер.
12. Мебель и прикладное искусство XVII века.
13. Рокальный интерьер и мебель.
14. Европейский фарфор XVIII века.
15. Русский интерьер петровского времени.
16. Интерьеры Ф.-Б. Растрелли.
17. Европейский интерьер и мебель второй половины XVIII века.
18. Интерьеры Ч. Камерона в Царском селе.
19. Интерьер, мебель, прикладное искусство Франции эпохи ампира.
20. Русский ампир. Интерьер, мебель, прикладное искусство.
Критерии оценки ответа на зачете
Зачет проводится в устной форме: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа на каждое из них отводится 15 минут). Оценивание ответа на зачете осуществляется следующим образом:
Оценка "зачтено" - обучающийся свободно ориентируется в материале, дает обстоятельные глубокие ответы на все поставленные вопросы; демонстрирует хорошее знание понятийно-категориального аппарата изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); умеет анализировать проблемы по дисциплине; высказывает собственную точку зрения на раскрываемые проблемы; четко грамотно формулирует свои мысли; демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-ориентированных задач.
«Не зачтено» - обучающийся демонстрирует поверхностные знания материала, затрудняется в ответах на вопросы; не знает сущности основных понятий изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); испытывает трудности в анализе проблем по дисциплине.
Оценка «зачтено» может выставляться по результатам текущего контроля, осуществляемого в ходе лекционных/семинарских/практических занятий на основе оценки активности работы студентов, их участия в дискуссиях и выступлений с докладами, выполнения контрольных работ, а также по результатам оценки посещаемости студентами лекций и семинаров.

Вопросы к экзамену:
21. Бидермейер.
22. Европейский интерьер и мебель эпохи эклектики.
23. Русский интерьер и мебель эпохи эклектики.
24. «Движение искусств и ремѐсел».
25. Модерн в Бельгии и Франции.
26. Модерн в Англии и Испании.
27. Неорусский стиль в Абрамцево.
28. Интерьеры и мебель особняков московского модерна.
29. Интерьеры и мебель петербургского модерна.
30. Проекты В. Е.Татлина в области материальной культуры.
31. ВХУТЕМАС.
32. Баухауз.
33. Интерьеры и мебель Миса ван дер Роэ.
34. Арт Деко.
35. Американский дизайн 30-х годов.

36. Материальная культура СССР 40-50-х годов.
37. Американский дизайн послевоенного времени.
38. Скандинавский дизайн.
39. Итальянский дизайн 40-50-х годов.
40. Эксперименты в дизайне 60-х годов.
41. Поворот в материальной культуре СССР в 60-е годы.
42. Влияние поп-культуры на европейский дизайн.
43. Итальянский дизайн 70-х годов.
44. Постмодернизм в материальной культуре.
45. Итальянский дизайн 80-х годов.

Критерии оценки на экзамене:
Экзамен 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. Вёльфлин, Г. Ренессанс и барокко : исследование о сущности и происхождении стиля барокко в Италии : [12+] / Г. Вёльфлин ; пер. с нем. Е. Г. Лундберг. – Репр. изд. 1913 г. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 212 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607788. – ISBN 978-5-4499-2698-2. – Текст : электронный.
2. Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре : быт и традиции русского дворянства (XVIII-начало XIX века) / Ю. М. Лотман. - Москва : Проспект, 2024. - 576 с. : ил. ; 21 см. - 3000 экз.. - ISBN 978-5-392-39647-4 : ~Б. ц. - Текст : непосредственный.
3. Сарычев, Я. В. Русский модернизм в «неохристианской» проекции : принципы изучения : учебное пособие : [16+] / Я. В. Сарычев. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2021. – 80 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=693875. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907461-43-7. – Текст : электронный.
4. Сим, Н. Архитектура Южной Испании эпохи барокко : формирование национального стиля / Н. Сим. – Москва : Прогресс -Традиция, 2018. – 474 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483005. – Библиогр.: с. 381-389. – ISBN 978-5-89826-507-6. – Текст : электронный.
5. Сокольникова, Н.М. История стилей в искусстве : учебное пособие / Н. М. Сокольникова. - Москва : Юрайт, 2023. - 405 с. : цв. ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-534-14108-5 (в пер.) : ~Б. ц. - Текст : непосредственный.
6. Тарабукин, НМ. Очерки по истории костюма : монография / Николай Михайлович Тарабукин ; предисловие и комментарии Л. М. Горбачевой. - Москва : ГИТИС, 2022. - 152 с. : ил. ; 24 см. - 300 экз.. - ISBN 978-5-91328-320-7 : ~Б. ц. - Текст : непосредственный.
7. Хасбулатова, З. И. Истоки и история материальной культуры : учебное пособие / З. И. Хасбулатова. — Грозный : ЧГУ, 2021. — 80 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/264017 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
8.Чантурия, Ю. В. Белорусское градостроительное искусство : средневековое наследие, ренессанс, барокко, классицизм в системе европейского зодчества / Ю. В. Чантурия. – Минск : Беларуская навука, 2017. – 505 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483974. – Библиогр.: с. 477-502. – ISBN 978-985-08-2145-4. – Текст : электронный.

Дополнительная литература

1. Банникова, И. И. Гармония и музыкальная форма эпохи барокко : учебное пособие / И. И. Банникова ; Министерство культуры Российской Федерации, Орловский государственный институт искусств и культуры. – Орел : Орловский государственный институт искусств и культуры, 2012. – 99 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276174. – Библиогр.: с. 87-88. – Текст : электронный.
2. Барокко в России / под ред. А. И. Некрасова. – Москва : Государственная Академия Художественных Наук, 1926. – 141 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570631. – Текст : электронный.
3. Михаловский, И. Б. Архитектура Ренессанса и барокко в Италии : (конспект лекции) 1939-1940 учебный год / И. Б. Михаловский ; ф. С. Архитектурным. – Ленинград : б.и., 1940. – 42 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=689928. – Текст : электронный.
4. Ростиславов, А. А. Ренессанс русской церковной архитектуры / А. А. Ростиславов. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 8 с. — ISBN 978-5-507-31125-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/32128. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Тананаева, Л. И. О маньеризме и барокко : очерки искусства Центрально-Восточной Европы и Латинской Америки конца XVI–XVII века. Чехия, Польша, Перу / Л. И. Тананаева. – Москва : Прогресс-Традиция, 2013. – 705 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445161. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89826-410-9. – Текст : электронный.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
СПС "КонсультантПлюс"
Microsoft Windows
Adobe Acrobat Reader
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Microsoft Office
Google Chrome

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами
2.10. Практическое занятие	Рабочее место преподавателя - 1 шт., стол ученический - 20 шт., стул - 21 шт., доска маркерная передвижная - 1 шт. Моноблок MSI PRO AP272 13M 27" - 1 шт. Панель интерактивная 65in Newline TruTouch TT-6521Q -

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 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

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Концентрированное обучение Дисциплина изучается в рамках модуля, реализуется глубокое погружение в предметную область, используются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся.
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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История сценографии

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.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 7
аудиторные занятия	52	
самостоятельная работа	47	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения доцент Овэс Л.С.(РГИСИ)

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:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Протокол № 7 от 12.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Нордштрем А.Э.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данной дисциплины – освоение будущими сценографами проблематики сценического пространства, истории театрально-декорационного искусства; знакомство с новейшими сценографическими достижениями.
2	Задачи: изучая данный курс студенты должны получить представление о философии сценического пространства, его эволюции; осознать сценографический процесс, как часть театрального; познакомится с достижениями мировой и отечественной сценографии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
1	История зарубежного театра
2	История зарубежной литературы
3	История костюма
4	Иностранный язык
5	История музыки
6	История русского ИЗО
7	История театра кукол
8	История зарубежного ИЗО
9	История России
10	Основы российской государственности
11	Фольклор
12	Философия
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3	Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
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	особенности различных культур и наций;
3.1.2	- материальную культуру и быт разных времен и народов;
3.1.3	- особенности межэтнических конфликтов
3.1.4	- содержание, место и роль религии в обществе, сущность религии и критерии ее классификации, основные исторические факты возникновения и развития древних, национальных и мировых религий; основателей мировых религий и особенности современных религиозных движений
3.1.5	основы теории общения, механизмы формирования представлений о других людях
3.1.6	- причины возникновения барьеров непонимания в общении
3.1.7	- механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили поведения в межкультурном пространстве
3.1.8	- основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства;
3.1.9	- роль и место театра в мировой и отечественной культуре;
3.1.10	- социокультурные аспекты функционирования театрального процесса

3.1.11	исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений мировой литературы, театра, и других направлений искусства, включая современные;
3.1.12	- произведения искусства в широком культурно-историческом контексте;
3.1.13	- содержание исторических и художественных (литературных, изобразительных) источников, рассказывающих об условиях создания произведения, выбранного в качестве учебного материала, и об изображаемой в нем жизни
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	- преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы, осуществлять межкультурную коммуникацию на основе уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп
3.2.4	- объяснить феномен культуры, роль культуры в человеческой жизнедеятельности, роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними социальные и этические проблемы
3.2.5	- определять тенденции и направления развития различных видов искусств
3.2.6	- выявлять и реализовывать в сценической практике культурно-исторические мотивы произведения, его жанровые и стилистические особенности
3.2.7	соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере художественной культуры;
3.2.8	- давать оценку не только современным произведениям искусства, но и известным по историческим источникам;
3.2.9	- оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста;
3.2.10	- анализировать произведения искусства в контексте конкретного исторического периода;
3.2.11	- определять смысловые и формообразующие компоненты произведения с учетом культурно-исторического контекста и творческой индивидуальности автора;
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	- способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние театрального и концертного дела.
3.3.4	профессиональной терминологией;- культурой мышления на содержательном, логическом и коммуникативном уровнях
3.3.5	- методикой анализа литературных и изобразительных произведений разных видов и жанров;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Эволюция сценического пространства в процессе смены театральных систем		
1.1	Введение. Философия пространства. /Лек/	**6**	**2**
1.2	Театр эпохи эллинизма. Исторические предпосылки. /Лек/	**6**	**2**
1.3	Средние века. Рождение театра из антифонного пения /Лек/	**6**	**2**
1.4	Театр эпохи Возрождения. Существование двух противоположных моделей организации сценического пространства: елизаветинской (шекспировской) сцены и итальянской перспективной. /Лек/	**6**	**4**
1.5	Театр эпохи Классицизма. Рационализм. Нормативность. Новая концепция мира и человека в нем. /Лек/	**6**	**4**
1.6	Театр эпохи Просвещения. Новое понимание театрального синтеза. Соло художника в музыкальном спектакле. Декорация как картина. /Лек/	**6**	**4**
1.7	Театр эпоха романтизма. Новое мироощущение. Кардинально иное понимание сценического пространства. Его драматизм, переменчивость, контрастность. /Лек/	**6**	**2**
1.8	Самостоятельная работа /Ср/	**6**	**14**
	Раздел 2. Сценография эпохи режиссерского театра (конец XIX - начала XXI веков. Основные тенденции. Творчество ведущих мастеров отечественной и мировой сценографии		
2.1	Адольф Аппиа. Универсализм его художественной личности. Утопический, кабинетный характер творчества. /Лек/	**6**	**2**

2.2	Гордон Крэг. Работа над Шекспиром. /Лек/	**7**	**2**
2.3	Творчество А. Я. Головина. Спектакли Вс. Мейерхольда на сцене Александринского и Мариинского театров («Дон Жуан», «Маскарад», «Каменный гость», «Орфей и Эвридика и др.). Сотрудничество с К. С. Станиславским. /Лек/	**7**	**2**
2.4	Конструктивизм и его театральная модель. /Лек/	**7**	**2**
2.5	Сценография театра Е. Вахтангова. /Лек/	**7**	**2**
2.6	Крупнейшие представители сценографического авангарда 1920-х - 1930-х годов XX века и эволюция их творчества: Владимир Дмитриев, Моисей Левин, Николай Акимов. Исаак Рабинович. /Лек/	**7**	**2**
2.7	Отечественный и западный радикализм в отношении пространства. Соединение зрительного зала и сцены. /Лек/	**7**	**2**
2.8	Отечественные живописцы и графики в театре второй половины 1930-х – 1950-е годы. Взаимодействие изобразительного и сценического искусства. /Лек/	**7**	**2**
2.9	Валерий Доррер. Борис Мессерер. Энар Стенберг. /Лек/	**7**	**2**
2.10	Новая волна в сценографии. /Лек/	**7**	**2**
2.11	Действенная сценография. /Лек/	**7**	**2**
2.12	Формирование единой пластической среды. /Лек/	**7**	**2**
2.13	Национальные сценографические школы /Лек/	**7**	**2**
2.14	Театр художника: Тадеуш Кантор. /Лек/	**7**	**2**
2.15	Сценографические парадоксы. Явление постмодернизма в театре. /Лек/	**7**	**2**
2.16	Сценография последних десятилетий XX - начала XXI века. /Лек/	**7**	**2**
2.17	Самостоятельная работа /Ср/	**7**	**33**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Примерные задания для текущего контроля:
1. Функция сценографического решения, предполагающая размещение в декорациях зрительно воспринимаемых знаков, вводящих зрителей в курс происходящих на сцене событий, а также олицетворяющих проблему, суть.
А. Идейная
Б. Интерпретационная
В. Информационная
Г. Композиционная
Д. Функциональная
2. Как принято называть художника, занимающегося театрально-декорационным искусством?
А. сценограф
Б. дизайнер сцены
В. архитектор сцены
3. Что не входит в задачи театрального художника?
А. работа с музыкальным сопровождением спектакля
Б. создание сценического образа из различных вещей
В. создание афиш

Критерии оценивания
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

Письменные работы не предусмотрены.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету с оценкой:
1. Введение. Античный театр. Греция
2. Театр эпохи Эллинизма. Рим
3. Средневековый театр
4. Театр эпохи Возрождения
5. Барочный театр
6. Театр эпохи Классицизма
7. Театр эпохи Просвещения
8. Театр эпохи Романтизма
9. Археологический натурализм
10. Натуралистический и символистский театр
12. Адольф Аппиа
13. Гордон Крэг
14. Русский музыкальный театр. Оформление спектаклей в последней четверти XIX века - начале XX века. Мамонтовская опера. Деятельность К.Коровина и А. Головина на императорской сцене
15. Русский драматический театр. Оформление спектаклей в последней четверти XIX века - начале XX века. Деятельность В.А. Симова
16. Объединение «Мир искусства». Дягилевские сезоны (1908-1914). Работы мирискусснников на сцене МХТ
17. Театрально-декорационное искусство Серебряного века. Старинный театр и его художники. Театры малых форм.
18. Творчество А.Я. Головина
19. Авангард и театр. Театральные проекты художников русского авангарда (1910-1920-е гг.). Дягилевские сезоны (1915- 1929)
20. Кубофутуризм в изобразительном искусстве и театре. Камерный театр и его художники
21. Театральный конструктивизм и его эволюция. Мейерхольд и художники
22. Сценография театра Е. Вахтангова. Художники Еврейского театра. Украинский театральный авангард и его художники
23. Ленинградская сценографическая школа 1920-х–первой половины 1930-х годов
24. Крупнейшие представители сценографического авангарда 1920-х-1930-х годов XX века и эволюция их творчества: Творчество Владимира Дмитриева, Моисея Левина, Николая Акимова. Исаака Рабиновича
25. 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
26. Отечественные живописцы и графики в театре второй половины 1930-х – 1950-е годы. Взаимодействие изобразительного и сценического искусства
27. Рождение метафорической декорации в музыкальном театре. Творчество С. Вирсаладзе. Работы Г. Мосеева и С. Юнович
28. Валерий Доррер. Борис Мессерер. Энар Стенберг
29. Новая волна в сценографии. Выпускники ВГИКа В. Левенталь, М. Соколова, Н. Двигубский, В. Серебровский, А. Бойм и их работа в музыкальном, драматическом, кукольном театре
30. Формирование единой пластической среды. Творчество Эдуарда Кочергина, Марта Китаева, Даниила Лидера, Д. Боровского, С. Бархина
31. Национальные сценографические школы: латышская, грузинская, дагестанская Творческие союзы режиссеров и художников
32. Театр художника: Тадеуш Кантор. Юзеф Шайна, Лешек Мондзик, Питер Шуман, Ахим Фрайр, Роберт Уилсон. Представители в России: Д. Крымов. АХЕ.
Пражские Квадриеннале второй половины XX-начала XXI века. Их результаты
33. Явление постмодернизма в театре. Взаимодействие новейших форм изобразительного искусства и театра. Сценография последних десятилетий XX-начала XXI века.

Критерии оценки на зачете:
Экзамен проводится в устной форме: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа на каждое из них отводится 15 минут). Оценивание ответа на экзамене 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. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. Вторая половина XX века. М., 2001.
2. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. Мастера XVI-XX вв. М., 2002.
3. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. Театр художника. Истоки и начала. М., 2006.
4. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. Театр художника. Мастера. М., 2006.

Дополнительная литература:

1. Витрувий. Десять книг об архитектуре. М., 1936; репринтное издание. М., 2006.
2. 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/
2. Официальный сайт Петербургского театрального журнала. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ptj.spb.ru/
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/
4. Официальный сайт OISTAT. [Электронный ресурс]. URL: http://www.oistat.org/
5. Официальный сайт журнала «Сцена». [Электронный ресурс]. URL: http://www.the-stage.ru/
6. Официальный сайт ГЦТМ им. А.А. Бахрушина. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gctm.ru/
7. Официальный сайт СПГМТиМИ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.theatremuseum.ru/

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
3.08. Лекционное занятие	Рабочее место преподавателя - 1 шт., стул - 25 шт. Панель интерактивная 65in Newline TruTouch TT-6521Q - 1 шт., Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) - 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 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.

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.

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.
Концентрированное обучение Дисциплина изучается в рамках модуля, реализуется глубокое погружение в предметную область, используются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся.
Социально-активное, интерактивное обучение методы социально-активного обучения, тренинговые, дискуссионные, игровые методы с учетом социального опыта 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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История театра кукол

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.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
аудиторные занятия	90	
самостоятельная работа	54	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):

старший преподаватель Шепелев А.А.(РГИСИ)

Рабочая программа дисциплины

История театра кукол

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Протокол № 7 от 12.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Нордштрем А.Э.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – получение будущими режиссерами научных представлений о сущности театрального кукольного искусства, 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 кукол разных эпох и стран. Студенты должны также познакомиться с литературой, посвященной театру и научиться ею пользоваться.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
1	История зарубежного ИЗО
2	История России
3	Основы российской государственности
4	Фольклор
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История костюма
2	История материальной культуры и быта
3	История сценографии
4	Философия
5	Эстетика
6	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
7	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
8	Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
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	особенности различных культур и наций;
3.1.2	- материальную культуру и быт разных времен и народов- основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства;
3.1.3	- роль и место театра в мировой и отечественной культуре;
3.1.4	- социокультурные аспекты функционирования театрального процесса
3.1.5	- исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений мировой литературы, театра, и других направлений искусства, включая современные;
3.1.6	- основные тенденции развития искусства;
3.1.7	- специфику выразительных средств различных видов искусства;
3.1.8	- историю и основные этапы (эпохи, стили) в развитии театра
3.1.9	- закономерности развития мирового искусства
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- определять тенденции и направления развития различных видов искусств
3.2.2	- давать оценку не только современным произведениям искусства, но и известным по историческим источникам;
3.2.3	- оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста

3.2.4	- рассматривать драматургические произведения в историческом контексте, в динамике художественных, социокультурных процессов и научно-технического прогресса
3.3	**Владеть:**
3.3.1	профессиональной терминологией;
3.3.2	- способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние театрального и концертного дела.- культурой мышления на содержательном, логическом и коммуникативном уровнях
3.3.3	- навыками самообразования в процессе жизнедеятельности.- навыками научно-исследовательской деятельности в области истории театра
3.3.4	- методами и приёмами анализа драматических и иных произведений искусства, используемых в организациях исполнительских искусств

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Театр теней		
1.1	Восточный театр теней /Лек/	**3**	**6**
1.2	Главный персонаж традиционного театра теней /Лек/	**3**	**6**
1.3	Европейский театр теней /Лек/	**3**	**6**
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	**3**	**6**
	Раздел 2. Театр автоматов		
2.1	Театр кукол и «Театр изображений» (нетрадиционные зрелищные формы) в Античности /Лек/	**3**	**8**
2.2	Механический театр и театр автоматов XVIII-XIX /Лек/	**3**	**10**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	**3**	**6**
	Раздел 3. Кукла в системе литургического действа		
3.1	Кукла в христианском обряде /Лек/	**3**	**6**
3.2	Разновидности устройства вертепного театра /Лек/	**3**	**6**
3.3	Структура и сюжеты вертепного представления /Лек/	**3**	**6**
3.4	Вертепная кукла /Лек/	**3**	**6**
	Раздел 4. Традиционная уличная комедия с перчаточными куклами		
4.1	Главный герой уличной комедии /Лек/	**4**	**2**
4.2	Сюжеты уличной комедии /Лек/	**4**	**2**
4.3	Устройство театра и особенности представления /Лек/	**4**	**2**
	Раздел 5. Театр марионеток		
5.1	Устройство театра /Лек/	**4**	**2**
5.2	Репертуар театра марионеток /Лек/	**4**	**1**
5.3	Тип представления /Лек/	**4**	**1**
	Раздел 6. Оптико-механические представления		
6.1	Оптические игрушки /Лек/	**4**	**2**
6.2	Оптико-механические представления в Европе XIX века /Лек/	**4**	**2**
	Раздел 7. Театр кукол 20 века		
7.1	Театр кукол начала века /Лек/	**4**	**2**
7.2	Театр кукол 20-х годов /Лек/	**4**	**2**

7.3	Театр кукол 30-х годов /Лек/	**4**	**2**
7.4	Театр кукол 40-50-х годов /Лек/	**4**	**2**
7.5	Театр кукол 60-70-х годов /Лек/	**4**	**2**
7.6	Феномен «Уральской зоны» в России /Лек/	**4**	**2**
7.7	Отечественный театр кукол конца 80-х-начала 90-х годов /Лек/	**4**	**2**
7.8	Современный театр кукол /Лек/	**4**	**2**
7.9	Самостоятельная работа /Ср/	**4**	**42**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Примерные вопросы для текущего контроля:
1. Определите куклу по описанию:» Сначала он был марионеткой, а потом стал перчаточной куклой. По сюжету у него есть жена Джуди, он такой сильный, что может победить даже самого дьявола».
А. Панч
Б. Витязь Ласло
В. Пульчинелла
2.Назовите страну, в которой существует первое упоминание о марионетках:
А. Древний Рим
Б. Древняя Греция
В. Древний Египет
Г. Древняя Русь
3. Распределите обязанности и названия:
А. рассказчики I таю
Б. музыканты II сямисэн-хики
В. Кукловоды III ниньге-цукай

Из данных заданий формируются контрольные работы по разделам дисциплины, включающие в себя 10 заданий.
Работы оцениваются по следующим критериям:
"Отлично" - более 80% правильных ответов
"Хорошо" - 66-79% правильных ответов
"Удовлетворительно" - 50-65% правильных ответов.

5.2. Темы письменных работ

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

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
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 экзамену:
1. Происхождение театра кукол. Версии и гипотезы.
2. Театр кукол Востока. Основные виды.
3. Театр кукол и «Театр изображений» (нетрадиционные зрелищные формы) в Античности
4. Кукольные представления Средневековья. Типы представлений. Театрализация литургического действа.
5. Рождественский театр в Европе: названия и тип зрелища. Итальянские «презепио». Французские «креши». Польская «шопка».
6. Украинский «вертеп» и белорусская «батлейка».
7. Оптико-механические представления в Европе XIX века.
8. Теневые представления в Европе.
9. Механический театр и театр автоматов.
10. Традиционная уличная комедия с перчаточными куклами. Общая характеристика.
11. Итальянский Пульчннелло. Герой и комедия.
12. Трагическая комедия или комическая трагедия Панча и Джуди в Англии.
13. Полишинель и Гиньоль во Франции. Традиционная комедия и «новый» герой Лорана Мурге.
14. Петрушка. Легенда и история. XIX век.
15. Театр Петрушки в XX веке.
16. Театр марионеток - устройство. Тип представления.
17. Театр марионеток. Репертуар
18. Кукольная классика: «Фауст» и «Дон Жуан».
19. Театр марионеток XIX века.
20. Итальянский театр марионеток. Сицилийская традиция «Опера де Пуппи».
21. Из истории кукольной лексики. Этимология основные понятии. «Незнакомые» слова; «фантоши», «пупацци», «тантамарески» и др.
22. Театр Юлии Слонимской. «Силы Любви и Волшебства», Петроград.
23. Театр Нины и Ивана Ефимовых, Москва.
24. Сергей Владимирович Образцов.
25. ГАЦТК.
26. Театр кукол 20-х годов.
27. Отечественный театр кукол 30-40-х годов. БТК.
28. Фестиваль в Бухаресте (1958 г) и театр кукол 60-х г.
29. Феномен «Уральской зоны» в России
30. Проблемы современного театра кукол.

Критерии оценки на экзамене:
Экзамен проводится в устной форме: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа на каждое из них отводится 15 минут). Оценивание ответа на экзамене 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. История театра кукол: истоки и современность : учебно-методическое пособие / составитель Е. С. Бодрова. — Чебоксары : ЧГИКИ, 2019. — 46 с.
2. Флеенко, Д. А. История театра кукол / Д. А. Флеенко. — Новосибирск : , 2013. — 186 с.
3. Голдовский, Б. Энциклопедия куклы. — М., 2004.

Дополнительная литература:

1. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: http://www.teatr- lib.ru/
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nlr.ru/
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rsl.ru/
4. Библиотека МХАТ им. А. П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ .
5. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.pu.ru/
6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: http://www.feb-web.ru/
7. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: http://www.openlibrary.org/

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
3.08. Лекционное занятие	Рабочее место преподавателя - 1 шт., стул - 25 шт. Панель интерактивная 65in Newline TruTouch TT-6521Q - 1 шт., Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) - 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.

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
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.
Концентрированное обучение Дисциплина изучается в рамках модуля, реализуется глубокое погружение в предметную область, используются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Организация театрального дела

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.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 работа	37		
часов на контроль	9		

Программу составил(и):
кандидат искусствоведения профессор Сундстрем Л.Г. (РГИСИ)
кандидат искусствоведения доцент Екатерининская А.А.
заведующий кафедрой ПиОД Дмитриева Н.В.

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:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Протокол № 6 от 06.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Дмитриева Н.В.

1. ЦЕЛЬ 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
1	Конструирование и технология создания театральной куклы
2	Грим и постиж
3	Основы перспективы и макетирование
4	Театрально-техническая графика
5	Материаловедение
6	Материальное обеспечение
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика
3	Психология и педагогика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
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-9: Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте
УК-9.1: Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике
УК-9.2: Применяет методы экономического и финансового планирования (в том числе личного) для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления финансами (в том числе личным бюджетом), контролирует экономические и финансовые риски
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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	-технологию разработки и реализации творческого проекта
3.1.2	- закономерности создания художественного образа и технологии его реализации
3.1.3	- теоретические основы государственного регулирования экономики и особенности экономической политики российского государства в сфере культуры;
3.1.4	- социально-экономическую сущность субсидирования организаций культуры и механизмы государственной поддержки в сфере культуры
3.1.5	- основы экономического и финансового планирования
3.1.6	- систему экономической документации
3.1.7	- методы управления
3.1.8	- принципы руководства коллективной деятельностью по реализации целей и задач творческого проекта
3.1.9	- принципы творческо-организационного планирования работы театральных учреждений

3.1.10	- функции специалиста, референта, консультанта, руководителя небольших структурных подразделений в государственных (муниципальных) органах управления культурой, в театральных организациях, в творческих союзах, других общественных организациях
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение
3.2.2	- определять ожидаемые результаты решения выделенных задач
3.2.3	- осуществлять публичное представление проекта
3.2.4	-ставить и решать в соответствии с концепцией проекта взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели
3.2.5	- применять терминологию, лексику и основные категории экономки
3.2.6	применять методы экономического и финансового планирования (в том числе личного) для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей
3.2.7	- формулировать управленческие задачи
3.2.8	- учитывать особенности управления организациями, осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры
3.2.9	- оценивать качество творческого продукта на различных этапах его подготовки
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- навыками решения конкретных задач проекта заявленного качества и за установленное время
3.3.2	-навыками выбора оптимальных решений для достижения цели проекта (творческого замысла) с учетом имеющихся ресурсов и в соответствии действующими правовыми нормами
3.3.3	- навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации
3.3.4	- навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности
3.3.5	- навыками оценки экономической ситуации театрально-зрелищных учреждений- навыками целеполагания и планирования
3.3.6	- навыками организации работы структурных подразделений в государственных (муниципальных) органах управления культурой, в театральных организациях, в творческих союзах, других общественных организациях

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Основы организации театрального дела		
1.1	Театр в современной социально-культурной ситуации /Лек/	**8**	**2**
1.2	История организации театрального дела в России /Лек/	**8**	**2**
1.3	Сеть и структура театров и организаций других видов исполнительских искусств /Лек/	**8**	**2**
1.4	Организационно-правовые основы театрального дела /Лек/	**8**	**1**
1.5	Финансирование театров /Лек/	**8**	**1**
1.6	Планирование в театре. Организация новых постановок /Лек/	**8**	**1**
1.7	Организация показа спектаклей /Лек/	**8**	**1**
1.8	Самостоятельная работа /Ср/	**8**	**17**
	Раздел 2. Практические аспекты организации театрального дела		
2.1	Маркетинг в театральном деле /Лек/	**8**	**2**
2.2	Основы ценообразования в театре /Лек/	**8**	**2**
2.3	Public Relations в театре /Лек/	**8**	**2**
2.4	Фандрейзинг в театре /Лек/	**8**	**2**
2.5	Спектакль и его элементы как объекты авторского и смежных прав /Лек/	**8**	**2**
2.6	Трудовые отношения в театре /Лек/	**8**	**2**
2.7	Использование информационных технологий в организациях исполнительских искусств /Лек/	**8**	**2**

2.8	Деятельность организаций исполнительских искусств за рубежом /Лек/	**8**	**2**
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	**8**	**20**

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. К государственному финансированию относят:
1) нормативно-целевое финансирование
2) спонсорство
3) сметное финансирование
4) субсидии
5) меценатство
6) фандрайзинг

2. Всероссийский гастрольно-концертный план – беспрецедентный проект Минкультуры России, который позволяет широко и эффективно осуществлять гастроли учреждений культуры, творческих коллективов и вузов во всероссийском и международном масштабах реализован через программу под названием
1) "Концертная Россия"
2) "Большие гастроли"
3) "От Калининграда до Владивостока"
4) "Театр доступный каждому"

3. В какой форме статистического наблюдения отражаются данные о репертуаре театра
а) НК-6
б) РК-8
в) РТ-9
г) НК-9

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

Письменные работы не предусмотрены

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

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.

Зачет проводится в устной форме: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа на каждое из них отводится 15 минут). Оценивание ответа на зачете осуществляется следующим образом:
Оценка "зачтено" -обучающийся свободно ориентируется в материале, дает обстоятельные глубокие ответы на все поставленные вопросы; демонстрирует хорошее знание понятийно-категориального аппарата изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); умеет анализировать проблемы по дисциплине; высказывает собственную точку зрения на раскрываемые проблемы; четко грамотно формулирует свои мысли; демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-ориентированных задач.
«Незачтено» -обучающийся демонстрирует поверхностные знания материала, затрудняется в ответах на вопросы; не знает сущности основных понятий изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); испытывает трудности в анализе проблем по дисциплине.
Оценка «зачтено» может выставляться по результатам текущего контроля, осуществляемого в ходе лекционных/семинарских/практических занятий на основе оценки активности работы студентов, их участия в дискуссиях и выступлений с докладами, выполнения контрольных работ, а также по результатам оценки посещаемости студентами занятий

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части I, II, III. Изд.: НИЦ ИНФРА-М, 2005. - 512 с. ISBN: 5-16-002519-7. 067800.01.01.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации: Фирменное наименование. Товарный знак. Место происхождения товара. Коммерческое обозначение : постатейный комментарий к главе 76 / под ред. П. В. Крашенинникова. – Москва : Статут : КонсультантПлюс, 2015. – 222 с. – (Новеллы гражданского законодательства). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450562. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1091-0. – Текст : электронный.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации: Авторское право. Права, смежные с авторскими : постатейный комментарий к главам 69–71 / под ред. П. В. Крашенинникова. – Москва : Статут, 2014. – 510 с. – (Новеллы гражданского законодательства). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450635. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1061-3. – Текст : электронный.
4. Театральное дело: наука и практика: Сб. статей. Вып. 6 : сборник научных трудов / ответственный редактор Л. Г. Сундстрем. — Санкт-Петербург : РГИСИ, 2022. — 240 с. — ISBN 978-5-901528-90-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/324326. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Ашмаров, И. А. Организация театрального дела : учебное пособие : [16+] / И. А. Ашмаров. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 221 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563839. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0054-8. – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

1. Театральное дело: наука и практика : сборник статей по материалам дипломных работ продюсерских факультетов / Союз театральных деятелей Российской Федерации, Российский институт театрального искусства-ГИТИС, Школа-студия им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А. П. Чехова, Российский государственный институт сценических искусств. - Москва : Издательство Российского государственного института сценических искусств ; Санкт-Петербург : Чистый лист. - Текст : непосредственный. Вып. 7 / ред. Л. Г. Сундстрем. - Санкт-Петербург : Чистый лист, 2023. - 212 с. : граф., табл., фот. ; 21 см. - 250 экз.. - ISBN 978-5-901528-90-7 : ~Б. ц.
2. Орлов, Ю.М. Московский Художественный Театр, 1898–1917 гг. : творчество. Организация. Экономика / Ю. М. Орлов ; Рос. ун-т театр. искусства — ГИТИС. - Москва : ГИТИС, 2011. - 348 с. ; 22 см. - Библиогр.: с. 332-344. - 1000 экз.. - ISBN 978-5-91328-075-6 (в пер.) : ~Б. ц.
3. Игнатьева, Е.Л. Экономика культуры : учебное пособие / Е. Л. Игнатьева. - 4-е изд., изм. и доп. - Москва : ГИТИС, 2013. - 384 с. ; 22 см. - 500 экз.. - ISBN 978-5-9131.
4. Мухамедиева, С. А. Экономика культуры : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», 51.03.03 «Социально-культурная деятельность», 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность»; квалификация (степень) «бакалавр» / С. А. Мухамеднева ; Кемеров. гос. ин-т культуры. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. - 307 с. - ISBN 978-5-8154-0502-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1154347. – Режим доступа: по подписке.28-090-9 (в пер.) : ~Б. ц. - Текст : непосредственный. ГРНТИ 06.71.41 ББК 65.497я7 + 71.4к94
5. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. — 5-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2013. — 544 с. — ISBN 978-5-8114-0517-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/13880. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: http://www.mkrf.ru/
2.Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. – URL : http://www.cultmanager.ru/

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
СПС "КонсультантПлюс"
Microsoft Windows
Adobe Acrobat Reader
Microsoft Office
Google Chrome

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
3.12. Лекционное занятие	Рабочее место преподавателя - 1 шт., стол – 24 шт., стул - 24 шт., доска маркерная - 1 шт. Моноблок MSI PRO AP272 13M 27" - 1 шт., Панель интерактивная 86in HUAWEI - 1 шт. Акустические мониторы активные Pioneer DM-40-W (комплект) - 1 шт.

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

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 «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.

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

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 Кемерово - «Сибирская 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 2025 Художник-постановщик в театре кукол.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	30	
самостоятельная работа	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с ст. преп. Миненко Е. В. (РГИСИ)

к. филол. н. ст. преп. Отева К. Н. (РГИСИ)

к. искусствоведения доцент Семкин А. Д. (РГИСИ)

к. филол. н. доцент ПиОД Прибытова Л.В.

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:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Протокол № 6 от 06.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Дмитриева Н.В.

1. ЦЕЛЬ 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,
3	активизация их творческих способностей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	ФТД
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в т. ч. на иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные технологии для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках

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	- основы стилистики, орфографии и пунктуации русского и иностранного языка,
3.1.3	- особенности различных культур и наций;
3.1.4	- материальную культуру и быт разных времен и народов;
3.1.5	- особенности межэтнических конфликтов;
3.1.6	- содержание, место и роль религии в обществе, сущность религии и критерии ее классификации, основные исторические факты возникновения и развития древних, национальных и мировых религий; основателей мировых религий и особенности современных религиозных движений;
3.1.7	- основы теории общения, механизмы формирования представлений о других людях;
3.1.8	- причины возникновения барьеров непонимания в общении;
3.1.9	- механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили поведения в межкультурном пространстве
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- эффективно коммуницировать в процессе делового или социального общения на государственном языке;
3.2.2	- собирать, синтезировать и анализировать информацию для решения задач профессиональной деятельности;
3.2.3	- находить необходимую для взаимодействия с представителями других культур и религий информацию (в том числе иноязычную);
3.2.4	- вырабатывать и реализовывать стратегию и тактику взаимодействия с представителями других культур и религий, в том числе в процессе профессиональной деятельности;
3.2.5	- определять причины непонимания;
3.2.6	- преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы, осуществлять межкультурную коммуникацию на основе уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- коммуникативной культурой в процессе делового и академического взаимодействия;
3.3.2	- навыками коммуникации в четырех основных видах речевой деятельности;
3.3.3	- методологией решения коммуникативных задач;
3.3.4	- навыками толерантности и эмпатийного слушания;

3.3.5	- 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

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/	**3**	**2**
1.2	Функциональные стили русского языка /Пр/	**3**	**2**
1.3	Речевые ошибки /Пр/	**3**	**2**
1.4	Лексика, имеющая ограниченную сферу употребления /Пр/	**3**	**2**
1.5	Виды словарей /Пр/	**3**	**2**
1.6	САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА /Ср/	**3**	**10**
	Раздел 2. Орфография		
2.1	Орфограммы в корне слова /Пр/	**3**	**2**
2.2	Орфограммы в приставках /Пр/	**3**	**2**
2.3	Гласные после шипящих в корне, суффиксе, окончании слов разных частей речи /Пр/	**3**	**2**
2.4	«Н» и «НН» в суффиксах разных частей речи /Пр/	**3**	**2**
2.5	Безударные личные окончания глаголов и суффиксы причастий /Пр/	**3**	**2**
2.6	Приставки и частицы «НЕ» и «НИ» /Пр/	**3**	**2**
2.7	Правописание сложных слов /Пр/	**3**	**1**
2.8	Правописание служебных частей речи /Пр/	**3**	**1**
2.9	САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА /Ср/	**3**	**13**
	Раздел 3. Пунктуация		
3.1	Основы русской пунктуации /Пр/	**3**	**2**
3.2	Знаки препинания в предложениях с обособленными членами /Пр/	**3**	**2**
3.3	Знаки препинания в сложных предложениях /Пр/	**3**	**2**
3.4	САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА /Ср/	**3**	**10**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Текущий контроль предполагает проведение диктантов, а также контрольных работ по каждому разделу дисциплины.
Содержание контрольных работ формируется из банка заданий, используются задания следующих типов:
1. Заявление как жанр официально-делового стиля отличается стандартизованной формой. Для того чтобы правильно составить текст заявления, необходимо расположить обязательные элементы его структуры в следующей последовательности:
1) наименование документа,
2) дата подачи,
3) сведения об адресате и заявителе,
4) подпись,
5) формулировка просьбы и её обоснование.
2. НЕ с выделенным словом пишется раздельно в предложении:
1) В гостиной меня ждал (НЕ)КТО.
2) В зале было (НЕ)УЮТНО, некоторые столы и стулья оказались сломаны.
3) Вам (НЕ)ВИДАТЬ таких сражений!
4) (НЕ)РАДОСТНЫМ было утро этого запомнившегося дня.
3. Назовите 2 функциональных стиля, для которых в наибольшей степени характерна стандартизация речи.
4. Ошибка, связанная с неправильной постановкой ударения, допущена в словах:

1) дОговор
2) кУхонный
3) красивЕе
4) зАтемно
5. Найдите слово с орфографической ошибкой и напишите его правильно (в той форме, в которой оно употреблено в предложении): Паша всегда внимательно расспрашивал о здоровье Ксении Фёдоровны, участвовал в поисках врачей, вообще проявлял всяческое сочуствие, и в его согласии помочь Дмитриев был совершенно уверен.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВ
"Отлично" - более 80% правильных ответов
"Хорошо" - 66-79% правильных ответов
"Удовлетворительно" - 50-65% правильных ответов
Объём диктанта устанавливается в пределах 180-240 слов.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДИКТАНТА
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, также может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, также может быть поставлена при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.

5.2. Темы письменных работ

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Зачет проводится в форме тестовой работы, включающей 25 заданий следующего типа:
1. Грамматическая ошибка допущена в предложении:
A) Журнал «Литературное наследие» опубликовал новые материалы.
B) Все, кто стоял в очереди, продолжал молчать.
C) Поезд пришел согласно расписанию.
D) Прочитав текст В. Солоухина, я задумался над вопросом о смысле жизни.
2. Орфографическая ошибка допущена в предложении
A) Выпускница умна и образованна.
B) Площадка образованна выступом скалы.
C) Его движения были очень скованны.
D) В гостях я чувствовал себя несколько скованно.
3. На месте пропуска следует поставить запятую в предложении
A) В саду дозревает рябина_и липа роняет листья.
B) Когда он наблюдал за Машей, на его лице появлялась тихая _ ласковая радость.
C) Я видел только верхушки гор _ да край противоположного берега.
D) Спасенный рыбак сидел на скамье ни жив _ ни мертв.
4. Буква И пишется в слове:
A) восх…тительный
B) соч…тание
C) цветок ув…дает
D) т…рраса
5. Правильные формы именительного числа множественного числа обоих существительных использованы в ряду:
A) договоры, полисы
B) торта, ректоры
C) повары, директоры
D) крема, слесаря
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЧЕТНОЙ ТЕСТОВОЙ РАБОТЫ
"Зачтено" - 60 % и более правильных ответов
"Не зачтено" - 0-59 % правильных ответов

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Розенталь, Д. Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация : учебное пособие / Д. Э. Розенталь. - 23-е изд., испр. - Москва : АЙРИС-пресс, 2022. - 384 с. - (Домашний репетитор). - ISBN 978-5-8112-6147-5 : ~Б. ц. - Текст : непосредственный.
2.Трофимова, Г. К. Русский язык и культура речи / Г. К. Трофимова. – 9-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2022. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264. – ISBN 978-5-89349-603-1. – Текст : электронный.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Бакланова, И. И. Тематические тесты и диктанты по русской орфографии и пунктуации : учебное пособие : [12+] / И. И. Бакланова ; отв. ред. М. Ю. Федосюк. – 6-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 112 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69097. – ISBN 978-5-9765-0924-5. – Текст : электронный.
2. Боженкова, Р. К. Русский язык и культура речи : учебник / Р. К. Боженкова, Н. А. Боженкова, В. М. Шаклеин. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 608 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539. – Библиогр.: с. 548-552. – ISBN 978-5-9765-1004-3. – Текст : электронный.
3. Нормы русского литературного языка : учебное пособие : [16+] / ред. Л. А. Константинова. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2014. – 168 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57961. – ISBN 978-5-9765-0329-8. – Текст : электронный.
4. Селезнёва, Л. Б. Русский язык : интенсивный курс орфографии и пунктуации : учебное пособие : [16+] / Л. Б. Селезнёва. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 310 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607281. – ISBN 978-5-9765-4006-4. – Текст : электронный.
5. Соловьева, Н. Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. Пунктуация. Орфоэпия. Лексика. Грамматика. Стилистика / Н. Н. Соловьева. – Москва : Мир и образование, 2011. – 464 с. – (Говорим и пишем грамотно). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98416. – ISBN 978-5-94666-642-8. – Текст : электронный.
6. Фомина, О. А. Русский язык и культура речи : учебно-практическое пособие : [16+] / О. А. Фомина, О. Ю. Потанина, И. В. Щербакова ; науч. ред. Н. В. Ковальчук. – Москва : Директ-Медиа, 2022. – 60 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683118. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2941-9. – Текст : электронный.
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
1. Справочно-информационный интернет-портал "Грамота.ру" [Электронный ресурс]. URL: https://gramota.ru/
2. База словарей "Словари.ру" [Электронный ресурс]. URL: https://slovari.ru/start2.aspx?s=0&p=5638
3. Лексикографический интернет-портал "Онлайн-словари русского языка" [Электронный ресурс]. URL: https://lexicography.online/

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
СПС "КонсультантПлюс"
Google Chrome
Microsoft Windows
Microsoft Office
Adobe Acrobat Reader
Kaspersky Endpoint Security для Windows

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
2.10. Практическое занятие	Рабочее место преподавателя - 1 шт., стол ученический - 20 шт., стул - 21 шт., доска маркерная передвижная - 1 шт. Моноблок MSI PRO AP272 13M 27" - 1 шт. Панель интерактивная 65in Newline TruTouch TT-6521Q - 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 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, обучающимся следует уделить особое внимание выполнению письменных и устных 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.

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Социально-активное, интерактивное обучение - методы социально-активного обучения, тренинговые, дискуссионные, игровые методы с учетом социального опыта обучающихся.

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.

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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Социология

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.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 работа	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат философских наук *доцент Свешникова И. Г.*

кандидат философских наук *доцент Некрасова Е. С.*

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:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Протокол № 6 от 06.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Дмитриева Н.В.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель - 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
1	История России
2	Философия
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
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	-закономерности процессов возникновения и функционирования социальных общностей, социальных организаций и институтов;
3.1.2	- основные положения и методы социальных наук, социально значимые проблемы и процессы;
3.1.3	- методы и технологии организации и проведения социологического исследования, в том числе специфику их использования в области исполнительских искусств;
3.1.4	- знает особенности процесса наследования культурных ценностей;
3.1.5	- тенденции и перспективы развития сферы экранных и исполнительских искусств;
3.1.6	- основы методологии социологических исследований.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- ставить вопросы, выявлять проблемы;
3.2.2	- анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;
3.2.3	- использовать методы анализа и синтеза для выявления и изучения механизмов возникновения социальных конфликтов и иных проблемных ситуаций;
3.2.4	- объективно оценивать противоположные аргументы и свидетельства;
3.2.5	- определять пути решения проблем;
3.2.6	- применять социологические знания в управленческой деятельности;
3.2.7	– распознать ценность художественного проекта;
3.2.8	- проводить исследования, обеспечивающие эффективную реализацию проекта и деятельности организации исполнительских искусств.
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- навыками абстрактного мышления для выработки системного подхода к социальным явлениям и проблемам;
3.3.2	- навыками социологических исследований в трудовых и творческих коллективах и анализа полученных результатов для выявления проблемных ситуаций;
3.3.3	- методикой проведения социологических исследований;
3.3.4	- приемами изучения общественного мнения;
3.3.5	- навыками анализа, оценки и решения проблем социального развития трудового (творческого) коллектива и общества;

3.3.6	- аксиологическим (ценностным) подходом в оценке произведений искусства, явлений и процессов в сфере культуры;
3.3.7	- навыками применения результатов исследований в целях повышения эффективности творческо-производственного процесса .

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**
	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**
	Раздел 3. Самостоятельная работа		
3.1	Самостоятельная работа /Ср/	**7**	**33**

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. Объектом изучения социологии как науки не является:
а. общество;
б. социальная жизнь общества;
в. социальные институты.
2. Какая из функций социологии связана с выражением посредством концепций и теорий науки интересов конкретных социальных групп, политических партий и движений?
а. общественно-политическая;
б. описательная;
в. идеологическая.
3. Подберите соответствующее определение термину «гражданское общество»:
а. общество граждан;
б. совокупность социальных отношений и институтов, которые функционируют вне зависимости политической власти, однако могут на нее влиять; общество автономных субъектов;
в. определенное обособленное множество людей, имеющих общие ценности и связанных системой отношений

Из данных заданий формируются контрольные работы по разделам дисциплины, включающие в себя 10 заданий.
Работы оцениваются по следующим критериям:
"Отлично" - более 80% правильных ответов

"Хорошо" - 66-79% правильных ответов
"Удовлетворительно" - 50-65% правильных ответов.

5.2. Темы письменных работ

Темы письменных работ не предусмотрены

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету:
1. Предмет и метод социологии.
2. Становление социологии как науки.
3. Причины возникновения социологии.
4. Закон трѐх 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.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ:
Зачет проводится в устной форме: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа на каждое из них отводится 15 минут). Оценивание ответа на зачете осуществляется следующим образом:
Оценка "зачтено" -обучающийся свободно ориентируется в материале, дает обстоятельные глубокие ответы на все поставленные вопросы; демонстрирует хорошее знание понятийно-категориального аппарата изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); умеет анализировать проблемы по дисциплине; высказывает собственную точку зрения на раскрываемые проблемы; четко грамотно формулирует свои мысли; демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-ориентированных задач.
«Незачтено» -обучающийся демонстрирует поверхностные знания материала, затрудняется в ответах на вопросы; не знает сущности основных понятий изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); испытывает трудности в анализе проблем по дисциплине.
Оценка «зачтено» может выставляться по результатам текущего контроля, осуществляемого в ходе лекционных/семинарских/практических занятий на основе оценки активности работы студентов, их участия в дискуссиях и выступлений с докладами, выполнения контрольных работ, а также по результатам оценки посещаемости студентами лекций и семинаров.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Волков, Ю. Г. Социология : учебник / Ю. Г. Волков. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : КНОРУС, 2022. - 496 с.
2. Немировский, В. Г. Социология : учебник / В. Г. Немировский. - Москва : Проспект, 2021. - 544 с.

Дополнительная литература:

1. Дюркгейм, Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение : монография / Э. Дюркгейм ; пер. А. Б. Гофман. - 4-е изд., испр. - Москва : Юрайт, 2023. - 307 с.
2. Гофман, А. Б. 7 лекций по истории социологии : учебное пособие / А. Б. Гофман. - 9-е изд., испр. - Москва : КДУ, 2021. - 237 с.
3. Краткий словарь по социологии : справочное издание / составитель: Э. М. Коржева, Н. Ф. Наумова ; ред.: Д. М. Гвишиани, Н. И. Лапин. - Москва : Политиздат, 1989. - 477 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/.

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
3.08. Лекционное занятие	Рабочее место преподавателя - 1 шт., стул - 25 шт. Панель интерактивная 65in Newline TruTouch TT-6521Q - 1 шт., Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) - 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.
Для успешного и полного освоения дисциплины «Социология» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению работ классиков социологической науки.

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Диифференцированное обучение - технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.

Проблемное обучение - поисковые методы, постановка познавательных задач с учетом индивидуального социального опыта
и особенностей обучающихся, построение проблемной ситуации (задачи) и обучение умению находить оптимальное

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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Эстетика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.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 работа	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

к.ф.н. профессор Праздников Г.А. (РГИСИ)

к.и.н. доцент ПиОД Евсеева М.А.

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:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Протокол № 6 от 06.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Дмитриева Н.В.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	1 Цели изучения учебной дисциплины — формирование эстетического сознания личности студента, освоение способов философского осмысления явлений культуры как продукта эстетической практики в ее истории и современности.
2	2 Основными задачами освоения учебной дисциплины являются: 1. возведение индивидуального опыта эстетических переживаний на уровень саморефлексии и теоретических размышлений о нем; 2. освоение основных принципов и понятий философско-эстетического дикурса; 3. достижение понимания роли эстетики в культуре эпохи (исторический экскурс) и ее органичной взаимосвязи с актуальной социокультурной проблематикой; 4. акцентировать внимание студентов на особенностях отечественной эстетической мысли и ее практическом
3	выражении; 5. развитие профессиональной способности к эстетическому анализу явлений природы, культуры, общественной жизни и искусства, к их критическому освоению на основании философско-эстетических критериев.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
1	Живопись
2	История русского театра
3	История русской литературы
4	Рисунок
5	Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
6	История зарубежного театра
7	История зарубежной литературы
8	История костюма
9	История музыки
10	История русского ИЗО
11	История театра кукол
12	История зарубежного ИЗО
13	История России
14	Фольклор
15	Философия
16	История материальной культуры и быта
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3	Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
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 мировой художественной культуры, художественные
3.1.2	направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства;
3.1.3	- роль и место театра в мировой и отечественной культуре;
3.1.4	- социокультурные аспекты функционирования театрального процесса
3.1.5	- исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных
3.1.6	произведений мировой литературы, театра, и других направлений
3.1.7	искусства, включая современные;
3.1.8	- произведения искусства в широком культурно-историческом контексте;

3.1.9	- содержание исторических и художественных (литературных, изобразительных) источников, рассказывающих об условиях создания произведения, выбранного в качестве учебного материала, и об изображаемой в нем жизни
3.1.10	- особенности образовательного процесса в области культуры и искусства;
3.1.11	- методические материалы, сопровождающие образовательный процесс;
3.1.12	- различные педагогические приемы и методы в области культуры и искусства;
3.1.13	
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- объяснить феномен культуры, роль культуры в человеческой
3.2.2	жизнедеятельности, роль искусства и науки в развитии цивилизации и
3.2.3	связанные с ними социальные и этические проблемы
3.2.4	- определять тенденции и направления развития различных видов искусств
3.2.5	- выявлять и реализовывать в сценической практике культурно-исторические
3.2.6	мотивы произведения, его жанровые и стилистические особенности4
3.2.7	- соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с
3.2.8	общекультурным контекстом, с достижениями в сфере художественной
3.2.9	культуры;
3.2.10	- давать оценку не только современным произведениям искусства, но и
3.2.11	известным по историческим источникам;
3.2.12	- оценивать достижения художественной культуры на основе знания
3.2.13	исторического контекста;
3.2.14	- анализировать произведения искусства в контексте конкретного исторического
3.2.15	периода;
3.2.16	- определять смысловые и формообразующие компоненты произведения с
3.2.17	учетом культурно-исторического контекста и творческой индивидуальности
3.2.18	автора;
3.2.19	- планировать образовательный процесс;
3.2.20	использовать методические материалы для ведения образовательного
3.2.21	процесса;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние театрального и концертного дела.
3.3.2	профессиональной терминологией;
3.3.3	- культурой мышления на содержательном, логическом и коммуникативном уровнях
3.3.4	- методикой анализа литературных и изобразительных произведений разных видов и жанров;
3.3.5	- навыками педагогической деятельности в сфере сценографии;
3.3.6	навыками разработки методических материалов для сопровождения образовательного процесса;
3.3.7	- собственными педагогическими принципами и методами обучения;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Раздел 1. Эстетика		
1.1	Предмет эстетики, ее место в системе философских наук /Лек/ /Лек/	**7**	**2**
1.2	Основные эстетические категории /Лек/ /Лек/	**7**	**2**
1.3	Эстетика Античности /Лек/ /Лек/	**7**	**2**
1.4	Средневековая эстетика /Лек/ /Лек/	**7**	**3**
1.5	Эстетика Возрождения /Лек /Лек/	**7**	**3**
1.6	Эстетика Нового времени /Лек/ /Лек/	**7**	**3**

1.7	Эстетические принципы Романтизма /Лек/ /Лек/	**7**	**3**
1.8	Неклассическая эстетика XIX – нач. XX в /Лек/ /Лек/	**7**	**4**
1.9	Русская эстетика XIX-XX вв. /Лек/ /Лек/	**7**	**4**
1.10	Эстетика модернизма и постмодернизма /Лек/ /Лек/	**7**	**4**
1.11	Эстетика модернизма и постмодернизма /Лек/ /Ср/	**7**	**33**
1.12	Самостоятельная подготовка /Зачёт /Зачёт/	**7**	**9**

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:
Тесты открытого типа:
1. ----------говорит о том, что ряд искусств доставляет умственное удовольствие (например, поэзия), ряд других — чувственное
(музыка, изобразительное).
• Аристотель
2. ----------дает характеристику безобразного. Безобразное вызывает отвращение, оно являет собой отсутствие формы, нарушение
порядка.
• Василий Великий
3. ----------искусства (музыка, поэзия, танец) искусства экспрессивные, ориентированные в большей степени на чувства.
• Временные
4. Первыми в античной эстетики поставили ---------- специфически эстетические проблемы. Важными чертами их эстетики являются сенсуализм, гедонизм, субъективизм, релятивизм.
• Софисты
5 ---------- по Платону, запредельно чувственному миру, предельно объективно, оно вид, или идея, истинно сущее бытие.
• Прекрасное
6. ---------- принято называть памятники архитектуры XII, XIII, XIV и отчасти XV и XVI вв.
• Готическими
7. ---------- эстетика является базовой для всех других ее разновидностей эстетики.
• Философская
8. ---------- , как пространственный вид искусства, не в состоянии адекватно передать время, для этого, как подчеркивал Лессинг, истинные художники умеют запечатлеть тот миг, который существует накануне самого движения.
• Скульптура
9. ----------, разделяя понятия трансцендентной (to kallos) и земной (kallon) красоты, подчеркивали, что трансцендентная красота никогда не убывает, излучаясь в иерархию небесных и земных существ.
• Византийские мыслители
10. «Художник воспроизводит не действительность, но внутреннюю форму, которая является не его творением, а отражением вечного образца. Основной
задачей искусства является создание прекрасного» — эта концепция принадлежат: ----------
• Плотину
11. Антропологическая эстетика характеризуется прежде всего самостоятельностью ----------
• личностного начала
12. В гармонии аполлоновского и дионисийского начал ---------- видел идеал искусства, но все же более склонялся к иррациональному, что сближает его со всей иррационалистической философией конца XIX — начала XX в.
• Ницше
13. В искусстве ---------- способ воспроизведения мира — это такой способ, в котором над точностью передачи самой действительности преобладает отношение художника к изображаемому.
• романтизма
14. В конце XIX — начале XX в. происходит радикальное отрицание ---------- принципов творчества.
• традиционных
15. В культуре ---------- исповедовалась религия первобытного населения, мистическая религия подземных богов, мистическая, экстатическая религия орфиков, культ Диониса, имевшего своим истоком Восток.
• Греции
16. В культуре и эстетике Возрождения присутствовала четкая ориентация на: ----------
• человека
17. В рамках эстетической деятельности главной установкой является деятельность по законам: ----------
• красоты
18. В формировании принципа ---------- в эстетике классицизма серьезную роль сыграло картезианство.
• рациональности
19. В эстетике Возрождения категория ---------- занимает значительное место.
• трагического

20. Важнейшей категорией ---------- прекрасного в патристике является цвет.
• византийской эстетики
21. Влияние ---------- , а через него и влияние античности, выработало ориентацию художественной жизни эпохи классицизма XVII в. на рассудочность, рациональность.
• Возрождения
22. Второй этап истории эстетики (с XVIII по середину XIX вв.) — период ----------
• немецкой классической философии
23. Средневековая византийская эстетика представляет оригинальный анализ основных эстетических понятий. Ряд из них достаточно традиционен (прекрасное,
образ), другие, напротив, оригинальны (например, свет). Но как бы они ни различались, объединяет их глубокая связь с: ----------
• богословской традицией
Иконоборческая полемика развивалась в Византии под определяющим
значением эстетической теории образа, созданной
• Иоанном Дамаскиным
24. Термин «Renissance» (Возрождение) был введен ---------- мыслителем и художником самой этой эпохи
• Джорджо Вазари
25. Третий этап истории эстетики начался в ---------- века и
продолжается до сих пор.
• середине XIX в.
26. У греков не было термина искусства в современном понимании, а был термин ---------- , означавший мастерство.
• «техне»
Тесты закрытого типа:
1. Основателем эстетики как самостоятельной философской науки является:
а) Баумгартен
б) Кант
в) Гегель
г) Дидро
2. Эстетика – это:
а) наука о прекрасном
б) наука о выразительных формах, чувственно непосредственно воспринимаемых
в) наука о нормах поведения человека
г) наука об эстетическом освоении человеком действительности
3. Прекрасное – это:
а) то, что нам нравится
б) соответствие реальности идеалу
в) то, что гармонично, пропорционально, совершенно
г) то, что полезно, удобно
4. Гибель или утрата идеала составляет содержание эстетической категории:
а) комическое
б) безобразное
в) низменное
г) трагическое
5. Наибольшее количество эссе, трактатов, исследований посвящено эстетической категории:
а) комическое
б) безобразное
в) прекрасное
г) трагическое
6. Эстетические чувства отличаются:
а) бескорыстностью, практической незаинтересованностью
б) особой яркостью и силой переживаний
в) связью с переживаниями прекрасного, возвышенного, комического, трагического
г) связью с переживанием того, что является удобным, подходящим, комфортным
7. Тонкость / грубость, развитость / неразвитость, широта / узость имеют отношение к эстетической категории:
а) вкус
б) искусство
в) форма
г) чувство прекрасного
8. Эстетический вкус – это:
а) способность отличать прекрасное от безобразного, трагическое от комического и т. п.
б) способность оценивать эстетические качества предметов и явлений
в) система индивидуальных предпочтений в мире выразительных форм
г) способность оценивать и отбирать полезные в быту вещи
9. Художественная культура – это система художественного образования и воспитания, социального заказа и создания художественных ценностей, хранения и изучения произведений искусства …(выберите подходящее продолжение)
а) исследования законов природы
б) контроля за перемещением художественных ценностей через границу
в) создания собственного имиджа
г) восприятия и оценки произведений искусства
10. Талант художника – это:

а) присущие от рождения способности и умения, которые раскрываются с приобретением навыка и опыта
б) природное дарование, дающее искусству правила
в) совокупность способностей, позволяющая создавать шедевры
г) всеобщее признание, успех
11. Критерием полноценного восприятия искусства является:
а) Наличие положительных эмоций при восприятии
б) Понимание смысла того, что воплощено в произведении
в) Развитый художественный вкус, дающий возможность понять и пережить не только то, что изображено, воплощено, но и оценить то, как это сделано
г) Умение пересказать содержание
12. К изобразительному искусству относится:
а) музыка
б) скульптура
в) архитектура
г) танец
13. Назовите автора трактата «Что такое искусство?»:
а) Х. Отрега-и-Гассет
б) В. В. Розанов
в) Д. Юм
г) Л. Толстой
14. Эстетика гламура это…
а) эстетика дендизма
б) стиль, полностью оторванный от реальной жизни большинства своих почитателей, он, тем не менее, стремится эту реальность задавать
в) стиль жизни, в том числе одежды, развлечений, который рекламируется в «глянцевых» журналах
г) стиль жизни молодежи 1960-х годов
15. Группа художников и(или) совокупность их произведений, имеющих общие идейно-эстетические и стилистические признаки, принадлежащие одному из видов искусства, (живописи или музыке, или поэзии и т. п.) называется:
а) школой в искусстве
б) стилем в искусстве
в) творчеством в искусстве
г) эпохой в искусстве
16. Кому из ученых принадлежит следующее определение эстетики: «Эстетика есть философская дисциплина, имеющая своим предметом область выразительных форм любой сферы действительности, данных как самостоятельная и чувственно непосредственно воспринимаемая ценность…»
а) И. Канту
б) Н. О. Лосскому
в) А. Ф. Лосеву
г) А. Баумгартену
17. Стиль как понятие эстетики и искусствознания это:
а) «… принцип организации художественного мира, его внутренняя необходимость…» (Ю. Б. Борев)
б) «…лицо души» (Сенека)
в) «…это человек» (Дионисий Галикарнасский)
г) то, что человек делает
18. К внутренней форме произведения искусства относятся:
а) тема
б) кобмпозиция
в) ритм
г) сюжет и характеры
19. Самая ранняя эстетическая категория – это …
а) трагическое
б) прекрасное
в) комическое
г) возвышенное
20 Прекрасное тождественно полезному, считал:
а) Сократ
б) Аристотель
в) Платон
г) Гераклит
21. В форме диалога свои теоретические труды писал:
а) Геродот
б) Эсхил
в) Платон
г) Софокл
22. Прекрасное как эстетическая категория определяет предмет или явление с точки зрения его:
а) полезности
б) необходимости
в) совершенства
г) эстетической ценности
23. Кто считал, что прекрасное - не абсолютный дух, а реальная жизнь?

а) Гегель
б) Чернышевский
в) Платон
г) Аристотель
24. Понятие трагедия обозначает:
а) предсмертный крик козла
б) противопоставление комичному
в) гибель человека
25. «Гомерический смех» означает
а) смех Гомера
б) сатирический смех
в) смех богов
г) издевательский смех
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВ
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

Курсовые по курсу "Эстетика" не предусмотрены
Темы докладов по курсу "Эстетика".
Преподаватель может уточнить доклад в соответствии с творческими интересами студента.
Примерные темы докладов.
1 Основные типы учения об эстетическом в истории эстетики.
2 Мифология и искусство. Учение о мифе в контексте философии А. Ф. Лосева.
3 Античная эстетика. Проблема взаимосвязи красоты и блага в древнегреческой философии.
4 Неоплатонизм. Плотин об эйдетической природе прекрасного.
5 Эстетика неоплатонизма и христианская традиция.
6 Учение Аристотеля о природе прекрасного.
7 «Поэтика» Аристотеля о природе комического и трагического.
8 Онтология трагедии. Эстетические идеи перипатетиков.
9 Сравнительный анализ эпикурейской и стоической эстетики.
10 Эстетика античности в «зеркале» немецкого романтизма.
11 Августин Блаженный о природе искусства.
12 Проблема образа и изображения в византийской эстетике.
13 Эстетическое учение И. Дамаскина в контексте иконоборческой полемики.
14 Корни и специфика древнерусской эстетики.
15 Эстетика Ренессанса: эстетические предпосылки формирования новоевропейской картины мира.
16 Эстетические идеи Данте.
17 Эстетика Петрарки как утверждение ренессансного мироощущения.
18 Эстетический смысл пантеизма (Н. Кузанский) в контексте учения о макромире и микромире.
19 Ренессансная эстетика Ф. Рабле
20 Эстетика Марсилио Фичино.
21 Эстетика мыслителей барокко: иллюзорность искусства и театральности жизни.
22 Проблема подражания в контексте эстетики классицизма.
23 Эстетика романтизма. Основные идеи и художественная практика
24 Природа и искусство в эстетических учениях романтиков
25 Эстетика И. Канта.
26 Эстетические взгляды Г. Гегеля.
27 Место эстетики в системе трансцендентального идеализма Шеллинга.
28 Проблема поэзии как изначального единства в эстетике немецких романтиков.
29 Идеи эстетического воспитания у И.Ф. Шиллера
30 Взаимосвязь этического и эстетического в экзистенциальной философии С. Кьеркегора и Ф. Ницше.
31 Феномен эстетизма в европейской культуре XIX века (Ф. Ницше, О. Уайльд, Ш. Бодлер).
32 Ф. Ницше о рождении греческой трагедии. Оправдание мира и бытия как эстетического феномена.
33 Позитивизм в европейской эстетике XIX века (О. Конт, И. Тэн).
34 Проблема стиля и стилизации в эстетике русской религиозной философии конца XIX– начала XX века.
35 Эстетика экзистенциализма и современное искусство.
36 Фундаментальная онтология М. Хайдеггера проблемы современной эстетики.
37 М. Хайдеггер: «Исток художественного творения». Истина и искусство.
38 А. Камю: Творчество и абсурд. Искусство как бунт.
39 С. Кьеркегор об эстетической природе «естественного человека».
40 «Игра в бисер» Г. Гессе как теоретический источник эстетики
41 «Эстетика жизни» русских мыслителей XIX в. (В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, А.Н. Добролюбов, В. Стасов)

42 Эстетика всеединства (В. Соловьѐв, П. Флоренский).
43 Эстетика русского символизма (А. Белый).
44 Эстетические проблемы синестезии (В. Кандинский, М. Волошин, М. Чюрлѐнис, А. Скрябин).
45 Диалектика художественной формы по А.Ф. Лосеву
46 Эстетика постмодерна: Р. Барт о «смерти автора» и «рождении читателя».
47 Эстетические взгляды русских авангардистов (В. Кандинский, К. Малевич)
48 Духовное в искусстве (по В. Кандинскому и П. Флоренскому)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОКЛАДА

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.

В качестве промежуточной аттестации студентам может быть предложен анализ прочитанных первоисточников (эссе). Письменная работа(эссе) выполняется на основе чтения и объяснения фрагментов оригинального эстетического текста по проблемам современной эстетики.
При подготовке данной письменной работы текст необходимо внимательно прочитать, понять, соотнести с соответствующим культурно-историческим эстетическим контекстом, концептуализировать содержание и кратко изложить его письменно, в свободной форме.
Перечень текстов для анализа:
1 Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства
2 Мерло-Понти М. Око и дух
3 Ингарден Р. Двумерность структуры литературного произведения
4 Шпет Г. Проблемы современной эстетики .
5 Бердяев Н. Кризис искусства
6 Вейдле В. Умирание искусства.
7 Лосев А. Диалектика художественной формы.
8 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости .
9 Дики Д. Определяя искусство.
10 Бинкли Т. Против эстетики.
11 Делез Ж., Гваттари Ф. Ризома
12 Деррида Ж. Правда в живописи
13 Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн?
14 Фрейд З. Художник и фантазирование.
15 Юнг К. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художествен ному творчеству.
16 Бахтин М. К методологии гуманитарных наук.
17 Эйхенбаум Б. Теория «формального» метода.
18 Леви-Строс К. «Болеро» Мориса Равеля.
19 Якобсон Р., Леви-Строс К. «Кошки» Шарля Бодлера
20 Барт Р. От произведения к тексту.
21 Барт Р. Смерть автора.
22 Фуко М. Что такое автор?
23 Мукаржовский Я. Преднамеренное и непреднамеренное в искусстве

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 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. 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. Фрейд 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.

Зачет проводится в устной форме: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа на каждое из них отводится 15 минут). Оценивание ответа на зачете осуществляется следующим образом:
Оценка "зачтено" -обучающийся свободно ориентируется в материале, дает обстоятельные глубокие ответы на все поставленные вопросы; демонстрирует хорошее знание понятийно-категориального аппарата изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); умеет анализировать проблемы по дисциплине; высказывает собственную точку зрения на раскрываемые проблемы; четко грамотно формулирует свои мысли; демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-ориентированных задач.
«Незачтено» -обучающийся демонстрирует поверхностные знания материала, затрудняется в ответах на вопросы; не знает сущности основных понятий изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); испытывает трудности в анализе проблем по дисциплине.
Оценка «зачтено» может выставляться по результатам текущего контроля, осуществляемого в ходе лекционных/семинарских/практических занятий на основе оценки активности работы студентов, их участия в дискуссиях и выступлений с докладами, выполнения контрольных работ, а также по результатам оценки посещаемости студентами лекций и семинаров.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Мороз, Т. И. Эстетика и теория искусства : практикум / Т. И. Мороз ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт музыки, Кафедра музыкознания и музыкально-прикладного искусства. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. – 52 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487689. – ISBN 978-5-8154-0393-2. – Текст : электронный.
2. Гуревич, П. С. Эстетика : учебник / П. С. Гуревич. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 303 с. : ил. – (Учебники профессора П.С. Гуревича). – Режим доступа: по подНикитич, Л. А. Эстетика : учебник / Л. А. Никитич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 208 с. : схем., табл, ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683345. – Библиогр. в кн
. – ISBN 978-5-238-02481-3. – Текст : электронный. писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615853 (дата обращения: 04.07.2024). – ISBN 978-5-238-01021-2. – Текст : электронный.
3. Никитич, Л. А. Эстетика : учебник / Л. А. Никитич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 208 с. : схем., табл, ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683345. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02481-3. – Текст : электронный.
4. Ланкин, В. Г. Эстетика : учебное пособие / В. Г. Ланкин ; Томский государственный архитектурно-строительный университет. – Томск : Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ), 2017. – 248 с. – (Учебники ТГАСУ). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=694036. – ISBN 978-5-93057-810-2. – Текст : электронный.
5. Кульбижеков, В. Н. Эстетика : учебное пособие / В. Н. Кульбижеков. — Красноярск : СФУ, 2018. — 192 с. — ISBN 978-5-7638-4028-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157633. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Дополнительна литература:
1. Смирнов, А. И. Эстетика как наука о прекрасном в природе и искусстве. Физиологические и психологические основания красоты и их приложение к эстетической теории музыки и живописи / А. И. Смирнов. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 160 с. — ISBN 978-5-507-37274-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/43961. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Герцен, А. И. Эстетика. Критика. Проблемы культуры : [12+] / А. И. Герцен. – Москва : Директ-Медиа, 2022. – 484 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=694975. – ISBN 978-5-4499-2991-4. – Текст : электронный.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
СПС "КонсультантПлюс"
Mozilla Firefox
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Microsoft Windows
Microsoft Office

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
3.16. Лекционное занятие	Рабочее место преподавателя - 1 шт., стол – 24 шт., стул - 24 шт. Моноблок MSI PRO AP272 13M 27" - 1 шт., Панель интерактивная 86in HUAWEI - 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 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».

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение: технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Психология и педагогика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.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 работа	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

д.биол.н. профессор Старченко Н.Г. (РГИСИ)

кандидат искусствоведения доцент Кошевая Е.А. (РГИСИ)

д.пед. наук. профессор ПиОД Руднева Е.Л.

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:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Протокол № 6 от 06.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Дмитриева Н.В.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель дисциплины - 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:
3	- ознакомить с основными направлениями развития психологической и педагогической науки;
4	- дать представление о природе и основных функциях психики;
5	- раскрыть соотношение природных и социальных факторов в становлении психики;
6	- отразить основные проблемы личности, общения и саморазвития;
7	- дать представление о психической организации человека как сложной структурированной, многоуровневой, динамической системе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
1	Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2	Учебная практика. Ознакомительная организационно-производственная практика
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3	Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-3.1: Демонстрирует понимание принципов командной работы
УК-3.2: Руководит членами команды для достижения поставленной цели
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-4: Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и 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
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	- основные понятия психологии и основные психологические научные направления;
3.1.2	- принципы организации деятельности коллектива, командообразования и командной работы
3.1.3	- принципы руководства коллективной деятельностью по реализации целей и задач проекта
3.1.4	- методы регулирования межличностных отношений
3.1.5	- содержание понятий «самооценка», «самоорганизация» и «саморазвитие»
3.1.6	- основы самоорганизации личности

3.1.7	- основы применения психологических и педагогических технологий, необходимых для работы с разными категориями обучающихся;
3.1.8	- основные принципы применения дидактических приемов и методик для организации успешного обучения;
3.1.9	- закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- определять пары: права-обязанности, ответственность-власть;
3.2.2	- вырабатывать стратегию коллективной реализации проекта с учетом трудовых функций участников проекта
3.2.3	- видеть свои недостатки и ограничения и критически оценивать результаты своей деятельности
3.2.4	- определять перспективы и ставить цели собственной деятельности, адекватно оценивая свои ресурсы и возможности;
3.2.5	- добиваться поставленной цели
3.2.6	- осуществлять учебное сотрудничество и совместную учебную деятельность обучающихся;
3.2.7	- применять различные виды обучающих приемов в зависимости от индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;
3.2.8	- разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде;
3.2.9	- проводить педагогическую диагностику степени овладения учебным материалом в профессиональной области
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- способностью вырабатывать справедливые и прозрачные критерии оценки деятельности подчинённых
3.3.2	- навыками эффективного взаимодействия с соисполнителями проекта
3.3.3	- представлениями о способах бесконфликтно взаимодействовать с лидерами и группами в коллективе
3.3.4	- навыками использовать развивающий потенциал конфликта- навыками планирования последовательных действий, направленных на реализацию поставленной цели;
3.3.5	- навыками целенаправленной деятельности и самодисциплины
3.3.6	- основными навыками методики преподавания и приемами современных педагогических технологий;
3.3.7	- методическими приемами обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей;
3.3.8	- навыками и приемами оценки степени усвоения образовательных программ

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Введение в психологию. Понятие об основных «силах» психологии: глубинная психология, бихевиоризм, гуманистическая психология, трансперсональная психология		
1.1	Введение в психологию: предмет и задачи психологии, краткая характеристика основных направлений /Лек/	**7**	**2**
1.2	Глубинная психология: психоанализ З.Фрейда, аналитическая психология Карла Густава Юнга, неофрейдизм /Лек/	**7**	**2**
1.3	Бихевиоризм /Лек/	**7**	**2**
1.4	Гуманистическая психология /Лек/	**7**	**2**
1.5	Трансперсональная психология. /Лек/	**7**	**4**
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	**7**	**14**
	Раздел 2. Направления психологии		
2.1	Социальная психология /Лек/	**7**	**4**
2.2	Психология творчества /Лек/	**7**	**6**
2.3	Возрастная психология /Лек/	**7**	**2**
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	**7**	**12**
	Раздел 3. Педагогика		
3.1	Обучение как целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной учебно- познавательной деятельности /Лек/	**7**	**2**
3.2	Воспитание как целенаправленное формирование личности в целях подготовки её к участию в общественной и культурной жизни /Лек/	**7**	**2**
3.3	Развитие как изменение системы мировоззрения. /Лек/	**7**	**2**

3.4	Самостоятельная работа /Ср/	**7**	**7**

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. Что НЕ является механизмом психологической защиты с точки зрения психоанализа?
а) Сублимация
б) Вытеснение
в) Проекция
г) Сепарация
2. Сколько выделяется перинатальных матриц в трансперсональной психологии?
а) 6
б) 2
в) 4
г) 5
3 Основателем направления гуманистическая психология является
а) Карл Густав Юнг
б) Карл Роджерс
в) Абрахам Маслоу
г) Альфред Адлер

Из данных заданий формируются контрольные работы по разделам дисциплины, включающие в себя 10 заданий.
Работы оцениваются по следующим критериям:
"Отлично" - более 80% правильных ответов
"Хорошо" - 66-79% правильных ответов
"Удовлетворительно" - 50-65% правильных ответов.

5.2. Темы письменных работ

Письменные работы не предусмотрены

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету

1. Общее представление о психологии как науке и ее особенности.
2. Научная и житейская психология.
3. Предмет и задачи психологии.
4. Направления (виды) психологии.
5. Психоанализ Зигмунда Фрейда. Структура психики по З. Фрейду.
6. Основные понятия концепции личности З. Фрейда.
7. Механизмы психологической защиты.
8 . Аналитическая психология Карла Густава Юнга. Структура личности по К. Юнгу.
9. Понятие коллективного бессознательного.
10. Понятие об архетипах.
11. Основные этапы процесса индивидуации.
12. Типология личности К.Г. Юнга.
13. Неофрейдизм: Альфред Адлер и индивидуальная психологиия. Понятия комплекса неполноценности и социального интереса. Компенсация комплекса неполноценности
14. Карен Хорни: гуманистический психоанализ. Понятие базовой тревоги. Способы психологической защиты
15. Вильгельм Райх и психосоматика. Мышечный панцирь как фактор препятствия личностному развитию
16. Эрих Фромм – фрейдомарксизм. Понятия индивидуализма и укоренонности. Бегство от свободы.
17. Бихевиоризм. Поведение как основной предмет бихевиоризма.
18. Эдвард Торндайк и 3 закона научения.
19. Джон Уотсон и основная формула бихевиоризма.
20 Оперантное научение Фредерика Скиннера.
21 Когнитивные карты Эдварда Толмена.
22 Гуманистическая психология. Пирамида потребностей Абрахама Маслоу.
23. Понятие самоактуализации. Понятие конгруэнтности Карла Роджерса.
24 Трансперсональная психология. Основные понятия концепции Станислава Грофа.
25. Понятие о перинатальных матрицах. Трансперсональный уровень психики.
26. Социальная психология. Общение универсальная психологическая реальность. Виды общения. Понятие о коммуникативной, перцептивной и интерактивной сторонах общения.
27. Понятие и виды конфликта. Структура конфликта. Основные способы разрешения конфликтных ситуаций.

28. Основные понятия психологии малой группы. Социометрическая структура малой группы. Характеристика основных групповых процессов: групповое давление, групповое сплочение и определяющие их факторы.
29. Психология творчества. Основные зарубежные и отечественные концепции психологии творчества.
30. Структура творческого процесса – основные этапы творческого акта. Основные методы инициации творческого процесса: вербальные и образные, групповые и индивидуальные.
31. Психофизиология творчества: основные мозговые механизмы, обеспечивающие творческое мышление. Творческий мозг и долголетие.
32. Психология художественного творчества. Творчество и одаренность. Талант и способы его развития.
33. Возрастная психология. Возрастные кризисы и изменение личностных мотиваций. Пути выхода из кризисных состояний.
34. 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.
35. Воспитание как целенаправленное формирование личности в целях подготовки еѐ к участию в общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными нормативными моделями.
36. Развитие как изменение системы мировоззрения.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ЗАЧЁТЕ
Зачет проводится в устной форме: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа на каждое из них отводится 15 минут). Оценивание ответа на зачете осуществляется следующим образом:
Оценка "зачтено" -обучающийся свободно ориентируется в материале, дает обстоятельные глубокие ответы на все поставленные вопросы; демонстрирует хорошее знание понятийно-категориального аппарата изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); умеет анализировать проблемы по дисциплине; высказывает собственную точку зрения на раскрываемые проблемы; четко грамотно формулирует свои мысли; демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-ориентированных задач.
«Незачтено» -обучающийся демонстрирует поверхностные знания материала, затрудняется в ответах на вопросы; не знает сущности основных понятий изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); испытывает трудности в анализе проблем по дисциплине.
Оценка «зачтено» может выставляться по результатам текущего контроля, осуществляемого в ходе лекционных/семинарских/практических занятий на основе оценки активности работы студентов, их участия в дискуссиях и выступлений с докладами, выполнения контрольных работ, а также по результатам оценки посещаемости студентами занятий.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Кравченко, А. И. Психология и педагогика : учебник / А.И. Кравченко. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 352 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-019278-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2103722 . – Режим доступа: по подписке.
2. Островский, Э. В. Психология и педагогика : учебное пособие / под ред. Э.В. Островского. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2023. — 368 с. - ISBN 978-5-9558-0538-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1930669. – Режим доступа: по подписке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Абрамова, Г. С. Общая психология : учебное пособие / Г.С. Абрамова. — 2-е изд., стер. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 496 с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/textbook_5a09a3b1248ee9.03369591. - ISBN 978-5-16-018685-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2033514 – Режим доступа: по подписке.
2. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры : переводное издание / Эрик Берн ; пер. с англ. А. Грузберг. - Москва : Эксмо, 2022. - 576 с. - ISBN 978-5-699-27303-4 : ~Б. ц. - Текст : непосредственный.
3. Гуревич, П. С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2023.— 332 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/5238. - ISBN 978-5-16-009651-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1930690 . – Режим доступа: по подписке.
4. Елфимова, М. М. Педагогическая психология: сборник кейсов : учебно-методическое пособие / М. М. Елфимова. — Оренбург : ОГПУ, 2022. — 190 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/323960. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Пастюк, О. В. Психология и педагогика : учебное пособие / О.В. Пастюк. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 160 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006300-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1870756– Режим доступа: по подписке.

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/

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
СПС "КонсультантПлюс"
Mozilla Firefox
Microsoft Windows
Microsoft Office

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
3.16. Лекционное занятие	Рабочее место преподавателя - 1 шт., стол – 24 шт., стул - 24 шт. Моноблок MSI PRO AP272 13M 27" - 1 шт., Панель интерактивная 86in HUAWEI - 1 шт.

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 и изучению разделов теории личности, объясняющих механизмы формирования поведенческой мотивации. Компетентность в этой области психологии позволит будущим продюсерам в области исполнительских искусств более глубоко понимать мотивы поступков участников творческого проекта. Не менее важными для студентов-продюсеров являются разделы возрастной психологии и психологии творчества. В процессе изучения данной д дисциплины студенты приобретают знания, необходимые им для освоения навыков коммуникативного общения в профессиональной творческой
среде.
Владение анализом поведенческой мотивации, понимание анатомии конфликтов, знание законов формирования личности, представление о возрастных и психофизиологических особенностях поможет будущему продюсеру исполнительских искусств более эффективно осваивать методы современной психологии управления. 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 основным дисциплинам профессионального цикла и в период прохождения производственной практики в организациях исполнительских искусств. 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.

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.

Технология деловой игры методы имитации профессиональной деятельности (ролевые игры).

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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Физическая культура и спорт

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx
52.05.03 Сценография

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

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

Программу составил(и):

преподаватель ПиОД Радченко А.И.

старший преподаватель Павлушова И.В. (РГИСИ)

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:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Протокол № 6 от 06.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Дмитриева Н.В.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель - формирование у обучающихся способности использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
2	Задачи:
3	1. Овладение способами поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной
4	социальной и профессиональной деятельности.
5	2. Развитие тела и таких качеств, как выносливость, ловкость, быстрота, сила и гибкость.
6	3. Готовность к освоению программы дисциплины "Элективные курсы по физической культуре и спорту".

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-7.1: Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний
УК-7.2: Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- факторы и методы сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
3.1.2	- виды, задачи, средства и методы общей физической подготовки и способы их применения в процессе собственной жизнедеятельности
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- использовать оздоровительные системы физического воспитания для укрепления здоровья и профилактики профессиональных заболеваний
3.2.2	- применять средства и методы физического воспитания и системы сохранения и укрепления здоровья для обеспечения собственной жизнедеятельности
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- нормами поведения, обеспечивающими здоровый образ жизни
3.3.2	- навыками самоконтроля за состоянием своего здоровья и поддержанием его для обеспечения продуктивной жизнедеятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Введение в предмет. Основы здорового образа жизни. Адаптация студентов к обучению в вузе.		
1.1	Содержание и функции физической культуры студентов в структуре высшего образования /Пр/	**1**	**2**
1.2	Особенности режимов питания, распорядка дня, противодействия неблагоприятным факторам среды вредным привычкам при занятиях физической культурой и спортом /Пр/	**1**	**2**
1.3	Основы анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности. /Пр/	**1**	**4**
1.4	Диагностика и самодиагностика занимающихся физическими упражнениями и спортом /Пр/	**1**	**2**
1.5	Средства физической культуры в регулировании работоспособности. /Пр/	**1**	**2**
1.6	Правила предотвращения травм на занятиях физической культуры и спорта. /Пр/	**1**	**2**

	Раздел 2. Общая физическая подготовка. Основы методики занятий физическими упражнениями.		
2.1	Методические принципы физического воспитания. /Пр/	**1**	**2**
2.2	Интенсивность физических нагрузок. /Пр/	**1**	**2**
2.3	Формы и содержание занятий физическими упражнениями. /Пр/	**1**	**2**
2.4	Коррекция физического развития телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта. /Пр/	**1**	**4**
2.5	Основы обучения движениям. /Пр/	**1**	**6**
2.6	Самостоятельная работа. /Ср/	**1**	**6**
	Раздел 3. Воспитание основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости). Обучение двигательным действиям.		
3.1	Средства развития двигательных качеств. /Пр/	**2**	**2**
3.2	Приемы регулирования физической нагрузки. /Пр/	**2**	**2**
3.3	Обучение упражнениям комплексной функциаональной разминке. /Пр/	**2**	**4**
3.4	Изучение упражнений для развития силы. /Пр/	**2**	**4**
3.5	Изучение упражнений для развития быстроты. /Пр/	**2**	**4**
3.6	Изучение упражнений для развития выносливости. /Пр/	**2**	**4**
3.7	Изучение упражнений для развития гибкости. /Пр/	**2**	**6**
3.8	Самостоятельная работа. /Ср/	**2**	**1**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Оценочные средства для текущего контроля
Текущий контроль предполагает контрольные работы по каждому разделу дисциплины, формируемые из банка заданий следующих типов:
1. Соотнесите функциональную систему организма человека с ее описанием:
а) Дыхательная система;
б) Нервная система;
в) Мышечная система;
1) Ответственна за передачу нервных импульсов;
2) Обеспечивает поступление кислорода в кровь и удаление углекислого газа;
3) Обеспечивает движение организма.
2. Установите правильную последовательность этапов самоконтроля на занятиях физической культурой:
1) Измерение пульса и артериального давления;
2) Анализ результатов самоконтроля;
3) Ведение дневника самоконтроля;
4) Оценка самочувствия до и после занятий;
3. Сопоставьте методы диагностики физической подготовленности с их показателями:
1)Тест на выносливость;
2)Тест на силу;
3)Тест на гибкость;
а) Максимальное время бега на определенную дистанцию;
б) Максимальная амплитуда движения в суставах;
в) Максимальное количество повторений упражнения с отягощением.

Критерии оценивания
Критерии оценки тестов
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 докладов:

1. Значение физической культуры и спорта в жизни студента.
2. Физическая культура и её влияние на решение социальных проблем.
3. Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма человека.
4. Процесс организации здорового образа жизни.
5. Физическая культура как средство борьбы от переутомления и низкой работоспособности.
6. Основные методы коррекции фигуры с помощью физических упражнений.
7. Меры предосторожности во время занятий физической культурой.
8. Основные методы саморегуляции психических и физических заболеваний.
9. Развитие выносливости во время занятий спортом.
10. Актуальные проблемы в проведении занятий по физической культуре в учебных заведениях.
11. Влияние дыхательной гимнастики на различные функции человека. Дыхательная гимнастика А. Стрельниковой и К. Бутейко.
12. Самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник самоконтроля.
13. Краткая характеристика основных физкультурно-оздоровительных систем (аэробика, ритмическая гимнастика, шейпинг, «тысяча движений» по Н.М. Амосову, атлетическая гимнастика, дыхательная гимнастики и т.д.).
14. Параметры (компоненты) физических нагрузок, применяемых при физкультурно-оздоровительных занятиях.
15. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления студентов, повышения эффективности учебного труда.
16. Аутотренинг. Комплексы физических упражнений по расслаблению.
17. Виды и профилактика утомления.
18. Физические упражнения в режиме дня студента.
19. Влияние малоактивного образа жизни на здоровье человека.
20. Варианты комплексов физических упражнений для повышения работоспособности в своей будущей профессии.

Курсовые работы не предусмотрены

Критерии оценки доклада
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. Физическая культура и спорт как социальные феномены.
2. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры.
3. Физическая культура как общеобразовательная дисциплина.
4. Физическое воспитание и его функции.
5. Физическое развитие человека и требования к нему.
8. Средства физической культуры.
9. Физическая культура в структуре профессионального образования.
10. Физическая культура как средство сохранения и укрепления здоровья.
11. Физическая культура в высшем учебном заведении.
12. Понятие о целостности организма и его систем.
13. Роль физической культуры в саморегуляции и самосовершенствовании организма.
14. Биоритмы и работоспособность человека.
15. Роль опорно-двигательного аппарата в физических упражнениях.
16. Мышечная система и ее функции.
17. Мышечная ткань и ее строение.
18. Виды мышечной деятельности и их характерные особенности.
19. Роль нервной системы в двигательных функциях.
20. Утомление и его виды.
21. Утомление при физических нагрузках.
22. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура.
23. Классификация физических упражнений.
24. Мышечная активность и сердечная деятельность, их взаимосвязь.
25. Виды адаптации к физическим упражнениям.

26. Здоровье и его составляющие.
27. Здоровье и двигательная активность.
28. Факторы, влияющие на здоровье человека.
29. Наследственность и ее влияние на здоровье человека.
30. Онтогенез и филогенез.
31. Взаимодействие организма с окружающей средой.
32. Здоровый образ жизни и его составляющие.
33. Экологические факторы и их влияние на здоровье.
34. Гигиенические основы закаливания.
35. Основные требования к гигиене физических упражнений.
36. Взаимосвязь физической активности и гигиены питания.
37. Физические упражнения и их роль в профилактике вредных привычек.
38. Питание и физическая нагрузка.
39. Влияние природных факторов на здоровье.
40. Формы самостоятельных занятий.
41. Планирование физической нагрузки при самостоятельных занятиях.
42. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями.
43. Оценка функциональных возможностей организма с помощью тестов.
44. Физическая, техническая, тактическая и психическая подготовленность спортсмена.
45. Разминка и ее виды.
46. Двигательный навык и его формирование.
47. Объективные и субъективные факторы, влияющие на состояние психофизического здоровья студента.
48. Утомление при умственной деятельности.
49. Роль физической культуры в снятии утомления.
50. Работоспособность студентов в режиме учебного дня, недели.
51. Изменение психофизического состояния студентов в период экзаменационной сессии.
52. Организация режима труда и отдыха.
53. Роль физического воспитания в формировании психических качеств личности.
54. Роль физических упражнений в межличностных отношениях.
55. Психофизическая регуляция функций организма.
56. Оздоровительные функции релаксационных воздействий.
57. Использование малых форм физической культуры для восстановления работоспособности в режиме рабочего дня.
58. Факторы, регулирующие физическую нагрузку.
59. Роль физических упражнений в улучшении устойчивости организма к эмоциональному стрессу.
60. Профилактика травматизма при занятиях физическими упражнениями.

Критерии оценки ответа на зачете
Зачет проводится в устной форме: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа на каждое из них отводится 15 минут). Оценивание ответа на зачете осуществляется следующим образом:
Оценка "зачтено" - обучающийся свободно ориентируется в материале, дает обстоятельные глубокие ответы на все поставленные вопросы; демонстрирует хорошее знание понятийно-категориального аппарата изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); умеет анализировать проблемы по дисциплине; высказывает собственную точку зрения на раскрываемые проблемы; четко грамотно формулирует свои мысли; демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-ориентированных задач.
«Не зачтено» - обучающийся демонстрирует поверхностные знания материала, затрудняется в ответах на вопросы; не знает сущности основных понятий изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); испытывает трудности в анализе проблем по дисциплине.
Оценка «зачтено» может выставляться по результатам текущего контроля, осуществляемого в ходе лекционных/семинарских/практических занятий на основе оценки активности работы студентов, их участия в дискуссиях и выступлений с докладами, выполнения контрольных работ, а также по результатам оценки посещаемости студентами лекций и семинаров.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Грошева, Л. В. Анатомия и физиология человека : учебное пособие / Л. В. Грошева, В. Н. Данилов. — Воронеж : ВГУИТ, 2023. — 143 с. — ISBN 978-5-00032-676-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/403334 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Данилов, А. В. Физическая культура : учебное пособие / А. В. Данилов. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2019. — 136 с. — ISBN 978-5-906958-85-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115679 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Зациорский, В. М. Физические качества спортсмена : основы теории и методики воспитания / В. М. Зациорский. – 5-е изд. стер. – Москва : Спорт, 2020. – 200 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=695536 – Библиогр.: с. 174-191. – ISBN 978-5-906132-49-9. – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

1. Физическая культура. Занятия физической культурой оздоровительно-кондиционной направленности в вузе : учебное пособие / Л. Д. Рыбина, Е. А. Койпышева, М. Г. Епифанова, Е. Н. Грицай. — Иркутск : ИРНИТУ, 2017. — 158 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/164023 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Формы самостоятельных занятий физической культурой для студентов : учебно-методическое пособие / И. С. Щадилова, Г. А. Смирнова, Е. В. Войнова, А. Ю. Савкин. — Москва : РУТ (МИИТ), 2022. — 42 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/367571 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Черепов, Е. А. Теория и методика физической культуры : учебное пособие / Е. А. Черепов. — Челябинск : ЮУрГУ, 2015 — Часть 1 — 2015. — 70 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154150 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Черепов, Е. А. Теория и методика физической культуры : учебное пособие / Е. А. Черепов. — Челябинск : ЮУрГУ, 2015 — Часть 2 — 2020. — 36 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154151 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
СПС "КонсультантПлюс"
Mozilla Firefox

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
2.21. Практическое занятие	Оборудование: стенки гимнастические; скамьи гимнастические; щиты баскетбольные; бревно гимнастическое; козел гимнастический; табло спортивное электронное; маты гимнастические полужёсткие; скакалки; палки гимнастические; утяжелители

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 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.
В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, наблюдения, работа над этюдами. В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- 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.
- Дифференцированное обучение - технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
- Социально-активное, интерактивное обучение - методы социально-активного обучения, тренинговые, дискуссионные, игровые методы с учетом социального опыта 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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Сценографическая композиция

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx
52.05.03 Сценография

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **47 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	1692
в том числе:	
аудиторные занятия	276
самостоятельная работа	1382,75
часов на контроль	16

Виды контроля в семестрах:
экзамен 6,8,9
зачет 7

Программу составил(и):
профессор Алексеев А.Б. (РГИСИ)
преподаватель ТКиТ Елизарова У.Ю.

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:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Протокол № 7 от 12.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Нордштрем А.Э.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Целью курса является подготовка высококвалифицированного специалиста - художника-постановщика театра кукол, отвечающего современным отечественным и мировым художественным и эстетическим направлениям искусства театра кукол и способного стать подлинным соавтором режиссѐра в создании спектакля.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
1	Конструирование и технология создания театральной куклы
2	Основы композиции театра кукол
3	Основы перспективы и макетирование
4	Театрально-техническая графика
5	Материаловедение
6	Материальное обеспечение
7	Пластическая анатомия
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта) и его компонентов в соответствии соспециализацией
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 творческомсотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
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
ПК-1: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля(концерта, представления)
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления кукольного 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, находит новые живописно-пластические средства
ПК-1.6: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочихмакетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
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 кукольного 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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	научную основу организации своего труда, самостоятельной оценки результатов своей деятельности в процессе создание авторского проекта;
3.1.2	средства, виды инструментов и методов для создания авторского художественного проекта в соответствии со специализацией;
3.1.3	- средства художественной выразительности для создания авторского сценографического проекта;
3.1.4	- принципы формирования театрального пространства, технологию проектирования и изготовления декораций и бутафории и другие живописно-пластические средства;
3.1.5	- основные средства театральной выразительности: цвет и свет;
3.1.6	- специфику творческой работы по созданию художественного авторского проекта в процессе совместной работы с режиссером-постановщиком;
3.1.7	- особенности командной творческой работы в процессе создания спектакля или художественного авторского проекта;
3.1.8	- основы психологии и педагогики в сфере художественного творчества;
3.1.9	- методы преподавания специальных дисциплин;
3.1.10	основы сценического оформления художественного проекта;
3.1.11	- сущность понятия «композиция» и основные виды композиции сценического;
3.1.12	- теоретические и практические основы академического рисунка;
3.1.13	- теоретические и практические основы академической живописи;
3.1.14	- основные периоды гримерного искусства;
3.1.15	-теоретические и практические основы устройство и оборудования сцены;
3.1.16	- теоретические и практические основы создания сценического костюма;
3.1.17	новейшие достижения в области театрально-постановочной техники;
3.1.18	- новые достижения в изготовлении компонентов сценографии;
3.1.19	- новейшие приемы гримирования и их последовательность;
3.1.20	выразительные средства постановочной работы;
3.1.21	- многообразие выразительных средств, используемых при создании художественных образов в сфере исполнительских искусств;
3.1.22	- методику организации работы над различными выразительными средствами с учетом устройства и оборудования сцены;
3.1.23	- способы изображения пространственных форм;
3.1.24	- навыками эскизирования общей композиции;
3.1.25	- основные законы цветовых гармоний и пространственных форм;
3.1.26	- скульптурно-объемные приемы грима;
3.1.27	- особенности изображения и использования пространственных форм: отдельных предметов, архитектуры, пейзажа, человеческой фигуры;
3.1.28	- средства театральной выразительности;
3.1.29	- законы визуального восприятия и принципы (правила, приемы и средства) организации композиции;
3.1.30	- основные законы цветовых гармоний;
3.1.31	- влияние света и цвета на разные приемы грима;
3.1.32	- использовать оборудование сцены для выстраивания цветовых гармоний и световых решений в постановке;
3.1.33	- виды живописно-пластических средств;
3.1.34	- пластическую и колористическую взаимосвязь изображения фигуры человека и интерьера с учетом их взаимного влияния;
3.1.35	- живописно-пластические приемы грима и постижа;
3.1.36	- различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов, костюмов и грима;
3.1.37	этапы планирования сценического оформления проекта (спектакля, концерта, программы);
3.1.38	- составляющие проекта сценического оформления спектакля;
3.1.39	- специфику творческого процесса оформления костюма, света, видеопроекции и грима;
3.1.40	- проектную документации по созданию новой постановки;
3.1.41	- виды работы разнородного творческого коллектива;
3.1.42	- состав разнородного коллектива и специфику смежной работы его членов;
3.1.43	- составляющие проекта сценического оформления спектакля и его участников;
3.1.44	компоненты сценического оформления;

3.1.45	- источники комплексной информации, касающейся театрально-постановочной техники и технологии изготовления компонентов сценического оформления;
3.1.46	- новейшие театральные технологии и новые материалы в профессиональной деятельности с точки зрения художественной выразительности;
3.1.47	- способы применения в творческой работе новейших достижений в области сценической техники, технологий и новых материалов в своей профессиональной области;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- воплощать внешнюю художественную форму спектакля (концерта, представления) в кукольном театре в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика;
3.2.2	- использовать инструменты для создания и реализации авторского художественно-светового проекта;
3.2.3	- формулировать и осуществлять творческий замысел с помощью художественно-выразительных средств в процессе создания авторского проекта;
3.2.4	- использовать взаимозависимости технических возможностей сцены и художественных задач спектакля;
3.2.5	- сочетать цвет и свет в рамках сценических особенностей в театральной постановке;
3.2.6	- разработать самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) полный комплекс документации технического проекта сценического воплощения замысла режиссера-постановщика;
3.2.7	- использовать знания и профессиональные навыки в процессе преподавания спецдисциплин;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- творческими навыками для своей сценической технологической работы при реализации художественных проектов в кукольном театре;
3.3.2	- самостоятельной работой, в первую очередь в сфере художественного творчества;- навыками оформления спектакля при осуществлении своей профессиональной деятельности;
3.3.3	- способами воплощения с помощью художественно-творческих средств в процессе создания авторского проекта; живописно-пластическими средствами театральной выразительности для спектакля;
3.3.4	- особенностями использования средств театральной выразительности с помощью света и цвета;
3.3.5	технологиями изготовления декораций, обеспечивающими полноценную реализацию авторского проекта с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля;
3.3.6	- навыком подготовки и проведения учебных занятий с использованием основ психологии и педагогики художественного творчества;
3.3.7	- методиками преподавания спецдисциплин;
3.3.8	- навыками создания художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, программы);
3.3.9	- навыками эскизирования композиции сценического оформления;
3.3.10	- навыками создания авторского проекта;
3.3.11	- навыками гримирования в связи с определенными сценическими задачами;
3.3.12	- навыками создания сценического костюма для авторского проекта;
3.3.13	- навыками изготовления сценического оформления с помощью новейших достижений в области театрально-постановочной техники;
3.3.14	- приемами построения композиций различной степени сложности;
3.3.15	- способами изготовления компонентов сценического оформления;
3.3.16	- навыками использования новейших достижений в области театрально-постановочной техники;
3.3.17	- знаниями о технике гримерного искусства;
3.3.18	- навыками использования новейших достижений в области театрально-постановочной техники для создания сценического костюма;- особенностями различных выразительных средств в постановочной работе;
3.3.19	- навыками работы с широким спектром живописных выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке;
3.3.20	- навыками гримирования по созданию внешней характеристики персонажа;- способностью воплощения замыслов в процессе изображения пространственных форм используя зрительную память и воображение;
3.3.21	- приемами изображения любых пространственных форм для осуществления замысла и построения общей композиции;
3.3.22	- приемами изображения любых пространственных форм для осуществления замысла и построения общей композиции сценического костюма;- цветовыми и световыми средствами театральной выразительности;
3.3.23	- навыками цветового и светового выражения в театральной сценографии;
3.3.24	- навыками работы с разным световым оборудованием и устройствами сцены для применения широкого спектра выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке- навыками использования живописно-пластических средств в сценографической постановке;
3.3.25	- навыками создания живописно-пластических средств для каждого спектакля;
3.3.26	- навыками использования живописно-пластическими средствами грима и постижа;
3.3.27	- навыками создания живописно-пластических средств для сценического костюма;- различными техниками и технологиями создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима в сценографической постановке;

3.3.28	- основными навыками планирования проекта сценического оформления кукольного спектакля (концерта, программы);
3.3.29	- методами планирования сценического оформления спектакля;
3.3.30	- знаниями и навыками для воплощения замыслов режиссера в процессе художественного оформления спектакля;
3.3.31	- знаниями и навыками для воплощения замыслов режиссера в процессе технологии создания сценического костюма;
3.3.32	- владеть методами творческого оформления через создание костюма, грима, светового оформления и видеопроекции с учетом специфики;
3.3.33	- творческим процессом создания костюма, грима, светового оформления и видеопроекционного оформления;
3.3.34	- информацией паспорта спектакля, в своей профессиональной деятельности;
3.3.35	- способами и навыками организации профессионального творческого коллектива;
3.3.36	- знаниями и навыками для организации работы коллектива в процессе художественного оформления спектакля
3.3.37	;- навыками изготовления компонентов сценического оформления с помощью театрально-постановочной
3.3.38	
3.3.39	техники и технологии;- особенностями использования новейших достижений в области театральных технологий и новых материалов в своей
3.3.40	профессиональной области;
3.3.41	- навыками создания средств художественной выразительности;- навыками применения в творческой работе при создании сценографии новейших театральной техники и новых материалов;
3.3.42	- новейшими методами театральной технологии в сценографии;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. «Звериный» театр» как основа мышления кукольника		
1.1	Кукольные спектакли и анимационные фильмы. Художественный язык, понятие стиля. Различие мультфильмов и кукольных спектаклей. /Пр/	**5**	**10**
1.2	Консультации /Конс/	**5**	**3,75**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	**5**	**152,25**
1.4	Сказка - основа драматургии театра кукол. Животные – одни из основных персонажей сказок. Студенты должны познакомиться с традиционной культурой разных стран в сфере изображения животных и научиться, на основе этого создавать сказочные персонажи в соответствующем стиле. Басня как художественный приѐм. Студенты выполняют задания на зарисовки людей и животных. Черты психологии человека в животном. Сценографическое решение как среда обитания персонажей. Возможности и своеобразие различных видов театра кукол, используемые в создании «звериного театра» /Пр/	**5**	**10**
	Раздел 2. Европейский театр		
2.1	Шекспировский театр. Шекспировский театр как обобщение опыта европейского театра. Искусство средневековья и Возрождения. Художественные стили, понятие лубка, китча и примитива в спектакле. Маски как элемент театра. Художественный язык народного театра. Студенты разрабатывают сценографию спектакля по одной из пьес В. Шекспира /Пр/	**5**	**10**
2.2	Создание спектакля в стиле «Рококо». Литературные и драматургические источники – Г. Андерсен, Ш. Перро и др. Приѐм стилизации человеческой фигуры и композиция кукол в соответствии с ним. Использование архитектурного стиля в решении спектакля /Пр/	**5**	**15**
2.3	Стиль «Бидермейер». Искусство Германии первой половины XIX века. «Мещанский театр», поэтизация мира вещей. Предмет как выразительное средство театра кукол /Пр/	**5**	**15**
	Раздел 3. Театр Востока		
3.1	Арабский Восток. «Тысяча и одна ночь». Искусство арабского Востока наиболее адекватно специфике преподавания сценографии театра кукол. Особенности цветового решения. Символика и мистика архаического искусства. «Карагѐз» - традиционный театр арабского Востока /Пр/	**6**	**22**
3.2	Япония. «Хэйан». Искусство Японии как наиболее близкое специфике художественного языка театра кукол. «Хэйан» - источник знаковости и символики древнего японского искусства. Различные виды японского театра. Стиль жизни и изобразительный стиль. Стилизация как форма художественного языка. /Пр/	**6**	**22**

3.3	Консультации /Конс/	**6**	**2,75**
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	**6**	**21,25**
	Раздел 4. Традиционное русское искусство. «Русский китч»		
4.1	Стилизация русского базара. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Центры народных промыслов (стилизация Абрамцева). Театр кукол на Руси. /Пр/	**7**	**30**
4.2	Эстетические категории китча. Скульптура в народной культуре: обрядовая кукла, игрушка. Народные и литературные сказки (С. Аксаков, Б. Шергин и др.) /Пр/	**7**	**30**
4.3	Консультации /Конс/	**7**	**3,75**
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	**7**	**292,25**
	Раздел 5. Экзотика и фантастика в театре кукол		
5.1	Э. Т. Гофман. Мировоззрение и система образов Э. Гофмана как основа мистикофантастического мышления Новой Европы. Разработка спектакля. /Пр/	**8**	**22**
5.2	Африканское искусство. Маска как выразительное средство театра кукол. Маски Африки. Стили скульптуры Центральной Африки. Сказки Тотуолы как наиболее специфический литературный источник. Разработка спектакля. Создание спектакля с использованием особенностей жанра /Пр/	**8**	**30**
5.3	Самостоятельная работа /Ср/	**8**	**444,75**
5.4	Консультации /Конс/	**8**	**3,25**
	Раздел 6. Создание спектакля для большой сцены		
6.1	Художественные и технологические особенности. Ширма, конструкции стоек и мольбертов. Выход живого плана и связь его со стилем кукол. Костюмы живых актеров в одежде кукол. Задачи фактуры и кроя. /Пр/	**9**	**30**
6.2	Спектакль для взрослых. При подготовке к работам по большим темам и разделам студентам даются задания на психологические наброски, этюды на настроения, кратковременные задания на иллюстрацию, клаузуры по стилю костюма и шарж на костюм /Пр/	**9**	**30**
6.3	Самостоятельная работа /Ср/	**9**	**472,25**
6.4	Консультации /Конс/	**9**	**3,75**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Примерные вопросы для текущего контроля:
1. Набор выразительных средств в сценографии:
А. Цвет
В. Свет
Г. Перспектива
Д. Пропорция
Е. Ритм
Ж. Размер
З. Фактура материалов
И. Динамика
К. Статика
Л. Движение актеров на сцене
М. Мизансцена
Н. Вес
О. Объем
П. Сценический костюм и грим
2. Этапы работы над декорационным оформлением художественного действа:
А. Нахождение оформления художественного действа через эскизы, наброски и рабочие макеты
В. Работа режиссера с художником в постановочных цехах
Г. Обсуждение режиссером с художником идеи сценария и идеи постановки
Д. Формирование архивных материалов постановки
Е. Заключение творческого союза с художником
Ж. Работа над костюмом и гримом
3. Функция сценографического решения, сообщающая о месте и времени действия, об эпохе и историческом стиле:
А. Повествовательная
Б. Информационная
В. Идейная
Г. Композиционная
Д. Безусловная
Критерии оценивания
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

Письменные работы не предусмотрены.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Экзамены по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.
На экзамен в 6 семестре выносятся задания по разработке сценографии одной из пьес Шекспировского театра (эскизы декораций, макет).
На зачет в 7 семестре выносятся задания по разработке сценографии одной из сказок «Тысячи и одной ночи» (эскизы декораций, макет).
На экзамен в 8 семестре выносятся задания по разработке сценографии по сказкам Гофмана (эскизы декораций, макет).
На экзамен в 9 семестре выносятся разработки преддипломных спектаклей (эскизы декораций, макет).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

1. Анарина, Н.Г. Японский театр Но. — М, 1984.
2. В профессиональной школе кукольника. Сборники ЛГИТМиК, 1979, 1985, 1987.
3. Власов, В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. — СПб, 1993.
4. Громыко, А. Маски и скульптура Тропической Африки. — М., 1995.
5. Гундзи, М. Японский театр Кабуки. — М.,1969.
6. Ефимов, И. Об искусстве и художниках. —М., 1977.
7. Кужель, Ю.Л. Театр Дзѐрури. — М., 1993.
8. Мириманов, В.Б. Искусство тропической Африки. — М., 1986.
9. Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х т. — М., 1980.
10. Образцов, С.В. Театр китайского народа. — М., 1957.
11. Перетц, В.Н. Кукольный театр на Руси. Исторический очерк. — М., 1998.
12. Пави, П. Словарь театра. — М., 1991.
13. Полякова, О., Файнштейн, Ф. Решение сценического пространства: Спектакли ГАЦТК под рук. С.В.Образцова. — М., 1988.
14. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.
15. Что же такое театр кукол? Сборники. — М., 1980, 1990.
16. Эренбург, И. Япония, Греция, Индия. — М., 1960.

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

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

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
2.12. Практическое занятие	Мольберт двухсторонний – 12 шт. Табурет подъёмно-поворотный – 12 шт. Столик для красок с полкой – 12 шт. Подиум для натуры – 1 шт. Осветитель студийный светодиодный – 3 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, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим
источникам).
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
Для успешного и полного освоения дисциплины «Сценографическая композиция» в самостоятельной работе студенту следует
уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
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.
Концентрированное обучение Дисциплина изучается в рамках модуля, реализуется глубокое погружение в предметную область, используются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Рисунок

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx
52.05.03 Сценография

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **19 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	684	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 1,6
		зачет с оценкой 4
аудиторные занятия	254	
самостоятельная работа	397	
часов на контроль	12	

Программу составил(и):
доцент Шумара И.М.(РГИСИ)
преподаватель ТКиТ Костина Т.С.

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:
2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Протокол № 7 от 12.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Нордштрем А.Э.

1. ЦЕЛЬ 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:
3	- исследование формы трёхмерных объёмов, их структуры и пластики, характера пересечений в пространстве;
4	- исследование особенностей пространства, организуемого сложными объёмами и их системами;
5	- формирование умения с помощью графических средств излагать результаты этих исследований в двухмерной плоскости листа;
6	- приобретение знаний о перспективе, пропорциях и архитектонике;
7	- приобретение знаний о геометрических и биологических формах;
8	- приобретение знаний о графических средствах и применение их на практике;
9	- формирование умения композиционно организовать пространство плоскости листа;
10	- формирование умения посредством графического изображения формы передать эмоцию и чувство;
11	- ознакомление с традиционными и современными рисовальными техниками.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Грим и постиж
2	Эстетика
3	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
4	Устройство и оборудование сцены
5	Технология художественно-светового оформления спектакля
6	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
7	Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ОПК-1.1: Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ПК-1: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля(концерта, представления)
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления кукольного 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, находит новые живописно-пластические средства
ПК-1.6: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочихмакетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
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 развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства;

3.1.2	- роль и место театра в мировой и отечественной культуре;
3.1.3	- исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений мировой литературы, театра, и других направлений искусства, включая современные;
3.1.4	- произведения искусства в широком культурно-историческом контексте;
3.1.5	- содержание исторических и художественных (литературных, изобразительных) источников, рассказывающих об условиях создания произведения, выбранного в качестве учебного материала, и об изображаемой в нем жизни
3.1.6	- основы сценического оформления художественного проекта;
3.1.7	- сущность понятия «композиция» и основные виды композиции сценического;
3.1.8	- теоретические и практические основы академического рисунка;
3.1.9	- новейшие достижения в области театрально-постановочной техники;
3.1.10	- новые достижения в изготовлении компонентов сценографии;
3.1.11	- выразительные средства постановочной работы;
3.1.12	- многообразие выразительных средств, используемых при создании художественных образов в сфере исполнительских искусств;
3.1.13	- методику организации работы над различными выразительными средствами с учетом устройства и оборудования сцены;
3.1.14	- способы изображения пространственных форм;
3.1.15	- навыками эскизирования общей композиции;
3.1.16	- основные законы цветовых гармоний и пространственных форм;
3.1.17	- особенности изображения и использования пространственных форм: отдельных предметов, архитектуры, пейзажа, человеческой фигуры;
3.1.18	средства театральной выразительности;
3.1.19	- законы визуального восприятия и принципы (правила, приемы и средства) организации композиции;
3.1.20	- основные законы цветовых гармоний;
3.1.21	- влияние света и цвета на разные приемы грима;
3.1.22	- использовать оборудование сцены для выстраивания цветовых гармоний и световых решений в постановке;
3.1.23	виды живописно-пластических средств;
3.1.24	- пластическую и колористическую взаимосвязь изображения фигуры человека и интерьера с учетом их взаимного влияния;
3.1.25	- различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов, костюмов и грима;
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
3.2.2	- определять тенденции и направления развития различных видов искусств
3.2.3	- выявлять и реализовывать в сценической практике культурно-исторические мотивы произведения, его жанровые и стилистические особенности
3.2.4	- соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере художественной культуры;
3.2.5	- давать оценку не только современным произведениям искусства, но и известным по историческим источникам;
3.2.6	- оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста;
3.2.7	- анализировать произведения искусства в контексте конкретного исторического периода;
3.2.8	- определять смысловые и формообразующие компоненты произведения с учетом культурно-исторического контекста и творческой индивидуальности автора;
3.2.9	- создавать сценографию спектакля в театре с применением материалов разного размера;
3.2.10	- использовать приемы композиционной организации оформления сцены;
3.2.11	- анализировать произведения искусства в широком культурно-историческом;
3.2.12	- анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины в области театрального грима и технологии изготовления постижерских изделий;
3.2.13	- использовать технологии и новые материалы для изготовления сценического оформления;
3.2.14	- использовать новейшие достижения в области театрально-постановочной техники, технологии и новых материалов для сценографии;
3.2.15	- использовать новые материалы и технологии для создания сценического костюма;
3.2.16	- применять выразительные средства в постановочной работе;
3.2.17	- использовать выразительные возможности средств композиции и их свойства в своей работе;
3.2.18	использовать зрительную память и воображение при изображении пространственных форм;
3.2.19	- разрабатывать композиции с помощью различных пространственных форм;
3.2.20	использовать цвет и свет для театральной выразительности;
3.2.21	- разрабатывать композиции с помощью различных выразительных художественно-графических средств;

3.2.22	- проводить анализ влияние цвета и света на сценографию;
3.2.23	- осуществлять поиск новых живописно-художественных средств в сценографии;
3.2.24	- разрабатывать живописно-пластические средства композиции;
3.2.25	- формулировать и излагать живописно-пластическими средствами идею проекта в рисунке;
3.2.26	применять для сценографии 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;
3.2.27	- создавать линейно-конструктивные построения и выбирать техники исполнения конкретного элемента сценографии;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние театрального и концертного дела.
3.3.2	профессиональной терминологией;- культурой мышления на содержательном, логическом и коммуникативном уровнях
3.3.3	- методикой анализа литературных и изобразительных произведений разных видов и жанров;- навыками создания художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, программы);
3.3.4	- навыками эскизирования композиции сценического оформления;
3.3.5	- навыками создания авторского проекта;навыками изготовления сценического оформления с помощью новейших достижений в области театрально-постановочной техники;
3.3.6	- приемами построения композиций различной степени сложности;
3.3.7	- способами изготовления компонентов сценического оформления;
3.3.8	- навыками использования новейших достижений в области театрально-постановочной техники;особенностями различных выразительных средств в постановочной работе;
3.3.9	- навыками работы с широким спектром живописных выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке;способностью воплощения замыслов в процессе изображения пространственных форм используя зрительную память и воображение;
3.3.10	- приемами изображения любых пространственных форм для осуществления замысла и построения общей композиции;- цветовыми и световыми средствами театральной выразительности;
3.3.11	- навыками цветового и светового выражения в театральной сценографии;
3.3.12	- навыками работы с разным световым оборудованием и устройствами сцены для применения широкого спектра выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке- навыками использования живописно-пластических средств в сценографической постановке;
3.3.13	- навыками создания живописно-пластических средств для каждого спектакля;- различными техниками и технологиями создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима в сценографической постановке;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Городские зарисовки		
1.1	Изучение стилей в архитектуре. Деталь в архитектуре. / /Пр/	**1**	**14**
1.2	Построение перспективы. Город на воде. Различные графические материалы. /Пр/	**1**	**16**
1.3	Консультации /Конс/	**1**	**3,75**
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**34,25**
	Раздел 2. Зарисовки фигур человека и животных		
2.1	Зарисовки фигуры человека. Выявление пластических характеристик модели. Карандаш /Пр/	**2**	**6**
2.2	Зарисовки фигуры животных. Различные графические материалы. /Пр/	**2**	**20**
2.3	Консультации /Конс/	**2**	**3,25**
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	**2**	**42,75**
	Раздел 3. Рисунок частей тела (кисть руки, стопа ноги)		
3.1	Рисунок кистей рук, выявление пластических и анатомических характеристик. Карандаш. /Пр/	**3**	**30**
3.2	Рисунок стоп ног. Выявление пластических и анатомических характеристик. Карандаш. /Пр/	**3**	**30**

3.3	Консультации /Конс/	**3**	**3,75**
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	**3**	**116,25**
	Раздел 4. Рисунок черепа и головы		
4.1	Рисунок черепа с натуры в трех поворотах. Карандаш. /Пр/	**4**	**30**
4.2	Рисунок гипсовой головы с классических образцов. Карандаш. /Пр/	**4**	**30**
4.3	Консультации /Конс/	**4**	**3,75**
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	**4**	**76,25**
	Раздел 5. Рисунок обнаженной модели. Этюды фигур в движении		
5.1	Рисунок обнаженной модели. Длительная постановка. Мягкий мат. /Пр/	**5**	**23**
5.2	Наброски фигур в движении. Короткие постановки. Различные графические материалы /Пр/	**5**	**22**
5.3	Консультации /Конс/	**5**	**3,75**
5.4	Самостоятельная работа /Ср/	**5**	**59,25**
	Раздел 6. Портрет		
6.1	Портрет с живой модели. Длительная постановка, выявление индивидуальных характеристик модели. Мягкий материал /Пр/	**6**	**33**
6.2	Консультации /Конс/	**6**	**2,75**
6.3	Самостоятельная работа /Ср/	**6**	**68,25**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Примерные задания для текущего контроля:
I . Чтобы выполнить рисунок головы человека, необходимо сначала:
а) Найти все плоскости головы
б) Начать поиски композиции на листе
в) Наметить светотень
II . Намечать светотень на рисунке следует:
а) Толстыми линиями
б) Легкими штрихами
в) Контрастными пятнами
III . Какого принципа следует придерживаться, завершая композицию?
а) «От общего к частному, от частного к общему»
б) «От мелкого к среднему»
в) «Через крупное, к общему и частному»

Критерии оценивания
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

Письменные работы не предусмотрены.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

В связи с практическим характером курса «Рисунок» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются
домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий.
Зачеты и экзамены по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.
На экзамен в 1 семестре выносится рисунок кистей рук (карандаш), стоп ног (карандаш), рисунок черепа в трех поворотах (карандаш).
На зачет в 4 семестре выносится рисунок гипсовой головы с классических образцов (карандаш).
На зачет в 5 семестре выносится рисунок обнаженной модели (карандаш).
На экзамен в 6 семестре выносится портрет с живой модели (карандаш).

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/
2. Официальный сайт Государственного Русского музея. [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru/home/
3. Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства http://academy.tart.spb.ru/
4. Гугл Арт проект [Электронный ресурс]. URL: https://www.google.com/culturalinstitute/collections?projectId=art-project

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
2.12. Практическое занятие	Мольберт двухсторонний – 12 шт. Табурет подъёмно-поворотный – 12 шт. Столик для красок с полкой – 12 шт. Подиум для натуры – 1 шт. Осветитель студийный светодиодный – 3 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 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.

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.

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.

Концентрированное обучение Дисциплина изучается в рамках модуля, реализуется глубокое погружение в предметную область, используются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Живопись

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx
52.05.03 Сценография

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **20 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	720	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 1,6
		зачет 4,5
аудиторные занятия	168	
самостоятельная работа	515	
часов на контроль	16	

Программу составил(и):
доцент Шумара И.М. (РГИСИ)
преподаватель ТКиТ Костина Т.С.

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:
2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Протокол № 7 от 12.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Нордштрем А.Э.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель преподавания дисциплины «Живопись» состоит в том, чтобы дать студентам. Будущим художникам театра кукол, основы понимания цветовых гармоний, познакомить их с законами образования колоритов, научить их пользоваться различными материалами живописи для создания театральных эскизов, грамотного оформления спектакля, самостоятельных поисков в живописи.
2	2 Задачи дисциплины – научить студентов самостоятельно работать с цветом, воспитать художественный вкус, развить воображение, научиться применять свои знания и умение на практике в театральной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Грим и постиж
2	Эстетика
3	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
4	Устройство и оборудование сцены
5	Технология художественно-светового оформления спектакля
6	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
7	Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ОПК-1.1: Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ПК-1: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля(концерта, представления)
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления кукольного 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, находит новые живописно-пластические средства
ПК-1.6: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочихмакетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
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 развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства;
3.1.2	- роль и место театра в мировой и отечественной культуре;
3.1.3	- исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений мировой литературы, театра, и других направлений искусства, включая современные;
3.1.4	- произведения искусства в широком культурно-историческом контексте;
3.1.5	- содержание исторических и художественных (литературных, изобразительных) источников, рассказывающих об условиях создания произведения, выбранного в качестве учебного материала, и об изображаемой в нем жизни
3.1.6	основы сценического оформления художественного проекта;

3.1.7	- сущность понятия «композиция» и основные виды композиции сценического;
3.1.8	- теоретические и практические основы академической живописи;
3.1.9	- новейшие достижения в области театрально-постановочной техники;
3.1.10	- новые достижения в изготовлении компонентов сценографии;
3.1.11	выразительные средства постановочной работы;
3.1.12	- многообразие выразительных средств, используемых при создании художественных образов в сфере исполнительских искусств;
3.1.13	- методику организации работы над различными выразительными средствами с учетом устройства и оборудования сцены;
3.1.14	- способы изображения пространственных форм;
3.1.15	- навыками эскизирования общей композиции;
3.1.16	- основные законы цветовых гармоний и пространственных форм;
3.1.17	- особенности изображения и использования пространственных форм: отдельных предметов, архитектуры, пейзажа, человеческой фигуры;
3.1.18	- средства театральной выразительности;
3.1.19	- законы визуального восприятия и принципы (правила, приемы и средства) организации композиции;
3.1.20	- основные законы цветовых гармоний;
3.1.21	- влияние света и цвета на разные приемы грима;
3.1.22	- использовать оборудование сцены для выстраивания цветовых гармоний и световых решений в постановке;
3.1.23	- виды живописно-пластических средств;
3.1.24	- пластическую и колористическую взаимосвязь изображения фигуры человека и интерьера с учетом их взаимного влияния;
3.1.25	- различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов, костюмов и грима;
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
3.2.2	- определять тенденции и направления развития различных видов искусств
3.2.3	- выявлять и реализовывать в сценической практике культурно-исторические мотивы произведения, его жанровые и стилистические особенности
3.2.4	соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере художественной культуры;
3.2.5	- давать оценку не только современным произведениям искусства, но и известным по историческим источникам;
3.2.6	- оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста;
3.2.7	- анализировать произведения искусства в контексте конкретного исторического периода;
3.2.8	- определять смысловые и формообразующие компоненты произведения с учетом культурно-исторического контекста и творческой индивидуальности автора;
3.2.9	создавать сценографию спектакля в театре с применением материалов разного размера;
3.2.10	- использовать приемы композиционной организации оформления сцены;
3.2.11	- анализировать произведения искусства в широком культурно-историческом;
3.2.12	- анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины в области театрального грима и технологии изготовления постижерских изделий;
3.2.13	- использовать технологии и новые материалы для изготовления сценического оформления;
3.2.14	- использовать новейшие достижения в области театрально-постановочной техники, технологии и новых материалов для сценографии;
3.2.15	- использовать новые материалы и технологии для создания сценического костюма;
3.2.16	применять выразительные средства в постановочной работе;
3.2.17	- использовать выразительные возможности средств композиции и их свойства в своей работе;
3.2.18	использовать зрительную память и воображение при изображении пространственных форм;
3.2.19	- разрабатывать композиции с помощью различных пространственных форм;
3.2.20	использовать цвет и свет для театральной выразительности;
3.2.21	- разрабатывать композиции с помощью различных выразительных художественно-графических средств;
3.2.22	- проводить анализ влияние цвета и света на сценографию;
3.2.23	осуществлять поиск новых живописно-художественных средств в сценографии;
3.2.24	- разрабатывать живописно-пластические средства композиции;
3.2.25	- формулировать и излагать живописно-пластическими средствами идею проекта в рисунке;
3.2.26	- применять для сценографии 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;

3.2.27	- создавать линейно-конструктивные построения и выбирать техники исполнения конкретного элемента сценографии;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние театрального и концертного дела.
3.3.2	профессиональной терминологией;- культурой мышления на содержательном, логическом и коммуникативном уровнях
3.3.3	- - методикой анализа литературных и изобразительных произведений разных видов и жанров;навыками создания художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, программы);
3.3.4	- навыками эскизирования композиции сценического оформления;
3.3.5	- навыками создания авторского проекта;- навыками изготовления сценического оформления с помощью новейших достижений в области театрально-постановочной техники;
3.3.6	- приемами построения композиций различной степени сложности;
3.3.7	- способами изготовления компонентов сценического оформления;
3.3.8	- навыками использования новейших достижений в области театрально-постановочной техники;- особенностями различных выразительных средств в постановочной работе;
3.3.9	- навыками работы с широким спектром живописных выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке;способностью воплощения замыслов в процессе изображения пространственных форм используя зрительную память и воображение;
3.3.10	- приемами изображения любых пространственных форм для осуществления замысла и построения общей композиции;цветовыми и световыми средствами театральной выразительности;
3.3.11	- навыками цветового и светового выражения в театральной сценографии;
3.3.12	- навыками работы с разным световым оборудованием и устройствами сцены для применения широкого спектра выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке- навыками использования живописно-пластических средств в сценографической постановке;
3.3.13	- навыками создания живописно-пластических средств для каждого спектакля;- различными техниками и технологиями создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима в сценографической постановке;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Теория и практика живописи		
1.1	Изучение теории цвета, знакомство с физическими свойствами света и цвета. Практическое применение знаний о цветовых отношениях и законах колорита. /Пр/	**1**	**15**
1.2	Знакомство с колоритами различных эпох в быту и в искусстве. /Пр/	**1**	**15**
1.3	Изучение фольклорных колоритов в быту и в костюме. /Пр/	**2**	**6**
1.4	Копирование произведений искусства в целях изучения на практике живописных техник и приемов различных художников. /Пр/	**2**	**10**
1.5	Применение разных материалов живописи для изготовления эскизов. /Пр/	**2**	**10**
1.6	Консультации /Конс/	**1**	**3,75**
1.7	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**70,25**
1.8	Консультации /Конс/	**2**	**3,25**
1.9	Самостоятельная работа /Ср/	**2**	**42,75**
	Раздел 2. Применение цветовых решений в костюме		
2.1	Изучение исторических костюмов и цветовых предпочтений эпох /Пр/	**3**	**15**
2.2	Изучение фольклорного костюма разных времен и народов. Их цветовые особенности /Пр/	**3**	**15**
2.3	Постановки для живописи, помогающие почувствовать костюм и среду. /Пр/	**4**	**15**
2.4	Просмотр книг и изобразительного материала по костюму /Пр/	**4**	**15**
2.5	Консультации /Конс/	**3**	**3,75**
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	**3**	**110,25**

2.7	Консультации /Конс/	**4**	**3,75**
2.8	Самостоятельная работа /Ср/	**4**	**106,25**
	Раздел 3. Применение цветовых решений в макете		
3.1	Работа над пейзажем и его цветовыми законами /Пр/	**5**	**15**
3.2	Изучение цветовых законов интерьера в его истории /Пр/	**5**	**15**
3.3	Детали и части пейзажа. Их цветовое и тоновое взаимодействие Детали и предметы интерьера. Декор. Тон и цвет в пейзаже и интерьере. /Пр/	**6**	**11**
3.4	Практика живописи пейзажа и интерьеров. Применение полученных знаний в макете театральной декорации. /Пр/	**6**	**11**
3.5	Консультации /Конс/	**5**	**3,75**
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	**5**	**106,25**
3.7	Консультации /Конс/	**6**	**2,75**
3.8	Самостоятельная работа /Ср/	**6**	**79,25**

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 открытого и закрытого типа:
Установите хронологическую последовательность художественных стилей в искусстве и эстетических направлений в европейской культуре:
1. Формировавшаяся под мощным влиянием византийского искусства, древнерусская живопись продолжила ее традиции. Назовите три из перечисленных ниже видов, характеризующие живопись Древней Руси?
1) скань
2) фреска
3) икона
4) житие
5) мозаика
6) закомары
2. Первый памятник древнерусского каменного зодчества:
1) Десятинная (Успения Богоматери в Киеве)
2) Спаса-Преображенский собор в Чернигове
3) Троицкая надвратная церковь в Киевском Печерском монастыре
4) Софийский собор в Новгороде
3. Строгое следование всех правил написания иконы:
1) обет
2) норма
3) следование
4) канон
4. Благодаря византийским мастерам искусства в Древнерусском государстве складывается и утверждается особа техника стенных росписей _____выполняемая по свежеуложенной известковой штукатурке, при испарении воды, на которой, содержащаяся в штукатурке известь сливается с порошковым пигментом краски, образуя тонкую прозрачную кальцитную пленку, делающую фреску долговечной

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

Письменные работы не предусмотрены.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

В связи с практическим характером курса «Живопись» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий.
Зачеты и экзамены по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.
На зачет в 1 семестре выносятся задания на построение цветовой гаммы (4 натюрморта) и копия натюрморта на изучение колористики старых мастеров.
На зачет во 2 семестре выносится выполнение заданий: акварельный портрет однокурсника, акварельные наброски (10-20 шт.), акварельный поплечный портрет в костюме.
На зачет в 3 семестре выносятся задания: наброски фигуры в костюме (акварель, гуашь), портрет модели с руками (акварель, гуашь), фигура в костюме (акварель, гуашь).
На экзамен в 4 семестре выносятся задания: фигура в интерьере с сопутствующими предметами. Три постановки (сближенная гамма, контрастная гамма, декоративно - плоскостное изображение).
На зачет в 5 семестре выносятся задания: обнаженная фигура в теплой среде, обнаженная фигура в холодной среде, обнаженная фигура в графической среде.
На экзамен в 6 семестре выносятся задания: обнаженная фигура с искусственным источником света (2 работы), наброски обнаженной фигуры на разных фонах.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Немировская, М.Н. Акварель и рисунок 18 – начала19 века в собрании Третьяковской галереи. — М.: Изобр. иск-во, 1982.
2. Школа изобразительного искусства. Выпуски: 1 – 6. — М.: Изобр. иск-во, 1988.
3. Бакст, Л. Аврора. — Л.:, 1986.
4. Российская Академия Художеств. СПб, ГАИЖСА им. Репина. Подготовительные курсы. Методическое пособие. Рисунок, живопись, композиция. 1989.
5. Капланова, С.Г. Русская акварельная живопись конца 19 – начала 20 веков. — М.: Изд. «Искусство», 1968.
6. Смирнова, Н.И. Советский театр кукол. 1918 – 1932. — М., 1963.
7. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб, 2003.

Дополнительная литература:

1. В профессиональной школе кукольника. Сборники ЛГИТМиК, 1979, 1985, 1987.
2. Полякова, О., Файнштейн, Ф. Решение сценического пространства: Спектакли ГАЦТК под рук. Образцова,С.В. — М., 1988.
3. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.
4. Что же такое театр кукол? Сборники. — М., 1980, 1990.
5. Королѐв, М.М. Искусство театра кукол: Основы теории. — Л., 1973.
6. Симонович-Ефимова, Н. Записки петрушечника. — Л., 1980.
7. Перетц, В.Н. Кукольный театр на Руси. Исторический очерк. — М., 1998.
8. Монографии: Серов, В.Г. Врубель, М.А., Репин, И.Я., Коровин, К. Малыш, Н., Фонвизин Н., Конашевич, Н., Осмеркин, М.
А. и др.
9. Книги о русском авангарде начала 20 века.
10. Импрессионизм и постимпрессионизм (различные издания).

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

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

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
2.12. Практическое занятие	Мольберт двухсторонний – 12 шт. Табурет подъёмно-поворотный – 12 шт. Столик для красок с полкой – 12 шт. Подиум для натуры – 1 шт. Осветитель студийный светодиодный – 3 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, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим
источникам).
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
Для успешного и полного освоения дисциплины «Живопись» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы.

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
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.
Концентрированное обучение Дисциплина изучается в рамках модуля, реализуется глубокое погружение в предметную область, используются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся.
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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Скульптура

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx
52.05.03 Сценография

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **12 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	432	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 8,9
		зачет с оценкой 2
		зачет 3,5,7
аудиторные занятия	312	
самостоятельная работа	68,25	
часов на контроль	20	

Программу составил(и):

ст. преподаватель Хромых А.Е. (РГИСИ)

преподаватель ТКиТ Елизарова У.Ю.

Рабочая программа дисциплины

Скульптура

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Протокол № 7 от 12.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Нордштрем А.Э.

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

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

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ОПК-1.1: Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ПК-1: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля(концерта, представления)
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления кукольного 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, находит новые живописно-пластические средства
ПК-1.6: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочихмакетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
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 развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства;
3.1.2	- роль и место театра в мировой и отечественной культуре;
3.1.3	исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений мировой литературы, театра, и других направлений искусства, включая современные;
3.1.4	- произведения искусства в широком культурно-историческом контексте;
3.1.5	- содержание исторических и художественных (литературных, изобразительных) источников, рассказывающих об условиях создания произведения, выбранного в качестве учебного материала, и об изображаемой в нем жизни
3.1.6	основы сценического оформления художественного проекта;
3.1.7	- сущность понятия «композиция» и основные виды композиции сценического;
3.1.8	- теоретические и практические основы академической живописи;
3.1.9	- новейшие достижения в области театрально-постановочной техники;
3.1.10	- новые достижения в изготовлении компонентов сценографии;
3.1.11	- выразительные средства постановочной работы;
3.1.12	- многообразие выразительных средств, используемых при создании художественных образов в сфере исполнительских искусств;

3.1.13	- методику организации работы над различными выразительными средствами с учетом устройства и оборудования сцены;
3.1.14	- способы изображения пространственных форм;
3.1.15	- навыками эскизирования общей композиции;
3.1.16	- основные законы цветовых гармоний и пространственных форм;
3.1.17	- особенности изображения и использования пространственных форм: отдельных предметов, архитектуры, пейзажа, человеческой фигуры;
3.1.18	- средства театральной выразительности;
3.1.19	- законы визуального восприятия и принципы (правила, приемы и средства) организации композиции;
3.1.20	- основные законы цветовых гармоний;
3.1.21	- влияние света и цвета на разные приемы грима;
3.1.22	- использовать оборудование сцены для выстраивания цветовых гармоний и световых решений в постановке;
3.1.23	- виды живописно-пластических средств;
3.1.24	- пластическую и колористическую взаимосвязь изображения фигуры человека и интерьера с учетом их взаимного влияния;
3.1.25	- различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов, костюмов и грима;
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
3.2.2	- определять тенденции и направления развития различных видов искусств
3.2.3	- выявлять и реализовывать в сценической практике культурно-исторические мотивы произведения, его жанровые и стилистические особенности
3.2.4	- соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере художественной культуры;
3.2.5	- давать оценку не только современным произведениям искусства, но и известным по историческим источникам;
3.2.6	- оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста;
3.2.7	- анализировать произведения искусства в контексте конкретного исторического периода;
3.2.8	- определять смысловые и формообразующие компоненты произведения с учетом культурно-исторического контекста и творческой индивидуальности автора;
3.2.9	- создавать сценографию спектакля в театре с применением материалов разного размера;
3.2.10	- использовать приемы композиционной организации оформления сцены;
3.2.11	- анализировать произведения искусства в широком культурно-историческом;
3.2.12	- анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины в области театрального грима и технологии изготовления постижерских изделий;
3.2.13	использовать технологии и новые материалы для изготовления сценического оформления;
3.2.14	- использовать новейшие достижения в области театрально-постановочной техники, технологии и новых материалов для сценографии;
3.2.15	- использовать новые материалы и технологии для создания сценического костюма;
3.2.16	- применять выразительные средства в постановочной работе;
3.2.17	- использовать выразительные возможности средств композиции и их свойства в своей работе;
3.2.18	- использовать зрительную память и воображение при изображении пространственных форм;
3.2.19	- разрабатывать композиции с помощью различных пространственных форм;
3.2.20	- использовать цвет и свет для театральной выразительности;
3.2.21	- разрабатывать композиции с помощью различных выразительных художественно-графических средств;
3.2.22	- проводить анализ влияние цвета и света на сценографию;
3.2.23	- осуществлять поиск новых живописно-художественных средств в сценографии;
3.2.24	- разрабатывать живописно-пластические средства композиции;
3.2.25	- формулировать и излагать живописно-пластическими средствами идею проекта в рисунке;
3.2.26	- применять для сценографии 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;
3.2.27	- создавать линейно-конструктивные построения и выбирать техники исполнения конкретного элемента сценографии;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние театрального и концертного дела.
3.3.2	- профессиональной терминологией;- культурой мышления на содержательном, логическом и коммуникативном уровнях
3.3.3	- методикой анализа литературных и изобразительных произведений разных видов и жанров;- навыками создания художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, программы);

3.3.4	- навыками эскизирования композиции сценического оформления;
3.3.5	- навыками создания авторского проекта;- навыками изготовления сценического оформления с помощью новейших достижений в области театрально-постановочной техники;
3.3.6	- приемами построения композиций различной степени сложности;
3.3.7	- способами изготовления компонентов сценического оформления;
3.3.8	- навыками использования новейших достижений в области театрально-постановочной техники;- особенностями различных выразительных средств в постановочной работе;
3.3.9	- навыками работы с широким спектром живописных выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке;способностью воплощения замыслов в процессе изображения пространственных форм используя зрительную память и воображение;
3.3.10	- приемами изображения любых пространственных форм для осуществления замысла и построения общей композиции;- цветовыми и световыми средствами театральной выразительности;
3.3.11	- навыками цветового и светового выражения в театральной сценографии;
3.3.12	- навыками работы с разным световым оборудованием и устройствами сцены для применения широкого спектра выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке- навыками использования живописно-пластических средств в сценографической постановке;
3.3.13	- навыками создания живописно-пластических средств для каждого спектакля;- различными техниками и технологиями создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима в сценографической постановке;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Общее понятий стилей в скульптуре. Понятие «пластика» в рельефе		
1.1	Изучение стилей в скульптуре. Глина. Пластилин. /Пр/	**1**	**15**
1.2	Лепка складок ткани в стиле рельефа. Глина. /Пр/	**1**	**15**
1.3	Консультации /Конс/	**1**	**3,75**
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**2,25**
	Раздел 2. Этюды фигур человека и животных		
2.1	Этюды фигуры человека. Выявление пластических характеристик модели. Глина. /Пр/	**2**	**26**
2.2	Этюды фигуры животных. На основе зарисовок с натуры. Глина. Пластилин. /Пр/	**3**	**30**
2.3	Консультации /Конс/	**2**	**3,25**
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	**2**	**2,75**
2.5	Консультации /Конс/	**3**	**3,75**
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	**3**	**0,25**
	Раздел 3. Лепка скульптурных образцов (кисть руки, стопа ноги, ухо, глаз, нос)		
3.1	Лепка скульптурных образцов (кисть руки, стопа ноги). Копии классических образцов с целью изучения пластических и анатомических характеристик. Глина, пластилин. /Пр/	**4**	**30**
3.2	Лепка скульптурных образцов (кисть руки, стопа ноги). Копии классических образцов с целью изучения пластических и анатомических характеристик. Глина, пластилин. /Пр/	**5**	**30**
3.3	Консультации /Конс/	**4**	**3,75**
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	**4**	**2,25**
3.5	Консультации /Конс/	**5**	**3,75**
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	**5**	**0,25**
	Раздел 4. Лепка черепа и головы		
4.1	Лепка черепа с натуры. Глина. /Пр/	**6**	**22**

4.2	Лепка головы с классических образцов. Глина, пластилин. /Пр/	**7**	**30**
4.3	Консультации /Конс/	**6**	**2,75**
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	**6**	**11,25**
	Раздел 5. Лепка обнаженной модели. Этюды фигур в движении		
5.1	Лепка обнаженной модели. Длительная постановка. Пластилин. /Пр/	**7**	**30**
5.2	Этюды фигур в движении. Короткие постановки. Глина. /Пр/	**8**	**39**
5.3	Консультации /Конс/	**7**	**3,75**
5.4	Самостоятельная работа /Ср/	**7**	**4,25**
5.5	Консультации /Конс/	**8**	**3,25**
5.6	Самостоятельная работа /Ср/	**8**	**25,75**
	Раздел 6. Скульптурный портрет		
6.1	Скульптурный портрет /Пр/	**9**	**45**
6.2	Консультации /Конс/	**9**	**3,75**
6.3	Самостоятельная работа /Ср/	**9**	**19,25**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Примерные задания для текущего контроля:
1. Выделите типы скульптуры:
а. круглая
б. рельефная
в. плоская
г. выступающая
2. К какому типу будет относиться скульптура, если это произведение осматриваеется со всех сторон и не соприкасающиеся с плоскостью?
а. круглая
б. рельефная
3. Рельефная скульптура подразделяется на следующие виды:
а. Барельеф
б. Горельф
в. Контрельеф
г. Нецки

Критерии оценивания
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

Письменные работы не предусмотрены.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

В связи с практическим характером курса «Скульптура» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий.
Зачеты и экзамен по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение
им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.
На зачет с оценкой в 2 семестре выносится выполнение автопортрета, черепа, копии головы в рельефе (материал глина), копии маски Дианы, головы живой (этюд), копии гипсовой головы (материал
глина).
На зачет в 3 семестре выносится выполнение драпировки в рельефе, копии кисти Давида, этюда живой головы (материал глина), выполнение копии стопы Геракла, копии частей головы Давида (материал глина).
На зачет в 5 семестре выносится выполнение этюда фигуры сидящей, копии торса Венеры (материал глина), портрета с руками, фигуры в сложном движении (материал глина).
На зачет в 7 семестре выносится выполнение этюда фигур с аксессуарами, с частью пространства (материал глина).
На экзамен в 8 семестре выносится выполнение этюда фигуры в драпировке, фигуры стоящей обнаженной (материал глина).
На экзамен в 9 семестре выносится выполнение фигуры лежащей обнаженной (материал глина).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Шмидт, Е. Пергамский алтарь. — Лейпциг, 1962.
2. Синайский, В.Ф. Римский портрет. — Л., 1960.
3. Химик, И.А. Художественная культура первобытного общества. Хрестоматия. — СПб, 1994.
4. Громыко, А. Маски и скульптура Тропической Африки. — М., 1995.
6. Акимов, Н.П. Не только о театре. — Л.—М., 1966.
7. Эренбург, И. Япония, Греция, Индия. — М., 1960.
8. Колпинский, Ю.Д. Советская скульптура. — М., 1957.
9. Брук, П. Пустое пространство. — М., 1976.
10. Голдовский, Б.П. Куклы: Энциклопедия. — М., 2004.
11. Образцов, С.В. Моя профессия. — М., 1980.
12. Симонович-Ефимова, Н. Записки петрушечника. — Л., 1980.
13. Смирнова, Н.И. Советский театр кукол. 1918 – 1932. — М., 1963.
14. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб, 2003.
15. Сперанский, Е.В., Луцкая, Е. Художник Борис Тузлуков. — М., 1984.
16. Лантери, Э. Лепка. — М., 1963.
17. Русская скульптура в дереве. 20 век. Альманах. — СПб, 2001.
18. Свобода, Н. Словарь античной культуры. — Прага, 1974.
Дополнительная литература:
1. Власова, О.Г. Пермская деревянная скульптура. — Пермь, 2003.
2. В профессиональной школе кукольника. Сборники ЛГИТМиК, 1979, 1985, 1987.
3. Власов, В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. — СПб, 1993.
4. Ефимов, И.Об искусстве и художниках. — М., 1977.
5. Мириманов, В.Б. Искусство тропической Африки. — М., 1986.
6. Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х т. — М., 1980.
7. Перетц, В.Н. Кукольный театр на Руси. Исторический очерк. — М., 1998.
8. Пави, П. Словарь театра. — М., 1991.
9. Полякова, О., Файнштейн, Ф. Решение сценического пространства: Спектакли ГАЦТК под рук. С.В. Образцова. — М., 1988.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/

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
2.12. Практическое занятие	Мольберт двухсторонний – 12 шт. Табурет подъёмно-поворотный – 12 шт. Столик для красок с полкой – 12 шт. Подиум для натуры – 1 шт. Осветитель студийный светодиодный – 3 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, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим
источникам).
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
Для успешного и полного освоения дисциплины «Скульптура» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
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.
Концентрированное обучение Дисциплина изучается в рамках модуля, реализуется глубокое погружение в предметную область, используются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Технология создания костюма театральной куклы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx
52.05.03 Сценография

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 7
		зачет 6
аудиторные занятия	52	
самостоятельная работа	12	
часов на контроль	8	

Программу составил(и):

доцент Важинская Е.В. (РГИСИ)

преподаватель ТКиТ Елизарова У.Ю.

Рабочая программа дисциплины

Технология создания костюма театральной куклы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Протокол № 7 от 12.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Нордштрем А.Э.

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
1	Художественная обработка ткани
2	Конструирование и технология создания театральной куклы
3	Основы композиции театра кукол
4	Материаловедение
5	Материальное обеспечение
6	Пластическая анатомия
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2	Устройство и оборудование сцены
3	Технология художественно-светового оформления спектакля
4	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
5	Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления кукольного 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, находит новые живописно-пластические средства
ПК-1.6: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочихмакетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
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 кукольного 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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- основы сценического оформления художественного проекта;
3.1.2	- сущность понятия «композиция» и основные виды сценической композиции;
3.1.3	- основные периоды гримерного искусства;
3.1.4	- теоретические и практические основы создания сценического костюма;
3.1.5	- новейшие достижения в области театрально-постановочной техники;
3.1.6	- новые достижения в изготовлении компонентов сценографии;
3.1.7	- выразительные средства постановочной работы;
3.1.8	- многообразие выразительных средств, используемых при создании художественных образов в сфере исполнительских искусств;
3.1.9	- методику организации работы над различными выразительными средствами с учетом устройства и оборудования сцены;
3.1.10	способы изображения пространственных форм;
3.1.11	- навыками эскизирования общей композиции;
3.1.12	- основные законы цветовых гармоний и пространственных форм;
3.1.13	- особенности изображения и использования пространственных форм: отдельных предметов, архитектуры, пейзажа, человеческой фигуры;
3.1.14	- средства театральной выразительности;
3.1.15	- законы визуального восприятия и принципы (правила, приемы и средства) организации композиции;
3.1.16	- основные законы цветовых гармоний;
3.1.17	- использовать оборудование сцены для выстраивания цветовых гармоний и световых решений в постановке;
3.1.18	- виды живописно-пластических средств;
3.1.19	- пластическую и колористическую взаимосвязь изображения фигуры человека и интерьера с учетом их взаимного влияния;
3.1.20	- различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов, костюмов и грима;
3.1.21	- этапы планирования сценического оформления проекта (спектакля, концерта, программы);
3.1.22	- составляющие проекта сценического оформления спектакля;
3.1.23	- специфику творческого процесса оформления костюма, света, видеопроекции и грима;
3.1.24	- проектную документации по созданию новой постановки;
3.1.25	- виды работы разнородного творческого коллектива;
3.1.26	- состав разнородного коллектива и специфику смежной работы его членов;
3.1.27	- составляющие проекта сценического оформления спектакля и его участников;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- создавать сценографию спектакля в театре с применением материалов разного размера;
3.2.2	- использовать приемы композиционной организации оформления сцены;
3.2.3	- анализировать произведения искусства в широком культурно-историческом;
3.2.4	- анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины в области театрального грима и технологии изготовления постижерских изделий;
3.2.5	- использовать технологии и новые материалы для изготовления сценического оформления;
3.2.6	- использовать новейшие достижения в области театрально-постановочной техники, технологии и новых материалов для сценографии;
3.2.7	- использовать новые материалы и технологии для создания сценического костюма;
3.2.8	применять выразительные средства в постановочной работе;
3.2.9	- использовать выразительные возможности средств композиции и их свойства в своей работе;
3.2.10	- использовать зрительную память и воображение при изображении пространственных форм;
3.2.11	- разрабатывать композиции с помощью различных пространственных форм;
3.2.12	- использовать цвет и свет для театральной выразительности;
3.2.13	- разрабатывать композиции с помощью различных выразительных художественно-графических средств;
3.2.14	- проводить анализ влияние цвета и света на сценографию;
3.2.15	осуществлять поиск новых живописно-художественных средств в сценографии;
3.2.16	- разрабатывать живописно-пластические средства композиции;
3.2.17	- формулировать и излагать живописно-пластическими средствами идею проекта в рисунке;
3.2.18	- применять для сценографии 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;
3.2.19	- создавать линейно-конструктивные построения и выбирать техники исполнения конкретного элемента сценографии;
3.2.20	- учитывать особенности кукольного спектакля при планировании проекта сценического оформления;
3.2.21	- осуществлять планирование сценического оформления спектакля;

3.2.22	- планировать проект по художественному оформлению спектакля с учетом технологии;
3.2.23	- организовать творческий процесса сценографического оформления с помощью создания костюма, света, грима, видеопроекции;
3.2.24	- учитывать специфику творческого процесса при создании общей композиции;
3.2.25	- составлять структуры работы в репетиционный и завершающий период работы над созданием новой постановки, а также сдачи спектакля;
3.2.26	- организовать работу творческого коллектива с учетом разных профессиональных задач;
3.2.27	- организовать слаженную работу разнородного коллектива;
3.2.28	- определить и твёрдо придерживаться одного творческого направления в работе в процессе художественного оформления спектакля;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- навыками создания художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, программы);
3.3.2	- навыками эскизирования композиции сценического оформления;
3.3.3	- навыками создания авторского проекта;
3.3.4	- навыками гримирования в связи с определенными сценическими задачами;
3.3.5	- навыками создания сценического костюма для авторского проекта;- навыками изготовления сценического оформления с помощью новейших достижений в области театрально-постановочной техники;
3.3.6	- приемами построения композиций различной степени сложности;
3.3.7	- способами изготовления компонентов сценического оформления;
3.3.8	- навыками использования новейших достижений в области театрально-постановочной техники;
3.3.9	- навыками использования новейших достижений в области театрально-постановочной техники;- особенностями различных выразительных средств в постановочной работе;
3.3.10	- навыками работы с широким спектром живописных выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке;- способностью воплощения замыслов в процессе изображения пространственных форм используя зрительную память и воображение;
3.3.11	- приемами изображения любых пространственных форм для осуществления замысла и построения общей композиции;
3.3.12	- приемами изображения любых пространственных форм для осуществления замысла и построения общей композиции сценического костюма;- цветовыми и световыми средствами театральной выразительности;
3.3.13	- навыками цветового и светового выражения в театральной сценографии;
3.3.14	- навыками работы с разным световым оборудованием и устройствами сцены для применения широкого спектра выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке- навыками использования живописно-пластических средств в сценографической постановке;
3.3.15	- навыками создания живописно-пластических средств для каждого спектакля;
3.3.16	- навыками создания живописно-пластических средств для сценического костюма;- различными техниками и технологиями создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима в сценографической постановке;
3.3.17	- основными навыками планирования проекта сценического оформления кукольного спектакля (концерта, программы);
3.3.18	- методами планирования сценического оформления спектакля;
3.3.19	- знаниями и навыками для воплощения замыслов режиссера в процессе художественного оформления спектакля;
3.3.20	- владеть методами творческого оформления через создание костюма, грима, светового оформления и видеопроекции с учетом специфики;
3.3.21	- творческим процессом создания костюма, грима, светового оформления и видеопроекционного оформления;
3.3.22	- информацией паспорта спектакля, в своей профессиональной деятельности;- способами и навыками организации профессионального творческого коллектива;
3.3.23	- знаниями и навыками для организации работы коллектива в процессе художественного оформления спектакля;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Костюм актера театра кукол		
1.1	Костюм актеров «живого плана», костюм актеров за ширмой /Пр/	**6**	**4**
1.2	Выбор и разработка фактур в связи со стилевыми особенностями решения спектакля /Пр/	**6**	**6**
1.3	Разработка кроя костюмов по авторским эскизам /Пр/	**6**	**4**
1.4	Работа на манекене. Снятие мерок. Подбор материалов для объемных форм. Построение лекал объемных форм. Необходимые инструменты и материалы. Примерка и подгонка на актере /Пр/	**6**	**4**

1.5	Необходимые требования к костюму актера театра кукол. Санитарно - гигиенические. Органомика костюма в сочетании с существующей системой куклы. Гигроскопичность. Облегчение конструкции. Системы крепежа с учетом изменения размеров и замены элементов /Пр/	**6**	**4**
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	**6**	**5**
	Раздел 2. Одежда театральной куклы		
2.1	Муляжный метод, как необходимость, при работе со сложными, не стандартными формами /Пр/	**7**	**4**
2.2	Конструирование одежды театральной куклы в "Зверином спектакле". Каркасный. Имитация шкур. Обтяжка объемных форм. "Muppets" /Пр/	**7**	**4**
	Раздел 3. Костюм театральной куклы		
3.1	Костюм театральной куклы в "Костюмном спектакле" /Пр/	**7**	**6**
3.2	Изучение особенностей кроя костюма с древнейших времен до наших дней по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам /Пр/	**7**	**6**
3.3	Выполнение наколок (макетирование) для проверки пропорций и особенностей кроя костюма при разных системах кукол. Перчаточная. Тростевая. Планшетная. "Muppets". Марионетка /Пр/	**7**	**10**
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	**6**	**5**
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	**7**	**2**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Примерные вопросы для текущего контроля:
1. Как называют куклы, которые надеваются на руку?
-Тростевые
-Ручные
-Перчаточные
2. Как управляют марионетками?
-Надевают их на руку
-Дёргают за ниточки
-Дистанционно, с помощью пульта управления
3. Как передвигается кукла по бороздке ширмы, если она идет в
-противоположную сторону?
-подпрыгивает и смотрит в зал
-идет ритмично и смотрит в зал
-идет ритмично, слегка смотрит в зал
-идет и не смотрит в зал

Критерии оценивания
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

Письменные работы не предусмотрены.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

В связи с практическим характером курса «Технология создания костюма театральной куклы» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий.
На зачетах-обходах студент предоставляет работы, характеризующие освоение им дисциплины в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.
На зачет в 6 семестре выносится изготовление костюма куклы в соответствии с механикой куклы системы марионетка (полная техническая проработка). Тема «Восток».
На экзамен в 7 семестре выносится изготовление костюма куклы в соответствии с механикой куклы (полная техническая проработка). Тема «Цирк на сцене».

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

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

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

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

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
2.12. Практическое занятие	Мольберт двухсторонний – 12 шт. Табурет подъёмно-поворотный – 12 шт. Столик для красок с полкой – 12 шт. Подиум для натуры – 1 шт. Осветитель студийный светодиодный – 3 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, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим
источникам).
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
Для успешного и полного освоения дисциплины «Технология создания костюма театральной куклы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
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.
Концентрированное обучение Дисциплина изучается в рамках модуля, реализуется глубокое погружение в предметную область, используются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Технология художественного оформления спектакля

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx
52.05.03 Сценография

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **15 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	540	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 8
		зачет 3,6,7
аудиторные занятия	224	
самостоятельная работа	253	
часов на контроль	63	

Программу составил(и):

доцент Важинская Е.В. (РГИСИ)

преподаватель ТКиТ Елизарова У.Ю.

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:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Протокол № 7 от 12.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Нордштрем А.Э.

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Технология художественно-светового оформления спектакля
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3	Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления кукольного 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, находит новые живописно-пластические средства
ПК-1.6: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочихмакетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
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 кукольного 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-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 кукольного спектакля (концерта, представления) в соответствии со специализацией
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	- этапы планирования сценического оформления проекта (спектакля, концерта, программы);
3.1.2	- составляющие проекта сценического оформления спектакля;
3.1.3	- специфику творческого процесса оформления костюма, света, видеопроекции и грима;
3.1.4	- проектную документации по созданию новой постановки;
3.1.5	виды работы разнородного творческого коллектива;
3.1.6	- состав разнородного коллектива и специфику смежной работы его членов;
3.1.7	- составляющие проекта сценического оформления спектакля и его участников;
3.1.8	- процесс создания материального оформления в профессиональной организации исполнительских искусств;
3.1.9	- структуру процесса подготовки новой постановки;
3.1.10	- особенности организации процесса материального оформления в профессиональной организации исполнительских искусств в соответствии со специализацией;
3.1.11	- способы оценки и самооценки театральной работы, как своей, так и своих коллег по цеху;
3.1.12	- актуальные тенденции мирового и отечественного театрального процесса;
3.1.13	особенности деятельности театральных подразделений в творческом процессе;
3.1.14	- специфику творческого процесса театральных подразделений в работе над художественным проектом сценического оформления кукольного спектакля (концерта, представления) в соответствии со специализацией
3.1.15	- компоненты сценического оформления;
3.1.16	- источники комплексной информации, касающейся театрально-постановочной техники и технологии изготовления компонентов сценического оформления;
3.1.17	новейшие театральные технологии и новые материалы в профессиональной деятельности с точки зрения художественной выразительности;
3.1.18	способы применения в творческой работе новейших достижений в области сценической техники, технологий и новых материалов в своей профессиональной области;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- учитывать особенности кукольного 0спектакля при планировании проекта сценического оформления;
3.2.2	- осуществлять планирование сценического оформления спектакля;
3.2.3	- планировать проект по художественному оформлению спектакля с учетом технологии;
3.2.4	организовать творческий процесса сценографического оформления с помощью создания костюма, света, грима, видеопроекции;
3.2.5	- учитывать специфику творческого процесса при создании общей композиции;
3.2.6	- составлять структуры работы в репетиционный и завершающий период работы над созданием новой постановки, а также сдачи спектакля;
3.2.7	- организовать работу творческого коллектива с учетом разных профессиональных задач;
3.2.8	- организовать слаженную работу разнородного коллектива;
3.2.9	- определить и твёрдо придерживаться одного творческого направления в работе в процессе художественного оформления спектакля;
3.2.10	поэтапно организовать процесс материального оформления постановки;
3.2.11	- использовать актуальные методы мирового и отечественного театрального процесса для художественного оформления спектакля;
3.2.12	организовать работу творческой команды в процессе реализации художественного проекта сценического оформления кукольного спектакля;
3.2.13	профессионально использовать комплексную информацию изготовления компонентов для
3.2.14	сценического оформления с помощью театрально-постановочной техники и технологии;
3.2.15	- анализировать новейшие достижения театральных технологий и новых материалов;
3.2.16	- создавать средства художественной выразительности с использованием новейших достижений театральных технологий и новых материалов;
3.2.17	работать с новыми материалами и сценической техникой в процессе творческой работы;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- основными навыками планирования проекта сценического оформления кукольного спектакля (концерта, программы);
3.3.2	- методами планирования сценического оформления спектакля;
3.3.3	- знаниями и навыками для воплощения замыслов режиссера в процессе художественного оформления спектакля;
3.3.4	- знаниями и навыками для воплощения замыслов режиссера в процессе технологии создания сценического костюма;владеть методами творческого оформления через создание костюма, грима, светового оформления и видеопроекции с учетом специфики;
3.3.5	- творческим процессом создания костюма, грима, светового оформления и видеопроекционного оформления;

3.3.6	- информацией паспорта спектакля, в своей профессиональной деятельности;- способами и навыками организации профессионального творческого коллектива;
3.3.7	- знаниями и навыками для организации работы коллектива в процессе художественного оформления спектакля;навыками организации и контроля процесса создания материального оформления в профессиональной организации исполнительских искусств в соответствии со специализацией;
3.3.8	знаниями об актуальных методах организации мирового и отечественного театрального процесса;
3.3.9	- обоснованными критериями оценки своей театральной работы и театральной работы своих коллег;- навыками реализации художественного проекта сценического оформления кукольного спектакля (концерта, представления) в соответствии со специализацией;
3.3.10	- навыками изготовления компонентов сценического оформления с помощью театрально-постановочной техники и технологии;
3.3.11	- особенностями использования новейших достижений в области театральных технологий и новых материалов в своей профессиональной области;
3.3.12	- навыками создания средств художественной выразительности;навыками применения в творческой работе при создании сценографии новейших театральной техники и новых материалов;
3.3.13	- новейшими методами театральной технологии в сценографии;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Структура театра кукол и процесс создания спектакля		
1.1	Структура театра кукол. /Пр/	**1**	**30**
1.2	Роль художника- постановщика в производственном процессе изготовления материальной части спектакля /Пр/	**2**	**26**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**42**
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	**2**	**46**
	Раздел 2. Технология различных видов кукольных представлений		
2.1	Технология «Ширмового» спектакля. /Пр/	**3**	**30**
2.2	Технология спектакля с планшетными куклами /Пр/	**4**	**30**
2.3	Технология спектакля для театра марионеток. /Пр/	**5**	**30**
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	**3**	**33**
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	**4**	**42**
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	**5**	**42**
	Раздел 3. Проектная документация		
3.1	Габаритные чертежи деталей декораций с учѐтом типа и формы спектакля (ширмовой, планшетный, марионеточный). /Пр/	**6**	**22**
3.2	Шаблоны и габаритные чертежи кукол, бутафории и реквизита /Пр/	**7**	**15**
3.3	Проработка материалов и фактур для декораций, кукол и костюмов /Пр/	**7**	**15**
3.4	Разработка выездного варианта спектакля /Пр/	**8**	**6**
3.5	Разработка одежды сцены для каждого типа спектакля с учѐтом выездного варианта /Пр/	**8**	**10**
3.6	Опись всех необходимых материалов, используемых в процессе создании спектакля. (Смета.) /Пр/	**8**	**5**
3.7	Паспорт спектакля. Задания по этому разделу выполняются на основе эскизов спектаклей. /Пр/	**8**	**5**
3.8	Самостоятельная работа /Ср/	**6**	**5**
3.9	Самостоятельная работа /Ср/	**7**	**33**
3.10	Самостоятельная работа /Ср/	**8**	**10**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Примерные задания для текущего контроля:
1. Как называют рабочих сцены?
А. сценографы
Б. монтировщики
В. монтажники
2. Что такое прогон?
А. проигрывание всего спектакля от начала до конца в репетиционных целях
Б. репетиция отдельной мизансцены
В. перемещение декораций
3. Что составляет главную особенность существования спектакля?
А. неразрывная связь спектакля со зрителем
Б. полная тишина в зрительном зале
В. большое количество ресурсов, задействованных в создании

Из данных заданий формируются контрольные работы по разделам дисциплины, оцениваемые по следующим критериям:
"Отлично" - более 80% правильных ответов
"Хорошо" - 66-79% правильных ответов
"Удовлетворительно" - 50-65% правильных ответов

5.2. Темы письменных работ

«Цирк на сцене», техническая документация художественного оформления концертного номера, технологическая и конструктивная разработка декораций, реквизита.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

В связи с практическим характером курса «Технология художественного оформления спектакля» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий.
На зачет в 8 семестре выносится письменная работа к заданию по сценографии тема «Цирк на сцене», техническая документация художественного оформления концертного номера, технологическая и конструктивная разработка декораций, реквизита

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

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

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

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

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
2.12. Практическое занятие	Мольберт двухсторонний – 12 шт. Табурет подъёмно-поворотный – 12 шт. Столик для красок с полкой – 12 шт. Подиум для натуры – 1 шт. Осветитель студийный светодиодный – 3 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, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим
источникам).
Для успешного и полного освоения дисциплины «Технология художественного оформления спектакля » в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
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.
Концентрированное обучение Дисциплина изучается в рамках модуля, реализуется глубокое погружение в предметную область, используются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 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 Кемерово - «Сибирская 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 2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx
52.05.03 Сценография

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	180	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 9
аудиторные занятия	30	
самостоятельная работа	141	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):
доцент Андрияшин С.С. (РГИСИ)
преподаватель ТКиТ Козлов А.Ю.

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:
2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Протокол № 7 от 12.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Нордштрем А.Э.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – ознакомление будущих художников со структурой осветительского цеха, с современными
2	типами световой аппаратуры, с размещением ее в сценическом пространстве, с системами управлением светом и
3	основами работы художника по свету над новыми постановками.
4	Задачи:
5	1. Изучая данный курс, студенты должны познать закономерности творческо-производственного процесса,
6	используя при этом научно обоснованные методы.
7	2. Подвести теоретическую и эмпирическую базы под нормативно-правовые акты в указанной сфере.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
1	Композиция театральной куклы
2	Технология художественного оформления спектакля
3	Устройство и оборудование сцены
4	Грим и постиж
5	Изготовление сложных систем кукол
6	Технология создания костюма театральной куклы
7	Аксессуары
8	Живопись
9	Рисунок
10	Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
11	Художественная обработка ткани
12	Конструирование и технология создания театральной куклы
13	Основы композиции театра кукол
14	Основы перспективы и макетирование
15	Театрально-техническая графика
16	Материаловедение
17	Материальное обеспечение
18	Пластическая анатомия
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта) и его компонентов в соответствии соспециализацией
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 творческомсотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПК-1: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля(концерта, представления)
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления кукольного 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, находит новые живописно-пластические средства
ПК-1.6: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочихмакетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
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 кукольного 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-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	- научную основу организации своего труда, самостоятельной оценки результатов своей деятельности в процессе создание авторского проекта;
3.1.2	- средства, виды инструментов и методов для создания авторского художественного проекта в соответствии со специализацией;
3.1.3	средства художественной выразительности для создания авторского сценографического проекта;
3.1.4	- принципы формирования театрального пространства, технологию проектирования и изготовления декораций и бутафории, и другие живописно-пластические средства;
3.1.5	- основные средства театральной выразительности: цвет и свет;
3.1.6	- специфику творческой работы по созданию художественного авторского проекта в процессе совместной работы с режиссером-постановщиком;
3.1.7	- особенности командной творческой работы в процессе создания спектакля или художественного авторского проекта;
3.1.8	- средства театральной выразительности;
3.1.9	- законы визуального восприятия и принципы (правила, приемы и средства) организации композиции;
3.1.10	- основные законы цветовых гармоний;
3.1.11	- влияние света и цвета на разные приемы грима;
3.1.12	- использовать оборудование сцены для выстраивания цветовых гармоний и световых решений в постановке;
3.1.13	этапы планирования сценического оформления проекта (спектакля, концерта, программы);
3.1.14	- составляющие проекта сценического оформления спектакля;
3.1.15	- специфику творческого процесса оформления костюма, света, видеопроекции и грима;
3.1.16	- проектную документации по созданию новой постановки;
3.1.17	виды работы разнородного творческого коллектива;
3.1.18	- состав разнородного коллектива и специфику смежной работы его членов;
3.1.19	- составляющие проекта сценического оформления спектакля и его участников;
3.1.20	- компоненты сценического оформления;
3.1.21	- источники комплексной информации, касающейся театрально-постановочной техники и технологии изготовления компонентов сценического оформления;
3.1.22	- новейшие театральные технологии и новые материалы в профессиональной деятельности с точки зрения художественной выразительности;
3.1.23	- способы применения в творческой работе новейших достижений в области сценической техники, технологий и новых материалов в своей профессиональной области;
3.1.24	
3.2	**Уметь:**
3.2.1	

3.2.2	воплощать внешнюю художественную форму спектакля (концерта, представления) в драматическом или музыкальном театре в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика;
3.2.3	- использовать инструменты для создания и реализации авторского художественно-светового проекта;
3.2.4	- формулировать и осуществлять творческий замысел с помощью художественно-выразительных средств в процессе создания авторского проекта;
3.2.5	- использовать взаимозависимости технических возможностей сцены и художественных задач спектакля;
3.2.6	- сочетать цвет и свет в рамках сценических особенностей в театральной постановке;
3.2.7	- разработать самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) полный комплекс документации технического проекта сценического воплощения замысла режиссера-постановщика;
3.2.8	- использовать цвет и свет для театральной выразительности;
3.2.9	- разрабатывать композиции с помощью различных выразительных художественно-графических средств;
3.2.10	- проводить анализ влияние цвета и света на сценографию;
3.2.11	- учитывать особенности кукольного спектакля при планировании проекта сценического оформления;
3.2.12	- осуществлять планирование сценического оформления спектакля;
3.2.13	- планировать проект по художественному оформлению спектакля с учетом технологии;
3.2.14	- организовать творческий процесса сценографического оформления с помощью создания костюма, света, грима, видеопроекции;
3.2.15	- учитывать специфику творческого процесса при создании общей композиции;
3.2.16	- составлять структуры работы в репетиционный и завершающий период работы над созданием новой постановки, а также сдачи спектакля;
3.2.17	- организовать работу творческого коллектива с учетом разных профессиональных задач;
3.2.18	- организовать слаженную работу разнородного коллектива;
3.2.19	- определить и твёрдо придерживаться одного творческого направления в работе в процессе художественного оформления спектакля;
3.2.20	- профессионально использовать комплексную информацию изготовления компонентов для сценического оформления с помощью театрально-постановочной техники и технологии;
3.2.21	- анализировать новейшие достижения театральных технологий и новых материалов;
3.2.22	- создавать средства художественной выразительности с использованием новейших достижений театральных технологий и новых материалов;
3.2.23	- работать с новыми материалами и сценической техникой в процессе творческой работы;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- творческими навыками для своей сценической технологической работы при реализации художественных проектов в драматических и музыкальных театрах;
3.3.2	- самостоятельной работой, в первую очередь в сфере художественного творчества;- методами создания авторского художественно-светового проекта на основе комплексной информации
3.3.3	- навыками оформления спектакля при осуществлении своей профессиональной деятельности;
3.3.4	- способами воплощения с помощью художественно-творческих средств в процессе создания авторского проекта;- живописно-пластическими средствами театральной выразительности для спектакля;
3.3.5	- особенностями использования средств театральной выразительности с помощью света и цвета;- технологиями изготовления декораций, обеспечивающими полноценную реализацию авторского проекта с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля;
3.3.6	- цветовыми и световыми средствами театральной выразительности;
3.3.7	- навыками цветового и светового выражения в театральной сценографии;
3.3.8	- навыками работы с разным световым оборудованием и устройствами сцены для применения широкого спектра выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке- основными навыками планирования проекта сценического оформления кукольного спектакля (концерта, программы);
3.3.9	- методами планирования сценического оформления спектакля;
3.3.10	- знаниями и навыками для воплощения замыслов режиссера в процессе художественного оформления спектакля;- владеть методами творческого оформления через создание костюма, грима, светового оформления и видеопроекции с учетом специфики;
3.3.11	- творческим процессом создания костюма, грима, светового оформления и видеопроекционного оформления;
3.3.12	- информацией паспорта спектакля, в своей профессиональной деятельности;- способами и навыками организации профессионального творческого коллектива;
3.3.13	- знаниями и навыками для организации работы коллектива в процессе художественного оформления спектакля;- навыками изготовления компонентов сценического оформления с помощью театрально-постановочной техники и технологии;
3.3.14	- особенностями использования новейших достижений в области театральных технологий и новых материалов в своей
3.3.15	профессиональной области;
3.3.16	- навыками создания средств художественной выразительности;- навыками применения в творческой работе при создании сценографии новейших театральной техники и новых материалов;
3.3.17	- новейшими методами театральной технологии в сценографии;

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**	**2**
1.3	Современные технологии оформления. /Пр/	**9**	**2**
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	**9**	**41**
	Раздел 2. Виды и предназначение современной световой аппаратуры		
2.1	Размещение световой аппаратуры в сценическом пространстве. Виды светового освещения сцены. Световая аппаратура заливочного освещения. Линзовые театральные прожектора. Безлинзовые прожектора (PAR). /Пр/	**9**	**2**
2.2	Профильные прожектора. Динамические прожектора. Приборы световых эффектов. Системы управления светом. Основные типы освещения. Освещение декораций. Световые фильтры. /Пр/	**9**	**2**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	**9**	**35**
	Раздел 3. Организация работы осветительского цеха		
3.1	Структура осветительского цеха. Работа цеха над новыми постановками и спектаклями текущего репертуара. /Пр/	**9**	**2**
3.2	Документация к световому оформлению спектакля. Техника безопасности. /Пр/	**9**	**2**
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	**9**	**35**
	Раздел 4. Роль художника по свету в театрально творческом процессе		
4.1	Световой образ спектакля. Совместная работа с режиссером и художником постановщиком. /Пр/	**9**	**4**
4.2	От макета до чернового прогона. Предварительная работа по подготовке светового оформления. /Пр/	**9**	**4**
4.3	Работа над световыми эффектами. Особенности оформления драматических спектаклей. Светомонтировочные репетиции. /Пр/	**9**	**4**
4.4	Особенности светового оформления на малых сценах. Адаптация световой партитуры при гастролях и выездных спектаклях. /Пр/	**9**	**4**
4.5	Самостоятельная работа /Ср/	**9**	**30**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Примерные задания для текущего контроля:
1. Естественный свет это:
А. Свет от точечного источника света
Б. Свет от солнца
В. Свет вне помещения
2. Белый свет это:
А. Солнечный свет при цветовой температуре 5500К
Б. Свет с равными пропорциями красного, синего и белого
В. В теории освещения белого света не существует
3. При смешанном освещении (естественный + искусственный):
А. Цветовые температуры смешиваются
Б. Свет с более высокой температурой доминирует
В. Возникают световые пятна с разной температурой
4 Мощность осветительных приборов, выраженная в ваттах:

А. Используется для планирования электросети (кабели, предохранители и т.п.)
Б. Прямо пропорциональна светоотдаче приборов
В. Определяет ширину спектра цветовой температуры
5. Диапазон световой контрастности, воспринимаемой камерой:
А. Больше, чем у глаз человека
Б. Меньше, чем у глаза человека
В. Диапазоны равны

Из данных заданий формируются контрольные задания по разделам дисциплины, оцениваемые по следующим критериям:
"Отлично" - более 80% правильных ответов
"Хорошо" - 66-79% правильных ответов
"Удовлетворительно" - 50-65% правильных ответов

5.2. Темы письменных работ

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

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

Критерии оценки на зачете:
Зачет проводится в устной форме: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа на каждое из них отводится 15 минут). Оценивание ответа на зачете осуществляется следующим образом:
Оценка "зачтено" -обучающийся свободно ориентируется в материале, дает обстоятельные глубокие ответы на все поставленные вопросы; демонстрирует хорошее знание понятийно-категориального аппарата изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); умеет анализировать проблемы по дисциплине; высказывает собственную точку зрения на раскрываемые проблемы; четко грамотно формулирует свои мысли; демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-ориентированных задач.
«Незачтено» -обучающийся демонстрирует поверхностные знания материала, затрудняется в ответах на вопросы; не знает сущности основных понятий изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); испытывает трудности в анализе проблем по дисциплине.
Оценка «зачтено» может выставляться по результатам текущего контроля, осуществляемого в ходе лекционных/семинарских/практических занятий на основе оценки активности работы студентов, их участия в дискуссиях и выступлений с докладами, выполнения контрольных работ, а также по результатам оценки посещаемости студентами лекций и семинаров.

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

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
2.12. Практическое занятие	Мольберт двухсторонний – 12 шт. Табурет подъёмно-поворотный – 12 шт. Столик для красок с полкой – 12 шт. Подиум для натуры – 1 шт. Осветитель студийный светодиодный – 3 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.

Для успешного освоения дисциплины «Технология художественно-светового оформления спектакля» необходимо не только
изучать
основную и дополнительную литературу, закреплять изучаемый материал самостоятельными работами, но и регулярно

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
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.
Концентрированное обучение Дисциплина изучается в рамках модуля, реализуется глубокое погружение в предметную область, используются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Композиция театральной куклы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx
52.05.03 Сценография

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **10 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	360	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 2,4,7,8
		зачет 6
аудиторные занятия	265	
самостоятельная работа	46,5	
часов на контроль	20	

Программу составил(и):
доцент Алексеев А.Б. (РГИСИ)
преподаватель ТКиТ Елизарова У.Ю.

Рабочая программа дисциплины
Композиция театральной куклы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)
составлена на основании учебного плана:
2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Протокол № 7 от 12.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Нордштрем А.Э.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Основной целью курса является подготовка высококвалифицированного специалиста - художника-постановщика театра кукол, отвечающего современным отечественным и мировым художественным и эстетическим направлениям искусства театра кукол и способного стать подлинным соавтором режиссѐра в создании спектакля

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Технология художественно-светового оформления спектакля
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3	Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта) и его компонентов в соответствии соспециализацией
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 творческомсотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
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
ПК-1: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля(концерта, представления)
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления кукольного 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, находит новые живописно-пластические средства
ПК-1.6: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочихмакетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
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-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	- научную основу организации своего труда, самостоятельной оценки результатов своей деятельности в процессе создание авторского проекта;
3.1.2	средства, виды инструментов и методов для создания авторского художественного проекта в соответствии со специализацией;
3.1.3	средства художественной выразительности для создания авторского сценографического проекта;
3.1.4	принципы формирования театрального пространства, технологию проектирования и изготовления декораций и бутафории, и другие живописно-пластические средства;
3.1.5	- основные средства театральной выразительности: цвет и свет;
3.1.6	- специфику творческой работы по созданию художественного авторского проекта в процессе совместной работы с режиссером-постановщиком;
3.1.7	- особенности командной творческой работы в процессе создания спектакля или художественного авторского проекта;
3.1.8	- основы психологии и педагогики в сфере художественного творчества;
3.1.9	- методы преподавания специальных дисциплин;
3.1.10	основы сценического оформления художественного проекта;
3.1.11	- сущность понятия «композиция» и основные виды сценической композиции;
3.1.12	- теоретические и практические основы создания сценического костюма;
3.1.13	- новейшие достижения в области театрально-постановочной техники;
3.1.14	- новые достижения в изготовлении компонентов сценографии;
3.1.15	- новейшие приемы гримирования и их последовательность;
3.1.16	- выразительные средства постановочной работы;
3.1.17	- многообразие выразительных средств, используемых при создании художественных образов в сфере исполнительских искусств;
3.1.18	- методику организации работы над различными выразительными средствами с учетом устройства и оборудования сцены;
3.1.19	- способы изображения пространственных форм;
3.1.20	- навыками эскизирования общей композиции;
3.1.21	- основные законы цветовых гармоний и пространственных форм;
3.1.22	- средства театральной выразительности;
3.1.23	- законы визуального восприятия и принципы (правила, приемы и средства) организации композиции;
3.1.24	- основные законы цветовых гармоний;
3.1.25	- виды живописно-пластических средств;
3.1.26	- пластическую и колористическую взаимосвязь изображения фигуры человека и интерьера с учетом их взаимного влияния;
3.1.27	- различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов, костюмов и грима;
3.1.28	- компоненты сценического оформления;
3.1.29	- источники комплексной информации, касающейся театрально-постановочной техники и технологии изготовления компонентов сценического оформления;
3.1.30	- новейшие театральные технологии и новые материалы в профессиональной деятельности с точки зрения художественной выразительности;
3.1.31	- способы применения в творческой работе новейших достижений в области сценической техники, технологий и новых материалов в своей профессиональной области;
3.1.32	- основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства;
3.1.33	- роль и место театра в мировой и отечественной культуре;
3.1.34	- исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений мировой литературы, театра, и других направлений искусства, включая современные;
3.1.35	- произведения искусства в широком культурно-историческом контексте;
3.1.36	- содержание исторических и художественных (литературных, изобразительных) источников, рассказывающих об условиях создания произведения, выбранного в качестве учебного материала, и об изображаемой в нем жизни
3.1.37	основы сценического оформления художественного проекта;
3.1.38	- сущность понятия «композиция» и основные виды композиции сценического;
3.1.39	- теоретические и практические основы академической живописи;
3.1.40	- новейшие достижения в области театрально-постановочной техники;
3.1.41	- новые достижения в изготовлении компонентов сценографии;
3.1.42	- выразительные средства постановочной работы;
3.1.43	- многообразие выразительных средств, используемых при создании художественных образов в сфере исполнительских искусств;
3.1.44	- методику организации работы над различными выразительными средствами с учетом устройства и оборудования сцены;

3.1.45	- способы изображения пространственных форм;
3.1.46	- навыками эскизирования общей композиции;
3.1.47	- основные законы цветовых гармоний и пространственных форм;
3.1.48	- особенности изображения и использования пространственных форм: отдельных предметов, архитектуры, пейзажа, человеческой фигуры;
3.1.49	- средства театральной выразительности;
3.1.50	- законы визуального восприятия и принципы (правила, приемы и средства) организации композиции;
3.1.51	- основные законы цветовых гармоний;
3.1.52	- влияние света и цвета на разные приемы грима;
3.1.53	- использовать оборудование сцены для выстраивания цветовых гармоний и световых решений в постановке;
3.1.54	виды живописно-пластических средств;
3.1.55	- пластическую и колористическую взаимосвязь изображения фигуры человека и интерьера с учетом их взаимного влияния;
3.1.56	различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов, костюмов и грима;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- воплощать внешнюю художественную форму спектакля (концерта, представления) в кукольном театре в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика;
3.2.2	- использовать инструменты для создания и реализации авторского художественно-светового проекта;
3.2.3	- формулировать и осуществлять творческий замысел с помощью художественно-выразительных средств в процессе создания авторского проекта;
3.2.4	- использовать взаимозависимости технических возможностей сцены и художественных задач спектакля;
3.2.5	- сочетать цвет и свет в рамках сценических особенностей в театральной постановке;
3.2.6	разработать самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) полный комплекс документации технического проекта сценического воплощения замысла режиссера-постановщика;
3.2.7	- применять методы психологии и педагогики в художественном творчестве при подготовке и проведении учебных занятий;
3.2.8	- использовать знания и профессиональные навыки в процессе преподавания спецдисциплин;
3.2.9	создавать сценографию спектакля в театре с применением материалов разного размера;
3.2.10	- использовать приемы композиционной организации оформления сцены;
3.2.11	- анализировать произведения искусства в широком культурно-историческом;
3.2.12	- анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины в области театрального грима и технологии изготовления постижерских изделий;
3.2.13	использовать технологии и новые материалы для изготовления сценического оформления;
3.2.14	- использовать новейшие достижения в области театрально-постановочной техники, технологии и новых материалов для сценографии;
3.2.15	- использовать новые материалы и технологии для создания сценического костюма;
3.2.16	- применять выразительные средства в постановочной работе;
3.2.17	- использовать выразительные возможности средств композиции и их свойства в своей работе;
3.2.18	- использовать зрительную память и воображение при изображении пространственных форм;
3.2.19	- разрабатывать композиции с помощью различных пространственных форм;
3.2.20	использовать цвет и свет для театральной выразительности;
3.2.21	- разрабатывать композиции с помощью различных выразительных художественно-графических средств;
3.2.22	- проводить анализ влияние цвета и света на сценографию;
3.2.23	осуществлять поиск новых живописно-художественных средств в сценографии;
3.2.24	- разрабатывать живописно-пластические средства композиции;
3.2.25	- формулировать и излагать живописно-пластическими средствами идею проекта в рисунке;
3.2.26	- применять для сценографии 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;
3.2.27	- создавать линейно-конструктивные построения и выбирать техники исполнения конкретного элемента сценографии;
3.2.28	профессионально использовать комплексную информацию изготовления компонентов для сценического оформления с помощью театрально-постановочной техники и технологии;
3.2.29	- анализировать новейшие достижения театральных технологий и новых материалов;
3.2.30	- создавать средства художественной выразительности с использованием новейших достижений театральных технологий и новых материалов;
3.2.31	работать с новыми материалами и сценической техникой в процессе творческой работы;
3.3	**Владеть:**

3.3.1	- творческими навыками для своей сценической технологической работы при реализации художественных проектов в кукольном театре;
3.3.2	- самостоятельной работой, в первую очередь в сфере художественного творчества;методами создания авторского художественно-светового проекта на основе комплексной информации;
3.3.3	навыками оформления спектакля при осуществлении своей профессиональной деятельности;
3.3.4	- способами воплощения с помощью художественно-творческих средств в процессе создания авторского проекта;- живописно-пластическими средствами театральной выразительности для спектакля;
3.3.5	- особенностями использования средств театральной выразительности с помощью света и цвета;- технологиями изготовления декораций, обеспечивающими полноценную реализацию авторского проекта с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля;
3.3.6	- навыком подготовки и проведения учебных занятий с использованием основ психологии и педагогики художественного творчества;
3.3.7	- навыками создания художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, программы);
3.3.8	- навыками эскизирования композиции сценического оформления;
3.3.9	- навыками создания авторского проекта;
3.3.10	- навыками гримирования в связи с определенными сценическими задачами;
3.3.11	- навыками создания сценического костюма для авторского проекта;- навыками изготовления сценического оформления с помощью новейших достижений в области театрально-постановочной техники;
3.3.12	- приемами построения композиций различной степени сложности;
3.3.13	- способами изготовления компонентов сценического оформления;
3.3.14	- навыками использования новейших достижений в области театрально-постановочной техники;;
3.3.15	- навыками использования новейших достижений в области театрально-постановочной техники для создания сценического костюма;- особенностями различных выразительных средств в постановочной работе;
3.3.16	- навыками работы с широким спектром живописных выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке;
3.3.17	- навыками гримирования по созданию внешней характеристики персонажа;- способностью воплощения замыслов в процессе изображения пространственных форм используя зрительную память и воображение;
3.3.18	- приемами изображения любых пространственных форм для осуществления замысла и построения общей композиции;
3.3.19	- приемами изображения любых пространственных форм для осуществления замысла и построения общей композиции сценического костюма;- цветовыми и световыми средствами театральной выразительности;
3.3.20	- навыками цветового и светового выражения в театральной сценографии;
3.3.21	- навыками работы с разным световым оборудованием и устройствами сцены для применения широкого спектра выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановкенавыками использования живописно-пластических средств в сценографической постановке;
3.3.22	- навыками создания живописно-пластических средств для каждого спектакля;
3.3.23	- навыками создания живописно-пластических средств для сценического костюма;- различными техниками и технологиями создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима в сценографической постановке;
3.3.24	- навыками изготовления компонентов сценического оформления с помощью театрально-постановочной техники и технологии;
3.3.25	- особенностями использования новейших достижений в области театральных технологий и новых материалов в своей
3.3.26	профессиональной области;
3.3.27	- навыками создания средств художественной выразительности;- навыками применения в творческой работе при создании сценографии новейших театральной техники и новых материалов;
3.3.28	- новейшими методами театральной технологии в сценографии;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Создание образа персонажа		
1.1	Работа над эскизом. Работа с режиссером по определению стиля куклы в спектакле. Художественный язык. Понятие стиля. Цветовое решение в зависимости от сценографии /Пр/	**1**	**15**
1.2	Определение системы вождения. /Пр/	**1**	**15**
1.3	Выбор фактуры одежды /Пр/	**2**	**13**
1.4	Определение стиля изображения в эскизе. Приѐм стилизации человеческой фигуры и композиция куклы в соответствии с ним /Пр/	**2**	**13**

1.5	Определение характера персонажа. Работа над характером. Художественнопластические способы выражения характера. Особенности деталей внешности /Пр/	**3**	**10**
1.6	Эскиз маски. Стилевое единство. При создании эскиза маски необходимо выдерживать единство стиля с куклами и сценографией спектакля в целом /Пр/	**3**	**10**
1.7	Создание персонажей в "зверином" спектакле. Животные – одни из основных персонажей сказок. Студенты должны познакомиться с традиционной культурой разных стран в сфере изображения животных и научиться, на основе этого, создавать сказочные персонажи в соответствующем стиле. Басня как художественный приѐм. Студенты выполняют задания на зарисовки людей и животных. Черты психологии человека в животном. /Пр/	**3**	**10**
1.8	Консультации /Конс/	**1**	**3,75**
1.9	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**2,25**
1.10	Консультации /Конс/	**2**	**3,25**
1.11	Самостоятельная работа /Ср/	**2**	**2,75**
1.12	Консультации /Конс/	**3**	**3,75**
1.13	Самостоятельная работа /Ср/	**3**	**2,25**
	Раздел 2. Предмет как выразительное средство театра кукол		
2.1	Кукла - предмет. Поэтизация мира вещей. Стилизация как форма художественного языка /Пр/	**4**	**30**
2.2	Консультации /Конс/	**4**	**3,75**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	**4**	**16,25**
	Раздел 3. Изготовление куклы. Работа художественно-производственных цехов		
3.1	Скульптурные работы. Лепка голов /Пр/	**5**	**20**
3.2	Работа с бутафорским цехом /Пр/	**5**	**25**
3.3	Работа с механиком: создание осанки, посадка головы, конструкция и позиция плеч; разработка гапита в соответствии с техническими характеристиками куклы /Пр/	**6**	**16**
3.4	Изготовление масок к спектаклю /Пр/	**6**	**17**
3.5	Консультации /Конс/	**5**	**3,75**
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	**5**	**5,25**
3.7	Консультации /Конс/	**6**	**2,75**
3.8	Самостоятельная работа /Ср/	**6**	**14,25**
	Раздел 4. Заключительный этап		
4.1	После изготовления кукол и масок следует процесс доводки, т.е. работа с актерами и режиссером. Подгонка механики по руке актера /Пр/	**7**	**45**
4.2	Крепление масок под исполнителя /Пр/	**8**	**26**
4.3	Консультации /Конс/	**7**	**3,75**
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	**7**	**1,25**
4.5	Консультации /Конс/	**8**	**3,75**
4.6	Самостоятельная работа /Ср/	**8**	**2,25**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Примерные задания для текущего контроля:
1. Как называют куклы, которые надеваются на руку?
а. Тростевые
б. Ручные
в. Перчаточные
2. Как управляют марионетками?
а. Надевают их на руку
б. Дёргают за ниточки
в. Дистанционно, с помощью пульта управления
3. Кто является актёром в кукольном театре?
а. Куклы
б. Люди
в. Животные

Критерии оценивания
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

Письменные работы не предусмотрены.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Экзамены и зачеты по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.
В связи с практическим характером курса «Композиция театральной куклы» в качестве заданий для самостоятельной работы
студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий.
Экзамены и зачеты по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.
На экзамен во 2 семестре выносится изготовление петрушечной куклы (стиль «Рококо»), изготовление планшетной куклы (тема «Звериный спектакль»).
На экзамен в 4 семестре выносится изготовление тростевой куклы (стиль «Готика»), изготовление куклы – система штоковая марионетка (стиль «Барокко»).
На зачет в 6 семестре выносится изготовление планшетной куклы (тема «Япония»), изготовление марионетки (тема «Восток).
На экзамен в 7 семестре выносится изготовление африканской маски.
На экзамен в 8 семестре выносится изготовление куклы для дипломного спектакля.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

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

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

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

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

2.12. Практическое занятие	Мольберт двухсторонний – 12 шт. Табурет подъёмно-поворотный – 12 шт. Столик для красок с полкой – 12 шт. Подиум для натуры – 1 шт. Осветитель студийный светодиодный – 3 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, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим
источникам).
Для успешного и полного освоения дисциплины «Композиция театральной куклы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
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.
Концентрированное обучение Дисциплина изучается в рамках модуля, реализуется глубокое погружение в предметную область, используются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Изготовление сложных систем кукол

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.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	82	
самостоятельная работа	54	
часов на контроль	8	

Программу составил(и):
ст. преподаватель Черевков Т.В. (РГИСИ)
преподаватель ТКиТ Елизарова У.Ю.

Рабочая программа дисциплины
Изготовление сложных систем кукол

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)
составлена на основании учебного плана:
2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Протокол № 7 от 12.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Нордштрем А.Э.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Целью является подготовка студента к самостоятельной практической деятельности в мастерских театра кукол изготовлению сложной системы театральной куклы на высоком профессиональном и художественном уровне, соответствующем эстетике современного театра кукол.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
1	Конструирование и технология создания театральной куклы
2	Основы композиции театра кукол
3	Основы перспективы и макетирование
4	Театрально-техническая графика
5	Пластическая анатомия
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2	Устройство и оборудование сцены
3	Технология художественно-светового оформления спектакля
4	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
5	Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта) и его компонентов в соответствии соспециализацией
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 творческомсотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПК-1: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля(концерта, представления)
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления кукольного 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, находит новые живописно-пластические средства
ПК-1.6: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочихмакетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
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	- научную основу организации своего труда, самостоятельной оценки результатов своей деятельности в процессе создание авторского проекта;
3.1.2	средства, виды инструментов и методов для создания авторского художественного проекта в соответствии со специализацией;

3.1.3	средства художественной выразительности для создания авторского сценографического проекта;
3.1.4	- принципы формирования театрального пространства, технологию проектирования и изготовления декораций и бутафории, и другие живописно-пластические средства;
3.1.5	- основные средства театральной выразительности: цвет и свет;
3.1.6	специфику творческой работы по созданию художественного авторского проекта в процессе совместной работы с режиссером-постановщиком;
3.1.7	- особенности командной творческой работы в процессе создания спектакля или художественного авторского проекта;
3.1.8	- основы сценического оформления художественного проекта;
3.1.9	- сущность понятия «композиция» и основные виды композиции сценического;
3.1.10	- теоретические и практические основы академического рисунка;
3.1.11	- теоретические и практические основы академической живописи;
3.1.12	- основные периоды гримерного искусства;
3.1.13	-теоретические и практические основы устройство и оборудования сцены;
3.1.14	- теоретические и практические основы создания сценического костюма;
3.1.15	- новейшие достижения в области театрально-постановочной техники;
3.1.16	- новые достижения в изготовлении компонентов сценографии;
3.1.17	- новейшие приемы гримирования и их последовательность;
3.1.18	- выразительные средства постановочной работы;
3.1.19	- многообразие выразительных средств, используемых при создании художественных образов в сфере исполнительских искусств;
3.1.20	- методику организации работы над различными выразительными средствами с учетом устройства и оборудования сцены;
3.1.21	- способы изображения пространственных форм;
3.1.22	- навыками эскизирования общей композиции;
3.1.23	- основные законы цветовых гармоний и пространственных форм;
3.1.24	- скульптурно-объемные приемы грима;
3.1.25	- особенности изображения и использования пространственных форм: отдельных предметов, архитектуры, пейзажа, человеческой фигуры;
3.1.26	средства театральной выразительности;
3.1.27	- законы визуального восприятия и принципы (правила, приемы и средства) организации композиции;
3.1.28	- основные законы цветовых гармоний;
3.1.29	- влияние света и цвета на разные приемы грима;
3.1.30	- использовать оборудование сцены для выстраивания цветовых гармоний и световых решений в постановке;
3.1.31	- виды живописно-пластических средств;
3.1.32	- пластическую и колористическую взаимосвязь изображения фигуры человека и интерьера с учетом их взаимного влияния;
3.1.33	- живописно-пластические приемы грима и постижа;
3.1.34	различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов, костюмов и грима;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- воплощать внешнюю художественную форму спектакля (концерта, представления) в кукольном театре в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика;
3.2.2	- использовать инструменты для создания и реализации авторского художественно-светового проекта;
3.2.3	формулировать и осуществлять творческий замысел с помощью художественно-выразительных средств в процессе создания авторского проекта;
3.2.4	- использовать взаимозависимости технических возможностей сцены и художественных задач спектакля;
3.2.5	- сочетать цвет и свет в рамках сценических особенностей в театральной постановке;
3.2.6	- разработать самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) полный комплекс документации технического проекта сценического воплощения замысла режиссера-постановщика;
3.2.7	создавать сценографию спектакля в театре с применением материалов разного размера;
3.2.8	- использовать приемы композиционной организации оформления сцены;
3.2.9	- анализировать произведения искусства в широком культурно-историческом;
3.2.10	- анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины в области театрального грима и технологии изготовления постижерских изделий;
3.2.11	использовать технологии и новые материалы для изготовления сценического оформления;
3.2.12	- использовать новейшие достижения в области театрально-постановочной техники, технологии и новых материалов для сценографии;
3.2.13	- использовать новые материалы и технологии для создания сценического костюма;
3.2.14	- применять выразительные средства в постановочной работе;

3.2.15	- использовать выразительные возможности средств композиции и их свойства в своей работе;
3.2.16	- использовать зрительную память и воображение при изображении пространственных форм;
3.2.17	- разрабатывать композиции с помощью различных пространственных форм;
3.2.18	использовать цвет и свет для театральной выразительности;
3.2.19	- разрабатывать композиции с помощью различных выразительных художественно-графических средств;
3.2.20	- проводить анализ влияние цвета и света на сценографию;
3.2.21	осуществлять поиск новых живописно-художественных средств в сценографии;
3.2.22	- разрабатывать живописно-пластические средства композиции;
3.2.23	- формулировать и излагать живописно-пластическими средствами идею проекта в рисунке;
3.2.24	применять для сценографии 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;
3.2.25	- создавать линейно-конструктивные построения и выбирать техники исполнения конкретного элемента сценографии;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	творческими навыками для своей сценической технологической работы при реализации художественных проектов в кукольном театре;
3.3.2	- самостоятельной работой, в первую очередь в сфере художественного творчества;- методами создания авторского художественно-светового проекта на основе комплексной информации;
3.3.3	навыками оформления спектакля при осуществлении своей профессиональной деятельности;
3.3.4	- способами воплощения с помощью художественно-творческих средств в процессе создания авторского проекта;- технологиями изготовления декораций, обеспечивающими полноценную реализацию авторского проекта с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля;
3.3.5	- навыками создания художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, программы);
3.3.6	- навыками эскизирования композиции сценического оформления;
3.3.7	- навыками создания авторского проекта;
3.3.8	- навыками гримирования в связи с определенными сценическими задачами;
3.3.9	- навыками создания сценического костюма для авторского проекта;- навыками изготовления сценического оформления с помощью новейших достижений в области театрально-постановочной техники;
3.3.10	- приемами построения композиций различной степени сложности;
3.3.11	- способами изготовления компонентов сценического оформления;
3.3.12	- навыками использования новейших достижений в области театрально-постановочной техники;
3.3.13	- знаниями о технике гримерного искусства;
3.3.14	- навыками использования новейших достижений в области театрально-постановочной техники для создания сценического костюма;- особенностями различных выразительных средств в постановочной работе;
3.3.15	- навыками работы с широким спектром живописных выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке;
3.3.16	- навыками гримирования по созданию внешней характеристики персонажа;- способностью воплощения замыслов в процессе изображения пространственных форм используя зрительную память и воображение;
3.3.17	- приемами изображения любых пространственных форм для осуществления замысла и построения общей композиции;
3.3.18	- приемами изображения любых пространственных форм для осуществления замысла и построения общей композиции сценического костюма;- цветовыми и световыми средствами театральной выразительности;
3.3.19	- навыками цветового и светового выражения в театральной сценографии;
3.3.20	- навыками работы с разным световым оборудованием и устройствами сцены для применения широкого спектра выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке- навыками использования живописно-пластических средств в сценографической постановке;
3.3.21	- навыками создания живописно-пластических средств для каждого спектакля;
3.3.22	- навыками использования живописно-пластическими средствами грима и постижа;
3.3.23	- навыками создания живописно-пластических средств для сценического костюма;- различными техниками и технологиями создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима в сценографической постановке;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Марионетки		
1.1	Штоковые марионетки /Пр/	**5**	**10**
1.2	Марионетки на нитках /Пр/	**5**	**10**

1.3	Ваги для марионеток /Пр/	**5**	**10**
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	**5**	**6**
	Раздел 2. Теневые (силуэтные) куклы		
2.1	Теневые куклы, управляемые снизу /Пр/	**6**	**11**
2.2	Теневые куклы, управляемые горизонтальными штоками /Пр/	**6**	**11**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	**6**	**10**
	Раздел 3. Нетрадиционные системы театральных кукол		
3.1	Куклы тантамарески /Пр/	**7**	**10**
3.2	Шарнирные куклы /Пр/	**7**	**10**
3.3	Куклы «черного кабинета» /Пр/	**7**	**10**
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	**7**	**38**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Примерные вопросы для текущего контроля:
1. Перчаточные, тростевые, марионетки - это
а. вид одежды
б. куклы
в. комнаты для грима
2. Марионетки это:
а. верховая кукла
б. напольная кукла
в. театр на руке
г. стендовый театр
3. Способы управления марионеткой?
а. с горизонтальной вагой: нужно держать вагу за середину, покачивая ею из стороны в сторону.
б. с вертикальной вагой: следует приподнять один конец верхней подвижной перекладины, затем опустить его вниз. Игрушка сделает первый шаг.
в. с нитью, прикреплённой к руке марионетки: если потянуть вверх нить, то двигаются верхние конечности. Одной рукой кукловод держит вагу, а другой поднимает ту или иную нить.

Критерии оценивания
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

Письменных работ не предусмотрено.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

В связи с практическим характером курса «Изготовление сложных систем кукол» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий.
Зачет проводится в форме обхода с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.
На зачет в 7 семестре выносится изготовление сложной механики куклы для эстрадного номера.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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
2.12. Практическое занятие	Мольберт двухсторонний – 12 шт. Табурет подъёмно-поворотный – 12 шт. Столик для красок с полкой – 12 шт. Подиум для натуры – 1 шт. Осветитель студийный светодиодный – 3 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, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим
источникам).
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
Для успешного и полного освоения дисциплины «Изготовление сложных систем кукол» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
Концентрированное обучение Дисциплина изучается в рамках модуля, реализуется глубокое погружение в предметную область, используются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся.
Социально-активное, интерактивное обучение методы социально-активного обучения, тренинговые, дискуссионные, игровые методы с учетом социального опыта 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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Конструирование и технология создания театральной куклы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.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 2,4
аудиторные занятия	116	
самостоятельная работа	7,5	
часов на контроль	6	

Программу составил(и):
ст. преподаватель Черевков Т.В. (РГИСИ)
преподаватель ТКиТ Елизарова У.Ю.

Рабочая программа дисциплины
Конструирование и технология создания театральной куклы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)
составлена на основании учебного плана:
2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Протокол № 7 от 12.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Нордштрем А.Э.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Основной целью курса “Конструирование и технология создания театральной куклы” является подготовка студента к самостоятельной практической деятельности по созданию театральной куклы на высоком профессиональном и художественном уровне, соответствующем эстетике современного театра кукол.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Изготовление сложных систем кукол
2	Сценографическая композиция
3	Аксессуары
4	Технология создания костюма театральной куклы
5	Грим и постиж
6	Организация театрального дела
7	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
8	Устройство и оборудование сцены
9	Технология художественно-светового оформления спектакля
10	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
11	Преддипломная практика
12	Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
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)
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 соспециализацией
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 творческомсотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПК-1: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля(концерта, представления)
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления кукольного 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, находит новые живописно-пластические средства
ПК-1.6: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочихмакетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
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	- мотивы и источники формирования творческого замысла спектакля;
3.1.2	- структурные компоненты, определяющие содержание и форму сценического произведения;
3.1.3	- творческие цели и план действий для реализации единого художественного замысла спектакля;
3.1.4	- методы управления творческим коллективом;
3.1.5	- научную основу организации своего труда, самостоятельной оценки результатов своей деятельности в процессе создание авторского проекта;
3.1.6	средства, виды инструментов и методов для создания авторского художественного проекта в соответствии со специализацией;
3.1.7	- средства художественной выразительности для создания авторского сценографического проекта;
3.1.8	- принципы формирования театрального пространства, технологию проектирования и изготовления декораций и бутафории, и другие живописно-пластические средства;
3.1.9	- основные средства театральной выразительности: цвет и свет;
3.1.10	специфику творческой работы по созданию художественного авторского проекта в процессе совместной работы с режиссером-постановщиком;
3.1.11	- особенности командной творческой работы в процессе создания спектакля или художественного авторского проекта;
3.1.12	основы сценического оформления художественного проекта;
3.1.13	- сущность понятия «композиция» и основные виды композиции сценического;
3.1.14	- теоретические и практические основы академического рисунка;
3.1.15	- теоретические и практические основы академической живописи;
3.1.16	- основные периоды гримерного искусства;
3.1.17	-теоретические и практические основы устройство и оборудования сцены;
3.1.18	- теоретические и практические основы создания сценического костюма;
3.1.19	- новейшие достижения в области театрально-постановочной техники;
3.1.20	- новые достижения в изготовлении компонентов сценографии;
3.1.21	- новейшие приемы гримирования и их последовательность;
3.1.22	- выразительные средства постановочной работы;
3.1.23	- многообразие выразительных средств, используемых при создании художественных образов в сфере исполнительских искусств;
3.1.24	- методику организации работы над различными выразительными средствами с учетом устройства и оборудования сцены;
3.1.25	способы изображения пространственных форм;
3.1.26	- навыками эскизирования общей композиции;
3.1.27	- основные законы цветовых гармоний и пространственных форм;
3.1.28	- скульптурно-объемные приемы грима;
3.1.29	- особенности изображения и использования пространственных форм: отдельных предметов, архитектуры, пейзажа, человеческой фигуры;
3.1.30	средства театральной выразительности;
3.1.31	- законы визуального восприятия и принципы (правила, приемы и средства) организации композиции;
3.1.32	- основные законы цветовых гармоний;
3.1.33	- влияние света и цвета на разные приемы грима;
3.1.34	- использовать оборудование сцены для выстраивания цветовых гармоний и световых решений в постановке;
3.1.35	виды живописно-пластических средств;
3.1.36	- пластическую и колористическую взаимосвязь изображения фигуры человека и интерьера с учетом их взаимного влияния;
3.1.37	- живописно-пластические приемы грима и постижа;
3.1.38	- различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов, костюмов и грима;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- создавать собственную оригинальную смысловую и сценическую интерпретацию пьесы (инсценировки) и роли;
3.2.2	- использовать выразительные возможности как органического компонента единого художественного решения сценического произведения;
3.2.3	- обеспечивать условия и координацию продуктивной работы творческого коллектива над сценическим произведением в процессе его создания;
3.2.4	- воплощать внешнюю художественную форму спектакля (концерта, представления) в rerjkmyjv театре в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика;

3.2.5	- использовать инструменты для создания и реализации авторского художественно-светового проекта;
3.2.6	- формулировать и осуществлять творческий замысел с помощью художественно-выразительных средств в процессе создания авторского проекта;
3.2.7	- использовать взаимозависимости технических возможностей сцены и художественных задач спектакля;
3.2.8	- сочетать цвет и свет в рамках сценических особенностей в театральной постановке;
3.2.9	разработать самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) полный комплекс документации технического проекта сценического воплощения замысла режиссера-постановщика;
3.2.10	- создавать сценографию спектакля в театре с применением материалов разного размера;
3.2.11	- использовать приемы композиционной организации оформления сцены;
3.2.12	- анализировать произведения искусства в широком культурно-историческом;
3.2.13	- анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины в области театрального грима и технологии изготовления постижерских изделий;
3.2.14	- использовать технологии и новые материалы для изготовления сценического оформления;
3.2.15	- использовать новейшие достижения в области театрально-постановочной техники, технологии и новых материалов для сценографии;
3.2.16	- использовать новые материалы и технологии для создания сценического костюма;
3.2.17	- применять выразительные средства в постановочной работе;
3.2.18	- использовать выразительные возможности средств композиции и их свойства в своей работе;
3.2.19	использовать зрительную память и воображение при изображении пространственных форм;
3.2.20	- разрабатывать композиции с помощью различных пространственных форм;
3.2.21	использовать цвет и свет для театральной выразительности;
3.2.22	- разрабатывать композиции с помощью различных выразительных художественно-графических средств;
3.2.23	- проводить анализ влияние цвета и света на сценографию;
3.2.24	осуществлять поиск новых живописно-художественных средств в сценографии;
3.2.25	- разрабатывать живописно-пластические средства композиции;
3.2.26	- формулировать и излагать живописно-пластическими средствами идею проекта в рисунке;
3.2.27	применять для сценографии 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;
3.2.28	- создавать линейно-конструктивные построения и выбирать техники исполнения конкретного элемента сценографии;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- опытом сценической разработки в контексте реализации единого замысла спектакля;
3.3.2	- навыками разработки концепции литературного произведения в рамках драматической постановки;- теорией сценографической работы в условиях коллективного творческого процесса;
3.3.3	навыками организационной работы и делового общения в условиях творческого процесса;
3.3.4	- творческими навыками для своей сценической технологической работы при реализации художественных проектов в драматических и музыкальных театрах;
3.3.5	- самостоятельной работой, в первую очередь в сфере художественного творчества;- методами создания авторского художественно-светового проекта на основе комплексной информации;
3.3.6	- навыками оформления спектакля при осуществлении своей профессиональной деятельности;
3.3.7	- способами воплощения с помощью художественно-творческих средств в процессе создания авторского проекта;- живописно-пластическими средствами театральной выразительности для спектакля;
3.3.8	- особенностями использования средств театральной выразительности с помощью света и цвета;
3.3.9	технологиями изготовления декораций, обеспечивающими полноценную реализацию авторского проекта с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля;
3.3.10	- навыками создания художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, программы);
3.3.11	- навыками эскизирования композиции сценического оформления;
3.3.12	- навыками создания авторского проекта;
3.3.13	- навыками гримирования в связи с определенными сценическими задачами;
3.3.14	- навыками создания сценического костюма для авторского проекта;- навыками изготовления сценического оформления с помощью новейших достижений в области театрально-постановочной техники;
3.3.15	- приемами построения композиций различной степени сложности;
3.3.16	- способами изготовления компонентов сценического оформления;
3.3.17	- навыками использования новейших достижений в области театрально-постановочной техники;
3.3.18	- знаниями о технике гримерного искусства;
3.3.19	- навыками использования новейших достижений в области театрально-постановочной техники особенностями различных выразительных средств в постановочной работе;
3.3.20	- навыками работы с широким спектром живописных выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке;

3.3.21	- навыками гримирования по созданию внешней характеристики персонажа;- способностью воплощения замыслов в процессе изображения пространственных форм используя зрительную память и воображение;
3.3.22	- приемами изображения любых пространственных форм для осуществления замысла и построения общей композиции;
3.3.23	- приемами изображения любых пространственных форм для осуществления замысла и построения общей композиции сценического костюма;- цветовыми и световыми средствами театральной выразительности;
3.3.24	- навыками цветового и светового выражения в театральной сценографии;
3.3.25	- навыками работы с разным световым оборудованием и устройствами сцены для применения широкого спектра выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке- навыками использования живописно-пластических средств в сценографической постановке;
3.3.26	- навыками создания живописно-пластических средств для каждого спектакля;
3.3.27	- навыками использования живописно-пластическими средствами грима и постижа;
3.3.28	- навыками создания живописно-пластических средств для сценического костюма;различными техниками и технологиями создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима в сценографической постановке;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Системы театральных кукол		
1.1	Системы театральных кукол. Студенты знакомятся со всеми существующими на сегодняшний день системами театральных кукол. /Пр/	**1**	**10**
	Раздел 2. Перчаточные куклы		
2.1	Основной формой подачи на обходе является готовая перчаточная кукла по собственному или готовому эскизу другого художника. /Пр/	**1**	**10**
2.2	Консультации /Конс/	**1**	**3,75**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**2,25**
2.4	Перчаточные куклы. Студенты знакомятся с разновидностями перчаточных кукол, с технологией их изготовления. Лепят из пластилина или гипса головку куклы. Осваивают отливку из гипса негативной формы, вклеивание папье-маше, выкройку костюма, грим, парик. /Пр/	**1**	**10**
	Раздел 3. Тростевые куклы		
3.1	Разновидности тростевых кукол. Различные типы механик гапита тростевой куклы. Знакомство с механикой внутритростевой куклы. /Пр/	**2**	**13**
3.2	Изготовление тростевой куклы. Изготовление тростевой куклы с открытыми тростями по эскизу художника. Лепка головки, отливка негативной гипсовой формы, изготовление механики (гапита), пошив костюма, грим. В процессе изготовления куклы студенты приобретают навыки работы с инструментами, работы на токарном станке по дереву, на швейной машинке. Основной формой подачи на обходе является готовая кукла. /Пр/	**2**	**13**
3.3	Консультации /Конс/	**2**	**3,25**
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	**2**	**2,75**
	Раздел 4. Планшетные или открыто управляемые куклы		
4.1	Планшетные – открытоуправляемые куклы. Знакомство с планшетными куклами, начиная с японских кукол театра “Бунраку” и “Авадзи”, включая современные варианты. /Пр/	**3**	**5**
4.2	Планшетные куклы, играющие на столе, на большой сцене и на стадионе. Изготовление планшетной куклы. /Пр/	**3**	**5**
	Раздел 5. Механизация внутри головки куклы (глаза, рты и т.д.)		
5.1	Механика глаз и рта в тростевой кукле. Освоение способов и изготовление механики глаз и рта в тростевой кукле. /Пр/	**3**	**5**
5.2	Механика глаз и рта в марионетке. Освоение способов и изготовление механики глаз и рта в марионетке /Пр/	**3**	**10**
5.3	Механика глаз и рта в планшетной кукле. Освоение способов и изготовление механики глаз и рта в планшетной кукле. /Пр/	**3**	**5**
5.4	Консультации /Конс/	**3**	**3,75**

5.5	Самостоятельная работа /Ср/	**3**	**2,25**
	Раздел 6. Марионетки		
6.1	Штоковые марионетки. Студенты знакомятся с разными исторически сложившимися типами штоковых марионеток. Необходимо выбрать один из вариантов и выполнить в материале. Выклеить головку, сделать отливку, изготовить туловище. Все это соединить штоком с вагой. /Пр/	**4**	**2**
6.2	Марионетки на нитках. Марионетки на нитках - наиболее сложная из систем театральных кукол. Цель задания – понять, как с помощью нитей, привязанных к подвижным частям куклы и к ваге, осуществляется движение. Студенты осваивают резьбу по дереву. Каждому студенту необходимо по эскизу художника вылепить головку куклы из пластилина, затем вырезать с помощью резцов из дерева. Все части тела соединить подвижно (шарнирно). /Пр/	**4**	**4**
6.3	Ваги для марионеток. Вага - это инструмент, с помощью которого осуществляется движение марионетки. Студенты знакомятся с разновидностями ваг. Ваги для вертикальных и горизонтальных кукол, комбинированные ваги и ваги для эстрадных трюковых марионеток. На обходе представляется марионетка, готовая к работе. /Пр/	**4**	**4**
	Раздел 7. Теневые куклы		
7.1	Теневые куклы, управляемые снизу. Студентам предлагается выполнить по эскизу теневую куклу, управляемую снизу двумя штоками. Движение отдельных частей тела осуществляется с помощью рычагов и тяг /Пр/	**4**	**4**
	Раздел 8. Нетрадиционные системы театральных кукол		
8.1	Нетрадиционные системы театральных кукол. Студенты знакомятся с куклами, которые редко используются в театрах, но встречаются в отдельных спектаклях. Например: тантамарески, шарнирные куклы, куклы “черного кабинета”, мимирующие, механические и т. д. /Пр/	**4**	**4**
8.2	Художникам-постановщикам очень полезно работать над механическими куклами. При выполнении данного задания проверяются знания, практический опыт и навыки, приобретенные на занятиях. /Пр/	**4**	**4**
	Раздел 9. Работа над спектаклем в содружестве с режиссером		
9.1	Работа над спектаклем в содружестве с режиссѐром. Завершающим этапом обучения художника-постановщика является изготовление кукол к спектаклю. /Пр/	**4**	**4**
9.2	Система кукол определяется совместно с режиссером. Педагог осуществляет контроль над процессом изготовления. /Пр/	**4**	**4**
9.3	Консультации /Конс/	**4**	**3,75**
9.4	Самостоятельная работа /Ср/	**4**	**0,25**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Примерные вопросы для текущего контроля:
1. Как называют куклы, которые надеваются на руку?
-Тростевые
-Ручные
-Перчаточные
2. Как управляют марионетками?
-Надевают их на руку
-Дёргают за ниточки
-Дистанционно, с помощью пульта управления
3. Как передвигается кукла по бороздке ширмы, если она идет в
-противоположную сторону?
-подпрыгивает и смотрит в зал
-идет ритмично и смотрит в зал
-идет ритмично, слегка смотрит в зал
-идет и не смотрит в зал

Критерии оценивания
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

письменные работы не предусмотрены.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

В связи с практическим характером курса «Конструирование и технология создания театральной куклы» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий.
Зачеты по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в
соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.
На зачет в 2 семестре выносится изготовление куклы системы «Петрушка», изготовление механики гапита тростевой куклы.
На зачет в 4 семестре выносится изготовление механики планшетной куклы, механики головы планшетной куклы (глаза, рот).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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
2.12. Практическое занятие	Мольберт двухсторонний – 12 шт. Табурет подъёмно-поворотный – 12 шт. Столик для красок с полкой – 12 шт. Подиум для натуры – 1 шт. Осветитель студийный светодиодный – 3 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, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим
источникам).
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

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

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

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
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.
Концентрированное обучение Дисциплина изучается в рамках модуля, реализуется глубокое погружение в предметную область, используются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся.
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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Основы композиции театра кукол

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.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 4
		курсовой проект 2
аудиторные занятия	116	
самостоятельная работа	20	
часов на контроль	8	

Программу составил(и):
доцент Миронова Т.В. (РГИСИ)
преподаватель ТКиТ Елизарова У.Ю.

Рабочая программа дисциплины
Основы композиции театра кукол

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)
составлена на основании учебного плана:
2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Протокол № 7 от 12.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Нордштрем А.Э.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Основной целью курса является подготовка высококвалифицированного специалиста, художника-постановщика театра кукол, отвечающего современным отечественным и мировым художественным и эстетическим направлениям искусства театра кукол и способного стать подлинным соавтором режиссѐра в создании спектакля.
2	2 Задачи: Основная задача курса – освоение основами сценографической композиции как основы профессиональной деятельности художника театра кукол на базе изучения: методики анализа драматургии и режиссерского замысла, опираясь на специфику данного курса; способов подбора изобразительного и документального материала; приемов совмещения декорации с куклой и создания единой пластической картины спектакля; взаимодействия изобразительных и технических средств в кукольном спектакле.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Изготовление сложных систем кукол
2	Сценографическая композиция
3	Аксессуары
4	Технология создания костюма театральной куклы
5	Грим и постиж
6	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
7	Устройство и оборудование сцены
8	Технология художественно-светового оформления спектакля
9	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
10	Преддипломная практика
11	Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления кукольного 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, находит новые живописно-пластические средства
ПК-1.6: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочихмакетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
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 кукольного 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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- основы сценического оформления художественного проекта;
3.1.2	- сущность понятия «композиция» и основные виды композиции сценического;
3.1.3	- теоретические и практические основы академического рисунка;

3.1.4	- теоретические и практические основы академической живописи;
3.1.5	- основные периоды гримерного искусства;
3.1.6	-теоретические и практические основы устройство и оборудования сцены;
3.1.7	- теоретические и практические основы создания сценического костюма;
3.1.8	- новейшие достижения в области театрально-постановочной техники;
3.1.9	- новые достижения в изготовлении компонентов сценографии;
3.1.10	- новейшие приемы гримирования и их последовательность;
3.1.11	- выразительные средства постановочной работы;
3.1.12	- многообразие выразительных средств, используемых при создании художественных образов в сфере исполнительских искусств;
3.1.13	- методику организации работы над различными выразительными средствами с учетом устройства и оборудования сцены;
3.1.14	- способы изображения пространственных форм;
3.1.15	- навыками эскизирования общей композиции;
3.1.16	- основные законы цветовых гармоний и пространственных форм;
3.1.17	- скульптурно-объемные приемы грима;
3.1.18	- особенности изображения и использования пространственных форм: отдельных предметов, архитектуры, пейзажа, человеческой фигуры;
3.1.19	- средства театральной выразительности;
3.1.20	- законы визуального восприятия и принципы (правила, приемы и средства) организации композиции;
3.1.21	- основные законы цветовых гармоний;
3.1.22	- влияние света и цвета на разные приемы грима;
3.1.23	- использовать оборудование сцены для выстраивания цветовых гармоний и световых решений в постановке;
3.1.24	виды живописно-пластических средств;
3.1.25	- пластическую и колористическую взаимосвязь изображения фигуры человека и интерьера с учетом их взаимного влияния;
3.1.26	- живописно-пластические приемы грима и постижа;
3.1.27	- различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов, костюмов и грима;
3.1.28	этапы планирования сценического оформления проекта (спектакля, концерта, программы);
3.1.29	- составляющие проекта сценического оформления спектакля;
3.1.30	специфику творческого процесса оформления костюма, света, видеопроекции и грима;
3.1.31	- проектную документации по созданию новой постановки;
3.1.32	- виды работы разнородного творческого коллектива;
3.1.33	- состав разнородного коллектива и специфику смежной работы его членов;
3.1.34	- составляющие проекта сценического оформления спектакля и его участников;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- создавать сценографию спектакля в театре с применением материалов разного размера;
3.2.2	- использовать приемы композиционной организации оформления сцены;
3.2.3	- анализировать произведения искусства в широком культурно-историческом;
3.2.4	- анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины в области театрального грима и технологии изготовления постижерских изделий;
3.2.5	- использовать технологии и новые материалы для изготовления сценического оформления;
3.2.6	- использовать новейшие достижения в области театрально-постановочной техники, технологии и новых материалов для сценографии;
3.2.7	- использовать новые материалы и технологии для создания сценического костюма;
3.2.8	- применять выразительные средства в постановочной работе;
3.2.9	- использовать выразительные возможности средств композиции и их свойства в своей работе;
3.2.10	использовать зрительную память и воображение при изображении пространственных форм;
3.2.11	- разрабатывать композиции с помощью различных пространственных форм;
3.2.12	- использовать цвет и свет для театральной выразительности;
3.2.13	- разрабатывать композиции с помощью различных выразительных художественно-графических средств;
3.2.14	- проводить анализ влияние цвета и света на сценографию;
3.2.15	осуществлять поиск новых живописно-художественных средств в сценографии;
3.2.16	- разрабатывать живописно-пластические средства композиции;
3.2.17	- формулировать и излагать живописно-пластическими средствами идею проекта в рисунке;
3.2.18	- применять для сценографии 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;

3.2.19	- создавать линейно-конструктивные построения и выбирать техники исполнения конкретного элемента сценографии;
3.2.20	- учитывать особенности кукольного спектакля при планировании проекта сценического оформления;
3.2.21	- осуществлять планирование сценического оформления спектакля;
3.2.22	- планировать проект по художественному оформлению спектакля с учетом технологии;
3.2.23	организовать творческий процесса сценографического оформления с помощью создания костюма, света, грима, видеопроекции;
3.2.24	- учитывать специфику творческого процесса при создании общей композиции;
3.2.25	- составлять структуры работы в репетиционный и завершающий период работы над созданием новой постановки, а также сдачи спектакля;
3.2.26	- организовать работу творческого коллектива с учетом разных профессиональных задач;
3.2.27	- организовать слаженную работу разнородного коллектива;
3.2.28	- определить и твёрдо придерживаться одного творческого направления в работе в процессе художественного оформления спектакля;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	навыками создания художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, программы);
3.3.2	- навыками эскизирования композиции сценического оформления;
3.3.3	- навыками создания авторского проекта;
3.3.4	- навыками гримирования в связи с определенными сценическими задачами;
3.3.5	- навыками создания сценического костюма для авторского проекта;- навыками изготовления сценического оформления с помощью новейших достижений в области театрально-постановочной техники;
3.3.6	- приемами построения композиций различной степени сложности;
3.3.7	- способами изготовления компонентов сценического оформления;
3.3.8	- навыками использования новейших достижений в области театрально-постановочной техники;
3.3.9	- знаниями о технике гримерного искусства;
3.3.10	- навыками использования новейших достижений в области театрально-постановочной техники - особенностями различных выразительных средств в постановочной работе;
3.3.11	- навыками работы с широким спектром живописных выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке;
3.3.12	- навыками гримирования по созданию внешней характеристики персонажа;- способностью воплощения замыслов в процессе изображения пространственных форм используя зрительную память и воображение;
3.3.13	- приемами изображения любых пространственных форм для осуществления замысла и построения общей композиции;
3.3.14	- приемами изображения любых пространственных форм для осуществления замысла и построения общей композиции сценического костюма;- цветовыми и световыми средствами театральной выразительности;
3.3.15	- навыками цветового и светового выражения в театральной сценографии;
3.3.16	- навыками работы с разным световым оборудованием и устройствами сцены для применения широкого спектра выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке- навыками использования живописно-пластических средств в сценографической постановке;
3.3.17	- навыками создания живописно-пластических средств для каждого спектакля;
3.3.18	- навыками использования живописно-пластическими средствами грима и постижа;
3.3.19	- навыками создания живописно-пластических средств для сценического костюма;- различными техниками и технологиями создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима в сценографической постановке;
3.3.20	- основными навыками планирования проекта сценического оформления кукольного спектакля (концерта, программы);
3.3.21	- методами планирования сценического оформления спектакля;
3.3.22	- знаниями и навыками для воплощения замыслов режиссера в процессе художественного оформления спектакля;
3.3.23	- знаниями и навыками для воплощения замыслов режиссера в процессе технологии создания сценического костюма;- владеть методами творческого оформления через создание костюма, грима, светового оформления и видеопроекции с учетом специфики;
3.3.24	- творческим процессом создания костюма, грима, светового оформления и видеопроекционного оформления;
3.3.25	- информацией паспорта спектакля, в своей профессиональной деятельности;- способами и навыками организации профессионального творческого коллектива;
3.3.26	- знаниями и навыками для организации работы коллектива в процессе художественного оформления спектакля;

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

1.1	Композиция из треугольника, круга и двух прямых /Пр/	**1**	**10**
1.2	Орнамент по пластике животных /Пр/	**1**	**10**
1.3	Орнамент в объеме /Пр/	**1**	**10**
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**6**
	Раздел 2. Ассоциативная композиция на эмоции		
2.1	Выбор эмоции /Пр/	**2**	**13**
2.2	Эскизы по эмоции 10 шт /Пр/	**2**	**13**
2.3	Выход в пространстве по эскизу на эмоции /Пр/	**3**	**15**
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	**2**	**6**
	Раздел 3. Изготовление композиции на эмоции в материале		
3.1	Подбор материалов и фактур по эскизу /Пр/	**3**	**15**
3.2	Изготовление в материале композиции /Пр/	**4**	**30**
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	**4**	**2**
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	**3**	**6**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Примерные вопросы для текущего контроля:
1. Перчаточные, тростевые, марионетки - это
а. вид одежды
б. куклы
в. комнаты для грима
2. Марионетки это:
а. верховая кукла
б. напольная кукла
в. театр на руке
г. стендовый театр
3. Способы управления марионеткой?
а. с горизонтальной вагой: нужно держать вагу за середину, покачивая ею из стороны в сторону.
б. с вертикальной вагой: следует приподнять один конец верхней подвижной перекладины, затем опустить его вниз. Игрушка сделает первый шаг.
в. с нитью, прикреплённой к руке марионетки: если потянуть вверх нить, то двигаются верхние конечности. Одной рукой кукловод держит вагу, а другой поднимает ту или иную нить.

Критерии оценивания
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

Курсовой проект.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

В связи с практическим характером курса «Основы композиции театра кукол» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий.
Экзамен по всему курсу проводится в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.
На экзамен выносится выполнение 10 вариантов композиции – треугольник, круг и две прямые, выход в пространство из плоскости. Изготовление коробочки 10х10х10 (материал бумага), выполнение эскиза орнамента по пластике животного, выполнение орнамента в объеме. Изготовление коробки 30х30х5 (материал бумага), выполнение эскизов композиций ассоциативных эмоций в плоскости и перевод композиций эмоций в объем.
Изготовление коробочек 10х10х10 (10 вариантов).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Аникст, А.А. Театр эпохи Шекспира. — М.: Искусство, 1965.
2. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие. — М.: Архитектура – С, 2007.
3. Березкин, В.И. Искусство оформления спектакля. — М.: Знание, 1986.
4. Березкин, В.И. Марк Фролович Китаев. — Л.: Художник РСФСР, 1984.
5. Каранович, А.Г. Мои друзья куклы. — М.: Искусство, 1971.
6. Коваленко, Г.Ф. Даниил Лидер. — М.: Искусство, 1980.
7. Кужель, Ю.Л. Театр Дзѐрури. — М.: Наука, 1976.
8. Некрылова, А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. — СПб: Азбука-Классика, 2004.
9. Полякова, О. Решения сценического пространства. — М.: Союз театральных деятелей РСФСР, 1988.
10. Савушкина, Н.И. Русский народный театр. ¬— М.: Наука, 1976.
11. Смирнова, Н.И. 10 очерков о театре «Цэндэрикэ. — М.: Искусство, 1979.
12. Смирнова, Н.И. И оживают куклы. — М.: Детская литература, 1982.
13. Смирнова, Н.И. Искусство играющих кукол. — М.: Искусство, 1983.
14. Советов, В.М. Театральные куклы: технология изготовления. — СПб: СПбГАТИ, 2007.
15. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. — М.: Наука, 1983.
16. Сперанский, Е.В. Повесть о странном жанре. — М.: ВТО, 1971.
17. Сперанский, Е.В. Художник Борис Тузлуков. — М.: ВТО, 1983.
18. Франкель, М.А. Современная сценография. — Киев: Мыстецво, 1980.

Дополнительная литература:

1. Анарина, Н.Г. Японский театр Но. — М, 1984.
2. В профессиональной школе кукольника. Сборники ЛГИТМиК, 1979, 1985, 1987.
3. Власов, В.Г. Иллюстрированный художественный словарь.— СПб, 1993.
4. Громыко, А. Маски и скульптура Тропической Африки. — М., 1995.
5. Гундзи, М. Японский театр Кабуки. — М.,1969.
6. Ефимов, И. Об искусстве и художниках. — М., 1977.
7. Кужель, Ю.Л. Театр Дзѐрури. — М., 1993.
8. Мириманов, В.Б. Искусство тропической Африки. — М., 1986.
9. Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х т. — М., 1980.
10. Образцов, С.В. Театр китайского народа. — М., 1957.
11. Перетц, В.Н. Кукольный театр на Руси. Исторический очерк. — М., 1998.
12. Пави, П. Словарь театра. — М., 1991.
13. Полякова, О., Файнштейн, Ф. Решение сценического пространства: Спектакли ГАЦТК под рук. С.В.Образцова. — М., 1988.
14. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.
15. Что же такое театр кукол? Сборники. — М., 1980, 1990.
16. Эренбург, И. Япония, Греция, Индия. — М., 1960.

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

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

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
2.12. Практическое занятие	Мольберт двухсторонний – 12 шт. Табурет подъёмно-поворотный – 12 шт. Столик для красок с полкой – 12 шт. Подиум для натуры – 1 шт. Осветитель студийный светодиодный – 3 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, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим
источникам).
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы композиции театра кукол» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
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.
Концентрированное обучение Дисциплина изучается в рамках модуля, реализуется глубокое погружение в предметную область, используются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся.
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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Основы перспективы и макетирование

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.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
		контрольная работа 2,3
аудиторные занятия	56	
самостоятельная работа	79	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):
доцент Лебедев В.М. (РГИСИ)
старший преподаватель Гулицкий Д.С. (РГИСИ)
преподаватель ТКиТ Елизарова У.Ю.

Рабочая программа дисциплины

Основы перспективы и макетирование

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Протокол № 7 от 12.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Нордштрем А.Э.

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
1	Материаловедение
2	Материальное обеспечение
3	Пластическая анатомия
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Изготовление сложных систем кукол
2	Сценографическая композиция
3	Грим и постиж
4	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
5	Устройство и оборудование сцены
6	Технология художественно-светового оформления спектакля
7	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
8	Преддипломная практика
9	Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы
10	Организация театрального дела

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта) и его компонентов в соответствии соспециализацией
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 творческомсотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
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 кукольного спектакля (концерта, представления) в соответствии со специализацией

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- творческими навыками для своей сценической технологической работы при реализации художественных проектов в кукольном театре;
3.1.2	- самостоятельной работой, в первую очередь в сфере художественного творчества;- методами создания авторского художественно-светового проекта на основе комплексной информации
3.1.3	- навыками оформления спектакля при осуществлении своей профессиональной деятельности;
3.1.4	- способами воплощения с помощью художественно-творческих средств в процессе создания авторского проекта;- живописно-пластическими средствами театральной выразительности для спектакля;

3.1.5	- особенностями использования средств театральной выразительности с помощью света и цвета;- технологиями изготовления декораций, обеспечивающими полноценную реализацию авторского проекта с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля;
3.1.6	- цветовыми и световыми средствами театральной выразительности;
3.1.7	- навыками цветового и светового выражения в театральной сценографии;
3.1.8	- навыками работы с разным световым оборудованием и устройствами сцены для применения широкого спектра выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке- основными навыками планирования проекта сценического оформления кукольного спектакля (концерта, программы);
3.1.9	- методами планирования сценического оформления спектакля;
3.1.10	- знаниями и навыками для воплощения замыслов режиссера в процессе художественного оформления спектакля;- владеть методами творческого оформления через создание костюма, грима, светового оформления и видеопроекции с учетом специфики;
3.1.11	- творческим процессом создания костюма, грима, светового оформления и видеопроекционного оформления;
3.1.12	- информацией паспорта спектакля, в своей профессиональной деятельности;- способами и навыками организации профессионального творческого коллектива;
3.1.13	- знаниями и навыками для организации работы коллектива в процессе художественного оформления спектакля;- навыками изготовления компонентов сценического оформления с помощью театрально-постановочной техники и технологии;
3.1.14	- особенностями использования новейших достижений в области театральных технологий и новых материалов в своей
3.1.15	профессиональной области;
3.1.16	- навыками создания средств художественной выразительности;- навыками применения в творческой работе при создании сценографии новейших театральной техники и новых материалов;
3.1.17	- новейшими методами театральной технологии в сценографии;научную основу организации своего труда, самостоятельной оценки результатов своей деятельности в процессе создание авторского проекта;
3.1.18	- средства, виды инструментов и методов для создания авторского художественного проекта в соответствии со специализацией;
3.1.19	- средства художественной выразительности для создания авторского сценографического проекта;
3.1.20	- принципы формирования театрального пространства, технологию проектирования и изготовления декораций и бутафории, и другие живописно-пластические средства;
3.1.21	- основные средства театральной выразительности: цвет и свет;
3.1.22	- специфику творческой работы по созданию художественного авторского проекта в процессе совместной работы с режиссером-постановщиком;
3.1.23	- особенности командной творческой работы в процессе создания спектакля или художественного авторского проекта;
3.1.24	- процесс создания материального оформления в профессиональной организации исполнительских искусств;
3.1.25	- структуру процесса подготовки новой постановки;
3.1.26	- особенности организации процесса материального оформления в профессиональной организации исполнительских искусств в соответствии со специализацией;
3.1.27	- способы оценки и самооценки театральной работы, как своей, так и своих коллег по цеху;
3.1.28	- актуальные тенденции мирового и отечественного театрального процесса;
3.1.29	- особенности деятельности театральных подразделений в творческом процессе;
3.1.30	- специфику творческого процесса театральных подразделений в работе над художественным проектом сценического оформления кукольного спектакля (концерта,
3.1.31	представления) в соответствии со
3.1.32	специализацией
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- воплощать внешнюю художественную форму спектакля (концерта, представления) в кукольном театре в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика;
3.2.2	- использовать инструменты для создания и реализации авторского художественно-светового проекта;
3.2.3	- формулировать и осуществлять творческий замысел с помощью художественно-выразительных средств в процессе создания авторского проекта;
3.2.4	- использовать взаимозависимости технических возможностей сцены и художественных задач спектакля;
3.2.5	- сочетать цвет и свет в рамках сценических особенностей в театральной постановке;
3.2.6	- разработать самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) полный комплекс документации технического проекта сценического воплощения замысла режиссера-постановщика;
3.2.7	- поэтапно организовать процесс материального оформления постановки;
3.2.8	использовать актуальные методы мирового и отечественного театрального процесса для художественного оформления спектакля;
3.2.9	- организовать работу творческой команды в процессе реализации художественного проекта сценического оформления кукольного спектакля;
3.3	**Владеть:**

3.3.1	- творческими навыками для своей сценической технологической работы при реализации художественных проектов в кукольном театре;
3.3.2	- самостоятельной работой, в первую очередь в сфере художественного творчества;- методами создания авторского художественно-светового проекта на основе комплексной информации;
3.3.3	- навыками оформления спектакля при осуществлении своей профессиональной деятельности;
3.3.4	- способами воплощения с помощью художественно-творческих средств в процессе создания авторского проекта;- живописно-пластическими средствами театральной выразительности для спектакля;
3.3.5	- особенностями использования средств театральной выразительности с помощью света и цвета;- технологиями изготовления декораций, обеспечивающими полноценную реализацию авторского проекта с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля;
3.3.6	- навыками организации и контроля процесса создания материального оформления в профессиональной организации исполнительских искусств в соответствии со специализацией;
3.3.7	- знаниями об актуальных методах организации мирового и отечественного театрального процесса;
3.3.8	- обоснованными критериями оценки своей театральной работы и театральной работы своих коллег; навыками реализации художественного проекта сценического оформления кукольного спектакля (концерта, представления) в соответствии со специализацией;

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/	**2**	**5**
1.2	Умение правильно рассчитать конструкцию с учетом толщины материала /Пр/	**2**	**11**
1.3	Овладение элементарными навыками резки, склейки картона и бумаги /Пр/	**2**	**10**
1.4	Навыки, позволяющие работать с металлом. Обработка проволоки и подготовка ее к пайке, в дальнейшем позволяющие изготавливать всевозможные ажурные решетки, перила и т.п /Пр/	**3**	**4**
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	**2**	**46**
	Раздел 2. Театральная графика		
2.1	Построение театральной перспективы павильона с потолочным карнизом, сложно филенчатой дверью и окном /Пр/	**3**	**13**
2.2	Графическое построение классических римских архитектурных ордеров /Пр/	**3**	**13**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	**3**	**33**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Примерные задания для текущего контроля:
1. Выбрать правильное определение: Формальная композиция – это…
а) композиция, лишенная предметного содержания и построенная на сочетании абстрактных элементов;
б) композиция, смысл которой сводится к украшению чего-либо;
в) картина, написанная на мольберте;
г) композиция, элементами которой являются буквы, цифры или другие символы.
2. Выбрать правильное определение: Декоративная композиция – это…
а) композиция, лишенная предметного содержания и построенная на сочетании абстрактных элементов;
б) композиция, смысл которой сводится к украшению чего-либо;
в) картина, написанная на мольберте;
г) композиция, элементами которой являются буквы, цифры или другие символы.
14. Выбрать верное определение: Сюжетный (семантический) центр – это…
а) элемент визуальной композиции, который прочитывается в первую очередь, благодаря построению композиции;
б) это точка пересечения диагоналей прямоугольного изображения;
в) содержит главный или важный сюжетный элемент (или группу элементов);
г) это точка, расположенная немного выше пересечения диагоналей формата.

Из данных заданий формируются контрольные работы по разделам дисциплины, оцениваемые по следующим критериям:
"Отлично" - более 80% правильных ответов
"Хорошо" - 66-79% правильных ответов
"Удовлетворительно" - 50-65% правильных ответов

5.2. Темы письменных работ

Контрольные работы:
По выданному заданию выполнить габаритные чертежи предметов мебели и в дальнейшем изготовить это изделие.
Примеры заданий:
Задание №-1
Радиальный станок-лестница
По выданному заданию выполнить габаритный чертеж театрального радиального станка, а затем изготовить макет театрального станка, радиального в плане, с крутым спуском и двумя лестницами. Одна лестница накидная, другая накладного типа. Поверхность станка обработать тремя четырьмя различными фактурами, выражающие определенную тему и
окрасить в три, четыре цвета. Тема композиции и определение цвета определяется студентом.
Задание №-2
Ажурная решетка
Это задание позволяет приобрести навыки по подготовке проволоки к пайке и работе с паяльником.
По выданному заданию выполнить габаритный чертеж ажурной решетки. Затем по этому чертежу сделать заготовки из проволоки, уложить эти заготовки на чертеж и закрепить их между собой путем спайки. Затем изделие очистить от кислоты и
лишнего припоя Возможны добавки фактуры из тонкого картона, жести, рельефной пасты с последующей окраской.
Задание №-3
Дерево
Согласно утвержденному рисунку изготовить дерево с ярко выраженной кроной «породой» с листьями и карой. Высота дерева приблизительно 350см. По согласованию возможно изготовление кустарника или какого-то экзотического или сказочного дерева.
Задание №-4
Портьера
По заданию необходимо сначала выполнить рисунок и после утверждения с преподавателем приступить к изготовлению портьеры закрепленной на прямом или криволинейном карнизе.
Задание №-5
Павильон
В соответствии со схемой студенту необходимо спроектировать павильон состоящий из трех и более стен смонтированных на
планшете.
В архитектуру павильона входят:
- сложный по сечению настенный карниз с лепниной,
- сложнофиленчатая дверь в коробке с наличником,
- окно с двух-трех створчатой рамой в коробке, форточкой и подоконником,
- планшет с наборным паркетным полом,
- портьера на карнизе.
Архитектура павильона должна быть подчинена определенному архитектурному стилю или выбранной теме. Окраска и фактура отдельных элементов определяется стилем выбранной композиции.
Для определения композиции павильона, габаритов стен, дверных и оконных проемов, ниш и арок, лестниц, а также мебели и
других элементов , входящих в композицию павильона, необходимо руководствоваться следующими условиями и размерами,
указанными в натуральную величину.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

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.

Критерии оценки на зачете и зачете с оценкой:
Зачет проводится в устной форме: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа на каждое из них отводится 15 минут). Оценивание ответа на зачете осуществляется следующим образом:
Оценка "зачтено" -обучающийся свободно ориентируется в материале, дает обстоятельные глубокие ответы на все поставленные вопросы; демонстрирует хорошее знание понятийно-категориального аппарата изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); умеет анализировать проблемы по дисциплине; высказывает собственную точку зрения на раскрываемые проблемы; четко грамотно формулирует свои мысли; демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-ориентированных задач.
«Незачтено» -обучающийся демонстрирует поверхностные знания материала, затрудняется в ответах на вопросы; не знает сущности основных понятий изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); испытывает трудности в анализе проблем по дисциплине.
Оценка «зачтено» может выставляться по результатам текущего контроля, осуществляемого в ходе лекционных/семинарских/практических занятий на основе оценки активности работы студентов, их участия в дискуссиях и

выступлений с докладами, выполнения контрольных работ, а также по результатам оценки посещаемости студентами лекций и семинаров.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

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

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/

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
2.12. Практическое занятие	Мольберт двухсторонний – 12 шт. Табурет подъёмно-поворотный – 12 шт. Столик для красок с полкой – 12 шт. Подиум для натуры – 1 шт. Осветитель студийный светодиодный – 3 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 по темам
задания и выполнение макетов по чертежам: радиальный станок-лестница, ажурная решетка, дерево, портьера, павильон и др.
Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы перспективы и макетирование» в самостоятельной работе студенту
следует уделить особое внимание изучению технологических приемов изготовления театрального макета, грамотному построению пространственной композиции будущих декораций в пространстве сцены.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является умение соотнесения изучаемого материала с конкретными самостоятельными задачами, которые предложены студентам.

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
Концентрированное обучение Дисциплина изучается в рамках модуля, реализуется глубокое погружение в предметную область, используются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся.
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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Материальное обеспечение

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.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 работа	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения доцент Асалханова М.В. (РГИСИ)

Рабочая программа дисциплины

Материальное обеспечение

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Протокол № 7 от 12.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Нордштрем А.Э.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – освоение будущими художниками-постановщиками театра кукол знаний о материальном обеспечении.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Основы перспективы и макетирование
2	Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
3	Художественная обработка ткани
4	Сценографическая композиция
5	Аксессуары
6	Технология создания костюма театральной куклы
7	Грим и постиж
8	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
9	Устройство и оборудование сцены
10	Технология художественно-светового оформления спектакля
11	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
12	Преддипломная практика
13	Организация театрального дела

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-2.1: Учитывает основные этапы планирования проекта сценического оформления кукольного спектакля (концерта, программы)
ПК-2.2: Учитывает специфику творческого процесса, связанного с созданием костюмов, светового оформления, видеопроекционного оформления и грима
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 кукольного спектакля (концерта, представления) в соответствии со специализацией
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	- этапы планирования сценического оформления проекта (спектакля, концерта, программы);
3.1.2	- составляющие проекта сценического оформления спектакля;
3.1.3	специфику творческого процесса оформления костюма, света, видеопроекции и грима;
3.1.4	- проектную документации по созданию новой постановки;
3.1.5	процесс создания материального оформления в профессиональной организации исполнительских искусств;
3.1.6	- структуру процесса подготовки новой постановки;

3.1.7	- особенности организации процесса материального оформления в профессиональной организации исполнительских искусств в соответствии со специализацией;
3.1.8	способы оценки и самооценки театральной работы, как своей, так и своих коллег по цеху;
3.1.9	- актуальные тенденции мирового и отечественного театрального процесса;
3.1.10	- особенности деятельности театральных подразделений в творческом процессе;
3.1.11	- специфику творческого процесса театральных подразделений в работе над художественным проектом сценического оформления кукольного спектакля (концерта, представления) в соответствии со специализацией
3.1.12	- компоненты сценического оформления;
3.1.13	- источники комплексной информации, касающейся театрально-постановочной техники и технологии изготовления компонентов сценического оформления;
3.1.14	новейшие театральные технологии и новые материалы в профессиональной деятельности с точки зрения художественной выразительности;
3.1.15	- способы применения в творческой работе новейших достижений в области сценической техники, технологий и новых материалов в своей профессиональной области;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- учитывать особенности кукольного спектакля при планировании проекта сценического оформления;
3.2.2	- осуществлять планирование сценического оформления спектакля;
3.2.3	- планировать проект по художественному оформлению спектакля с учетом технологии;
3.2.4	организовать творческий процесса сценографического оформления с помощью создания костюма, света, грима, видеопроекции;
3.2.5	- учитывать специфику творческого процесса при создании общей композиции;
3.2.6	- составлять структуры работы в репетиционный и завершающий период работы над созданием новой постановки, а также сдачи спектакля;
3.2.7	поэтапно организовать процесс материального оформления постановки;
3.2.8	- использовать актуальные методы мирового и отечественного театрального процесса для художественного оформления спектакля;
3.2.9	организовать работу творческой команды в процессе реализации художественного проекта сценического оформления кукольного спектакля;
3.2.10	профессионально использовать комплексную информацию изготовления компонентов для сценического оформления с помощью театрально-постановочной техники и технологии;
3.2.11	- анализировать новейшие достижения театральных технологий и новых материалов;
3.2.12	- создавать средства художественной выразительности с использованием новейших достижений театральных технологий и новых материалов;
3.2.13	- работать с новыми материалами и сценической техникой в процессе творческой работы;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- основными навыками планирования проекта сценического оформления кукольного спектакля (концерта, программы);
3.3.2	- методами планирования сценического оформления спектакля;
3.3.3	- знаниями и навыками для воплощения замыслов режиссера в процессе художественного оформления спектакля;
3.3.4	- знаниями и навыками для воплощения замыслов режиссера в процессе технологии создания сценического костюма;- владеть методами творческого оформления через создание костюма, грима, светового оформления и видеопроекции с учетом специфики;
3.3.5	- творческим процессом создания костюма, грима, светового оформления и видеопроекционного оформления;
3.3.6	- информацией паспорта спектакля, в своей профессиональной деятельности;- навыками организации и контроля процесса создания материального оформления в профессиональной организации исполнительских искусств в соответствии со специализацией;
3.3.7	- знаниями об актуальных методах организации мирового и отечественного театрального процесса;
3.3.8	- обоснованными критериями оценки своей театральной работы и театральной работы своих коллег;- навыками реализации художественного проекта сценического оформления кукольного спектакля (концерта, представления) в соответствии со специализацией;
3.3.9	- навыками изготовления компонентов сценического оформления с помощью театрально-постановочной техники и технологии;
3.3.10	- особенностями использования новейших достижений в области театральных технологий и новых материалов в своей профессиональной области;
3.3.11	- навыками создания средств художественной выразительности;- навыками применения в творческой работе при создании сценографии новейших театральной техники и новых материалов;
3.3.12	- новейшими методами театральной технологии в сценографии;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Материалы и области их применения в театральном производстве		

1.1	Предмет и задачи курса. Структура курса. Взаимосвязь с другими дисциплинами. Особенности материального обеспечения и театрального материаловедения спектакля. Материалы и технологии, необходимые для материального обеспечения спектакля. /Пр/	**1**	**4**
1.2	Основные и вспомогательные материалы /Пр/	**1**	**4**
1.3	Бумага. Виды бумаги. Их свойства. Исторические сведения. Эстетические характеристики. Области применения в театральном производстве. Демонстрация образцов /Пр/	**1**	**2**
1.4	Древесина. Определение. Исторические сведения. Основы производства. Группы древесных пород (хвойные и лиственные). Основы технологии. Номенклатура (пиломатериалы, шпон, фанера). Способы обработки. Эстетические характеристики. Художественные работы по дереву. Особенности и области применения в театральном производстве. Имитации ценных пород на сцене. Демонстрация образцов /Пр/	**1**	**2**
1.5	Металл. Определение. Металлы и сплавы. Скобяные изделия. Номенклатура. Свойства. Технологии и способы обработки. Исторические сведения. Современные имитации исторических технологий обработки. Эстетические характеристики. Особенности и области применения в театральном производстве. Имитации. Демонстрация образцов /Пр/	**1**	**4**
1.6	Синтетические материалы. Определение. Номенклатура. Способы и технологии обработки. Исторические сведения. Особенности и области применения в театральном производстве. Изделия из пенопластов. Жесткие, гибкие пластики. Работы с пленочными материалами, силиконом. Стекловолокно. Эстетические характеристики. Имитации. Демонстрация образцов /Пр/	**1**	**4**
1.7	Текстиль. Номенклатура. Способы и технологии производства. Естественные красители. Синтетические красители. Основные условия и правила крашения. Исторические сведения. Эстетические характеристики. Современные имитации исторических технологий обработки тканей. Художественная обработка тканей для сцены (роспись по ткани, имитации драгоценных тканей, старение и т.д.). Особенности и области применения текстильных материалов в театральном производстве. Демонстрация образцов. /Пр/	**1**	**4**
1.8	Применение материалов в театральном производстве. Традиционные, старые и современные способы изготовления сценического оформления (мягкие, жесткие декорации, костюм, бутафория). Свойства и качества материалов в работе над созданием внешней формы спектакля. Техника безопасности при работах. Оборудование цехов, инструменты. Эскизы, чертежи, сметы. Составление документации на материалы. /Пр/	**1**	**4**
1.9	Фактуры и имитации. Определение фактуры. Исторические сведения. Эстетические характеристики. Причины применения имитаций на сцене. Демонстрация образцов /Пр/	**1**	**2**
1.10	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**33**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Примерные задания для текущего контроля:
1. От степени переохлаждения металла при кристаллизации размер зерен зависит от:
А. Чем больше степень переохлаждения, тем крупнее зерно.
Б. Размер зерна не зависит от степени переохлаждения.
В. Чем больше степень переохлаждения, тем мельче зерно.
Г. Зависимость неоднозначна: с увеличением переохлаждения зерно одних металлов растет, других - уменьшается.
2. Процесс кристаллизации металла или сплава-это:
А. переход из твердого состояния в жидкое;
Б. переход из твердого состояния в газообразное;
В. переход в аморфное состояние;
Г. переход из жидкого состояния в твердое с образованием кристаллической структуры
3. Макроскопический анализ материалов позволяет определить:
А. химический состав
Б. механические свойства
В. форму и размер зерен
Г. макродефекты

Из данных заданий формируются контрольные работы по разделам дисциплины, оцениваемые по следующим критериям:
"Отлично" - более 80% правильных ответов
"Хорошо" - 66-79% правильных ответов
"Удовлетворительно" - 50-65% правильных ответов

5.2. Темы письменных работ

Письменные работы не предусмотрены.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

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

Критерии оценки на зачете:
Зачет проводится в устной форме: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа на каждое из них отводится 15 минут). Оценивание ответа на зачете осуществляется следующим образом:
Оценка "зачтено" -обучающийся свободно ориентируется в материале, дает обстоятельные глубокие ответы на все поставленные вопросы; демонстрирует хорошее знание понятийно-категориального аппарата изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); умеет анализировать проблемы по дисциплине; высказывает собственную точку зрения на раскрываемые проблемы; четко грамотно формулирует свои мысли; демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-ориентированных задач.
«Незачтено» -обучающийся демонстрирует поверхностные знания материала, затрудняется в ответах на вопросы; не знает сущности основных понятий изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); испытывает трудности в анализе проблем по дисциплине.
Оценка «зачтено» может выставляться по результатам текущего контроля, осуществляемого в ходе лекционных/семинарских/практических занятий на основе оценки активности работы студентов, их участия в дискуссиях и выступлений с докладами, выполнения контрольных работ, а также по результатам оценки посещаемости студентами лекций и семинаров.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Алешина, Т. С. К истории производства одежды в конце 19-начале 20 века. По материалам гос. исторического музея / Т. С. Алешина. — М., 1989.
2. Буровик, К. А. Родословная вещей / К. А. Буровик. — М. : Знание, 1985. — 223 с.
3. Горина, Г. С. Моделирование формы одежды / Г. С. Горина. — М. : Легкая и пищевая промышленность, 1981. — 183 с.
4. Джексон, Ш. Костюм для сцены : Пособие по изготовлению театр. костюма / Ш. Джексон. — М. : Искусство, 1984. — 143 с.
5. Степанова, К. А. Костюм и эпоха : (О художественной выразительности костюма на сцене, на примере исторического костюма Западной Европы XV – XVIII вв.) Учебное пособие / К. А. Степанова. — М. : ГИТИС, 1978. — 96 с.
6. Шульгина, А. Советы костюмера / А. Шульгина. — М. : Профиздат, 1968. — 152 с.

Дополнительная литература:

1. Боровский, Д. Костюмы / Д. Боровский. — М. : Новости, 2010.
2. Степанова, К. А. Костюм и эпоха : (О художественной выразительности костюма на сцене, на примере исторического костюма Западной Европы XV – XVIII вв.) Учебное пособие / К. А. Степанова. — М. : ГИТИС, 1978. — 96 с.
3. Шульгина, А. Советы костюмера / А. Шульгина. — М. : Профиздат, 1968. — 152 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/
2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosmintrud.ru/
3. ДОКА центр. Генеральный подрядчик по сценическим технологиям. [Электронный ресурс]. URL: http://www.doka.ru/
4. Библиотека «Шоу Консалтинг». [Электронный ресурс]. URL: http://lib.showconsulting.ru/
5. Звуковое оборудование, световое оборудование, LED освещение, продажа, аренда, прокат, ремонт. Профессиональное звуковое и световое оборудование. [Электронный ресурс]. URL: http://www.multimusic.ru/

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
2.12. Практическое занятие	Мольберт двухсторонний – 12 шт. Табурет подъёмно-поворотный – 12 шт. Столик для красок с полкой – 12 шт. Подиум для натуры – 1 шт. Осветитель студийный светодиодный – 3 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, изучение ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента может включаться выполнение практических работ.

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

1. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Древнего Египта в библиографических источниках и музейных коллекциях (используемые материалы, технологии изготовления предметов мебели, изделия из камня, керамика, стекло, металл, кожи, ткани и т.д.). Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
2. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Древней Греции в библиографических источниках и музейных коллекциях (используемые материалы, технологии изготовления предметов мебели, изделия из камня, керамика, стекло, металл, кожи, ткани и т.д.). Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
3. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Древнего Рима в библиографических источниках и музейных
коллекциях (используемые материалы, технологии изготовления предметов мебели, изделия из камня, керамика, стекло, металл, ткани и т.д.). Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
4. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве стран Древнего Востока (Иран, Индия, Китай, Япония) в библиографических источниках и музейных коллекциях (используемые материалы, технологии изготовления предметов

мебели, керамика, металл, ткани и т.д.). Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данных исторических стилях.
5. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Византии в библиографических источниках и музейных коллекциях (используемые материалы, технологии изготовления предметов мебели, изделия из камня, керамика, стекло, металл, слоновая кость, ткани и т.д.). Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
6. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Древней Руси в библиографических источниках и музейных
коллекциях. Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
7. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве западноевропейского средневековья в библиографических источниках и музейных коллекциях (используемые материалы, технологии изготовления предметов мебели, изделия из камня, керамика, стекло, металл, ткани и т.д.). Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном
историческом стиле.
8. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Возрождения (Италия, Испания, Франция, Германия, Нидерланды) в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
9. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве XVII-XVIII в.в. (Англия, Италия, Франция, Германия, Фландрия) в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
10. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве России XVIII в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
11. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве XIX в. (Англия, Италия, Франция, Германия) в библиографических источниках и музейных коллекциях.
12. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве России XIX в. в библиографических источниках и музейных
коллекциях. Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
13. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Западной Европы первой половины XX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
14. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве России первой половины XX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор материалов для выполнения театральных задач в выбранном историческом стиле.
15. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Западной Европы второй половины XX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор материалов для выполнения театральных задач в выбранном
историческом стиле.
16. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве России второй половины XX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
Список примерных заданий для практических работ:
1. Составить альбом тканых, нетканых и формообразующих современных материалов, используемых в театральном производстве (хлопок, шелк, шерсть, синтепон, шпон, пленки, пластики, сетки, проволока, стальки и т.д.). Дополнение альбома возможно по дисциплине «Технология художественного оформления спектакля».
2. Составить таблицу возможных естественных и синтетических красителей с прилагаемыми образцами окрашенных тканых и
нетканых материалов.
3. Получение гипсовой формы маски, предварительно подготовив глиняную или пластилиновую модель (театральный эскиз и
размер маски по выбору).
4. Изготовление театральной маски из бумаги в технике папье-маше.
5. Подготовить основу из лино (болван и рама), предварительно приготовив клейстер.
6. Изготовление пенопластовых объемных форм с последующей грунтовкой и окрашиванием (театральный эскиз и размер формы по выбору).
7. Изготовление поролоновых объемных форм с последующей обтяжкой тканью (театральный эскиз и размер формы по выбору).
8. Работы с полимерами. Тиснения, резка, штампование пластиков.
9. Современные способы обработки древесины. Выполнение театральных имитаций древесных поверхностей из современных
материалов (пенопласт, поролон, бумага, ткань, гибкий пластик по выбору).
10. Освоить принцип изготовления и работы с трафаретами. Нанесение изображения с помощью трафарета на бумагу, металл,
дерево, пластик, штукатурку, ткань разными способами - кистями, губками, аэрографом и т.д.
11. Принцип нанесения набойки на ткань (с гладкой и ворсистой поверхностью) с последующим дополнением аппликацией, вышивкой, корректировкой рельефными пастами т.д.
12. Изучить технологию пайки, работу с электропаяльником, предварительную подготовку проволоки для каркасных работ. Изготовление каркасного театрального изделия.
13. Работа с театральными эскизами (подбор материалов).
14. Провести сравнительный анализ театральных технологий и используемых материалов на примере двух спектаклей (например, балетный и драматический спектакли или оперный и драматический спектакли; спектакли театра кукол;

отечественные и зарубежные постановки разных лет – по выбору студента). Подготовка доклада – презентации (история постановок, эскизы, афиши, фото и видео-материалы, теле - и киноверсии).
Для успешного и полного освоения дисциплины «Материальное обеспечение» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению информационных материалов по введению новых технологий в театральное производство, экскурсиям в театры, просмотру спектаклей, художественных и документальных фильмов, представляющих интерес по данной дисциплине.

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
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.
Концентрированное обучение Дисциплина изучается в рамках модуля, реализуется глубокое погружение в предметную область, используются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся.
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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Материаловедение

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.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 работа	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения доцент Асалханова М. В.

преподаватель ТКиТ Павленко Ю.В.

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:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Протокол № 7 от 12.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Нордштрем А.Э.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса материаловедении. – освоение будущими художниками-постановщиками знаний о театральном
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
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Основы перспективы и макетирование
2	Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
3	Художественная обработка ткани
4	Сценографическая композиция
5	Аксессуары
6	Технология создания костюма театральной куклы
7	Грим и постиж
8	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
9	Устройство и оборудование сцены
10	Технология художественно-светового оформления спектакля
11	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
12	Преддипломная практика
13	Организация театрального дела

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-2.1: Учитывает основные этапы планирования проекта сценического оформления кукольного спектакля (концерта, программы)
ПК-2.2: Учитывает специфику творческого процесса, связанного с созданием костюмов, светового оформления, видеопроекционного оформления и грима
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 кукольного спектакля (концерта, представления) в соответствии со специализацией
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	- этапы планирования сценического оформления проекта (спектакля, концерта, программы);
3.1.2	- составляющие проекта сценического оформления спектакля;
3.1.3	специфику творческого процесса оформления костюма, света, видеопроекции и грима;
3.1.4	- проектную документации по созданию новой постановки;

3.1.5	процесс создания материального оформления в профессиональной организации исполнительских искусств;
3.1.6	- структуру процесса подготовки новой постановки;
3.1.7	- особенности организации процесса материального оформления в профессиональной организации исполнительских искусств в соответствии со специализацией;
3.1.8	способы оценки и самооценки театральной работы, как своей, так и своих коллег по цеху;
3.1.9	- актуальные тенденции мирового и отечественного театрального процесса;
3.1.10	- особенности деятельности театральных подразделений в творческом процессе;
3.1.11	- специфику творческого процесса театральных подразделений в работе над художественным проектом сценического оформления кукольного спектакля (концерта, представления) в соответствии со специализацией
3.1.12	- компоненты сценического оформления;
3.1.13	- источники комплексной информации, касающейся театрально-постановочной техники и технологии изготовления компонентов сценического оформления;
3.1.14	новейшие театральные технологии и новые материалы в профессиональной деятельности с точки зрения художественной выразительности;
3.1.15	- способы применения в творческой работе новейших достижений в области сценической техники, технологий и новых материалов в своей профессиональной области;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- учитывать особенности кукольного спектакля при планировании проекта сценического оформления;
3.2.2	- осуществлять планирование сценического оформления спектакля;
3.2.3	- планировать проект по художественному оформлению спектакля с учетом технологии;
3.2.4	организовать творческий процесса сценографического оформления с помощью создания костюма, света, грима, видеопроекции;
3.2.5	- учитывать специфику творческого процесса при создании общей композиции;
3.2.6	- составлять структуры работы в репетиционный и завершающий период работы над созданием новой постановки, а также сдачи спектакля;
3.2.7	поэтапно организовать процесс материального оформления постановки;
3.2.8	- использовать актуальные методы мирового и отечественного театрального процесса для художественного оформления спектакля;
3.2.9	организовать работу творческой команды в процессе реализации художественного проекта сценического оформления кукольного спектакля;
3.2.10	профессионально использовать комплексную информацию изготовления компонентов для сценического оформления с помощью театрально-постановочной техники и технологии;
3.2.11	- анализировать новейшие достижения театральных технологий и новых материалов;
3.2.12	- создавать средства художественной выразительности с использованием новейших достижений театральных технологий и новых материалов;
3.2.13	- работать с новыми материалами и сценической техникой в процессе творческой работы;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- основными навыками планирования проекта сценического оформления кукольного спектакля (концерта, программы);
3.3.2	- методами планирования сценического оформления спектакля;
3.3.3	- знаниями и навыками для воплощения замыслов режиссера в процессе художественного оформления спектакля;
3.3.4	- знаниями и навыками для воплощения замыслов режиссера в процессе технологии создания сценического костюма;- владеть методами творческого оформления через создание костюма, грима, светового оформления и видеопроекции с учетом специфики;
3.3.5	- творческим процессом создания костюма, грима, светового оформления и видеопроекционного оформления;
3.3.6	- информацией паспорта спектакля, в своей профессиональной деятельности;- навыками организации и контроля процесса создания материального оформления в профессиональной организации исполнительских искусств в соответствии со специализацией;
3.3.7	- знаниями об актуальных методах организации мирового и отечественного театрального процесса;
3.3.8	- обоснованными критериями оценки своей театральной работы и театральной работы своих коллег;- навыками реализации художественного проекта сценического оформления кукольного спектакля (концерта, представления) в соответствии со специализацией;
3.3.9	- навыками изготовления компонентов сценического оформления с помощью театрально-постановочной техники и технологии;
3.3.10	- особенностями использования новейших достижений в области театральных технологий и новых материалов в своей профессиональной области;
3.3.11	- навыками создания средств художественной выразительности;- навыками применения в творческой работе при создании сценографии новейших театральной техники и новых материалов;
3.3.12	- новейшими методами театральной технологии в сценографии;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Введение		
1.1	Предмет и задачи курса. /Пр/	**1**	**2**
	Раздел 2. Материалы и области их применения в театральном производстве		
2.1	Основные и вспомогательные материалы. /Пр/	**1**	**4**
2.2	Бумага. /Пр/	**1**	**4**
2.3	Древесина. /Пр/	**1**	**4**
2.4	Металл. /Пр/	**1**	**4**
2.5	Синтетические материалы. /Пр/	**1**	**4**
2.6	Текстиль. /Пр/	**1**	**2**
2.7	Применение материалов в театральном производстве. /Пр/	**1**	**4**
2.8	Фактуры и имитации. /Пр/	**1**	**2**
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**33**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Примерные задания для текущего контроля:
1. От степени переохлаждения металла при кристаллизации размер зерен зависит от:
А. Чем больше степень переохлаждения, тем крупнее зерно.
Б. Размер зерна не зависит от степени переохлаждения.
В. Чем больше степень переохлаждения, тем мельче зерно.
Г. Зависимость неоднозначна: с увеличением переохлаждения зерно одних металлов растет, других - уменьшается.
2. Процесс кристаллизации металла или сплава-это:
А. переход из твердого состояния в жидкое;
Б. переход из твердого состояния в газообразное;
В. переход в аморфное состояние;
Г. переход из жидкого состояния в твердое с образованием кристаллической структуры
3. Макроскопический анализ материалов позволяет определить:
А. химический состав
Б. механические свойства
В. форму и размер зерен
Г. макродефекты

Из данных заданий формируются контрольные работы по разделам дисциплины, оцениваемые по следующим критериям:
"Отлично" - более 80% правильных ответов
"Хорошо" - 66-79% правильных ответов
"Удовлетворительно" - 50-65% правильных ответов

5.2. Темы письменных работ

Письменные работы не предусмотрены.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

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.

Критерии оценки на зачете:
Зачет проводится в устной форме: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа на каждое из них отводится 15 минут). Оценивание ответа на зачете осуществляется следующим образом:
Оценка "зачтено" -обучающийся свободно ориентируется в материале, дает обстоятельные глубокие ответы на все поставленные вопросы; демонстрирует хорошее знание понятийно-категориального аппарата изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); умеет анализировать проблемы по дисциплине; высказывает собственную точку зрения на раскрываемые проблемы; четко грамотно формулирует свои мысли; демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-ориентированных задач.
«Незачтено» -обучающийся демонстрирует поверхностные знания материала, затрудняется в ответах на вопросы; не знает сущности основных понятий изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); испытывает трудности в анализе проблем по дисциплине.
Оценка «зачтено» может выставляться по результатам текущего контроля, осуществляемого в ходе лекционных/семинарских/практических занятий на основе оценки активности работы студентов, их участия в дискуссиях и выступлений с докладами, выполнения контрольных работ, а также по результатам оценки посещаемости студентами лекций и семинаров.

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

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
1.18. Практическое занятие	Мольберт - 12 шт. Стол для натюрморта с переменной высотой экспозиции - 2 шт. Куб для натуры - 1 шт. Металлический столик с полкой для красок - 12 шт. Светодиодный осветитель - 12 шт. Лампа настольная светодиодная - 4 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 коллекциях. Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
13. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Западной Европы первой половины XX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
14. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве России первой половины XX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор материалов для выполнения театральных задач в выбранном историческом стиле.
15. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Западной Европы второй половины XX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор материалов для выполнения театральных задач в выбранном историческом стиле.
16. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве России второй половины XX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.

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

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
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.
Концентрированное обучение Дисциплина изучается в рамках модуля, реализуется глубокое погружение в предметную область, используются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Грим и постиж

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.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 работа	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):
профессор Разумов В.Н. (РГИСИ)

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:
2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Протокол № 7 от 12.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Нордштрем А.Э.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Знакомство и изучение всех видов грима, а также постижорных работ. Обучение студентов владеть приемами грима на живом и статичном лице персонажей кукольного представления; изготавливать и эксплуатировать различные виды париков, разработанных в соответствии с художественно-пластическими требованиями спектакля театра кукол; владеть приемами грима на живом и статичном лице персонажей кукольного представления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
1	Аксессуары
2	Живопись
3	Рисунок
4	Художественная обработка ткани
5	Конструирование и технология создания театральной куклы
6	Основы композиции театра кукол
7	Основы перспективы и макетирование
8	Материаловедение
9	Материальное обеспечение
10	Пластическая анатомия
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2	Устройство и оборудование сцены
3	Технология художественно-светового оформления спектакля
4	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
5	Преддипломная практика
6	Организация театрального дела

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления кукольного 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, находит новые живописно-пластические средства
ПК-1.6: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочихмакетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
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-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 кукольного спектакля (концерта, представления) в соответствии со специализацией

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	основы сценического оформления художественного проекта;
3.1.2	- сущность понятия «композиция» и основные виды композиции сценического;
3.1.3	- основные периоды гримерного искусства;
3.1.4	новейшие достижения в области театрально-постановочной техники;
3.1.5	- новые достижения в изготовлении компонентов сценографии;
3.1.6	- новейшие приемы гримирования и их последовательность;
3.1.7	- выразительные средства постановочной работы;
3.1.8	- многообразие выразительных средств, используемых при создании художественных образов в сфере исполнительских искусств;
3.1.9	- способы изображения пространственных форм;
3.1.10	- навыками эскизирования общей композиции;
3.1.11	- основные законы цветовых гармоний и пространственных форм;
3.1.12	- скульптурно-объемные приемы грима;
3.1.13	- особенности изображения и использования пространственных форм: отдельных предметов, архитектуры, пейзажа, человеческой фигуры;
3.1.14	- средства театральной выразительности;
3.1.15	- законы визуального восприятия и принципы (правила, приемы и средства) организации композиции;
3.1.16	- основные законы цветовых гармоний;
3.1.17	- влияние света и цвета на разные приемы грима;
3.1.18	- использовать оборудование сцены для выстраивания цветовых гармоний и световых решений в постановке;
3.1.19	- виды живописно-пластических средств;
3.1.20	- пластическую и колористическую взаимосвязь изображения фигуры человека и интерьера с учетом их взаимного влияния;
3.1.21	- живописно-пластические приемы грима и постижа;
3.1.22	различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов, костюмов и грима;
3.1.23	- процесс создания материального оформления в профессиональной организации исполнительских искусств;
3.1.24	- структуру процесса подготовки новой постановки;
3.1.25	- особенности организации процесса материального оформления в профессиональной организации исполнительских искусств в соответствии со специализацией;
3.1.26	- способы оценки и самооценки театральной работы, как своей, так и своих коллег по цеху;
3.1.27	- актуальные тенденции мирового и отечественного театрального процесса;
3.1.28	- особенности деятельности театральных подразделений в творческом процессе;
3.1.29	- специфику творческого процесса театральных подразделений в работе над художественным проектом сценического оформления кукольного спектакля (концерта,
3.1.30	представления) в соответствии со
3.1.31	специализацией
3.2	**Уметь:**
3.2.1	создавать сценографию спектакля в театре с применением материалов разного размера;
3.2.2	- использовать приемы композиционной организации оформления сцены;
3.2.3	- анализировать произведения искусства в широком культурно-историческом;
3.2.4	- анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины в области театрального грима и технологии изготовления постижерских изделий;
3.2.5	- использовать технологии и новые материалы для изготовления сценического оформления;
3.2.6	- использовать новейшие достижения в области театрально-постановочной техники, технологии и новых материалов для сценографии;
3.2.7	- применять выразительные средства в постановочной работе;
3.2.8	- использовать выразительные возможности средств композиции и их свойства в своей работе;
3.2.9	- использовать зрительную память и воображение при изображении пространственных форм;
3.2.10	- разрабатывать композиции с помощью различных пространственных форм;
3.2.11	- использовать цвет и свет для театральной выразительности;
3.2.12	- разрабатывать композиции с помощью различных выразительных художественно-графических средств;
3.2.13	- проводить анализ влияние цвета и света на сценографию;
3.2.14	- осуществлять поиск новых живописно-художественных средств в сценографии;
3.2.15	- разрабатывать живописно-пластические средства композиции;
3.2.16	- формулировать и излагать живописно-пластическими средствами идею проекта в рисунке;
3.2.17	- применять для сценографии 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;

3.2.18	- создавать линейно-конструктивные построения и выбирать техники исполнения конкретного элемента сценографии;
3.2.19	- поэтапно организовать процесс материального оформления постановки;
3.2.20	использовать актуальные методы мирового и отечественного театрального процесса для художественного оформления спектакля;
3.2.21	- организовать работу творческой команды в процессе реализации художественного проекта сценического оформления кукольного спектакля;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- навыками создания художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, программы);
3.3.2	- навыками эскизирования композиции сценического оформления;
3.3.3	- навыками создания авторского проекта;
3.3.4	- навыками гримирования в связи с определенными сценическими задачами;- навыками изготовления сценического оформления с помощью новейших достижений в области театрально-постановочной техники;
3.3.5	- приемами построения композиций различной степени сложности;
3.3.6	- способами изготовления компонентов сценического оформления;
3.3.7	- навыками использования новейших достижений в области театрально-постановочной техники;
3.3.8	- знаниями о технике гримерного искусства;- особенностями различных выразительных средств в постановочной работе;
3.3.9	- навыками работы с широким спектром живописных выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке;
3.3.10	- - навыками гримирования по созданию внешней характеристики персонажа;способностью воплощения замыслов в процессе изображения пространственных форм используя зрительную память и воображение;
3.3.11	- приемами изображения любых пространственных форм для осуществления замысла и построения общей композиции;- цветовыми и световыми средствами театральной выразительности;
3.3.12	- навыками цветового и светового выражения в театральной сценографии;
3.3.13	- навыками работы с разным световым оборудованием и устройствами сцены для применения широкого спектра выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке- навыками использования живописно-пластических средств в сценографической постановке;
3.3.14	- навыками создания живописно-пластических средств для каждого спектакля;
3.3.15	- навыками использования живописно-пластическими средствами грима и постижа;различными техниками и технологиями создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима в сценографической постановке;
3.3.16	- навыками организации и контроля процесса создания материального оформления в профессиональной организации исполнительских искусств в соответствии со специализацией;
3.3.17	- знаниями об актуальных методах организации мирового и отечественного театрального процесса;
3.3.18	- обоснованными критериями оценки своей театральной работы и театральной работы своих коллег;- навыками реализации художественного проекта сценического оформления кукольного
3.3.19	спектакля (концерта, представления) в соответствии со специализацией;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Грим. Основные сведения о гриме		
1.1	Из истории грима и косметики. Грим и жанр. Роль грима в создании сценического образа. /Пр/	**7**	**1**
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	**7**	**2**
	Раздел 2. Грим в театре кукол		
2.1	Грим актеров "живого" плана /Пр/	**7**	**2**
2.2	Грим театральной куклы и театральной маски /Пр/	**7**	**2**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	**7**	**2**
	Раздел 3. Маски театра кукол		
3.1	Крупно-объемные маски /Пр/	**7**	**2**
3.2	Маски "аплике" /Пр/	**7**	**2**
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	**7**	**2**

3.4	Снятие гипсовой маски с лица актера /Пр/	**7**	**1**
3.5	Крепления масок /Пр/	**7**	**2**
	Раздел 4. Постиж		
4.1	Знакомство с оборудованием постижерных мастерских. Основные технологии и инструменты. Парики, бороды, усы. /Пр/	**7**	**2**
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	**7**	**2**
	Раздел 5. Парик в театре кукол		
5.1	Парик на актеров театра кукол /Пр/	**7**	**2**
5.2	Парик театральной куклы /Пр/	**7**	**2**
5.3	Самостоятельная работа /Ср/	**7**	**10**
	Раздел 6. Конструктивные особенности париков театра кукол		
6.1	Конструкции /Пр/	**7**	**2**
6.2	Крепления /Пр/	**7**	**2**
6.3	Самостоятельная работа /Ср/	**7**	**2**
6.4	Обработка материалов. Стилистика материалов. Имитация фактур. /Пр/	**7**	**2**
6.5	Монтаж фрагментов /Пр/	**7**	**2**
6.6	Общий монтаж парика /Пр/	**7**	**2**
6.7	Крепления. Подгонка на актера /Пр/	**7**	**2**
6.8	Самостоятельная работа /Ср/	**7**	**13**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Примерные задания для текущего контроля:
1. Для чего используют румяна (выберите правильный ответ)
а. Чтобы округлить лицо
б. Зрительно уменьшить лицо
в. Чтобы оживить лицо

2. Печаль … (выберите правильный ответ)
а. Лицо как бы округляется
б. Лицо зрительно становится резче и тоньше
в. Осуновшие черты лица, поникшее лицо.

3. Старость… (выберите правильный ответ)
а. Лицо зрительно становится резче и тоньше
б. Впалые глаза, пигментные пятна
в. Зрительно уменьшить лицо

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

Письменные работы не предусмотрены.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

В связи с практическим характером курса «Грим и постиж в театре кукол» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе практических занятий.
На зачете студент предоставляет работы, характеризующие освоение им дисциплины в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.
Очная форма обучения:
На зачет в 7 семестре выносится изготовление парика в соответствии с технологиями театральной куклы, несколько вариантов
грима театральной куклы на одном скульптурном рельефе головы.
Критерии оценивания:
- владение приемами грима на живом и статичном лице персонажей кукольного представления;
- умение передать портретную характеристику персонажа с эскиза на объект;
- как выполнить театральный парик любой конструкции в соответствии с авторским эскизом;

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Непейвода, С. И. Грим : учебное пособие / С. И. Непейвода. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 128
с. — ISBN 978-5-8114-5094-7.
2. Печкурова, Л. С. Грим : практикум : [16+] / Л. С. Печкурова ; Кемеровский государственный институт культуры, Факультет режиссуры и актерского искусства, Кафедра театрального искусства. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2018. – 63 с.
3. Чернявская, Л. Е. Декоративная косметика и грим : практикум / Л. Е. Чернявская. – Минск : РИПО, 2020. – 193 с.

Дополнительная литература:
Ивлева, Н. Эволюция образа глазами гримера : краткий экскурс в историю макияжа и прически : практическое пособие : [16+] / Н. Ивлева. – Москва : Альпина ПРО, 2023. – 184 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/
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/

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
2.12. Практическое занятие	Мольберт двухсторонний – 12 шт. Табурет подъёмно-поворотный – 12 шт. Столик для красок с полкой – 12 шт. Подиум для натуры – 1 шт. Осветитель студийный светодиодный – 3 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.
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.

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
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.
Концентрированное обучение Дисциплина изучается в рамках модуля, реализуется глубокое погружение в предметную область, используются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся.
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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx
52.05.03 Сценография

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **9 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	324	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 8,9
		курсовой проект 6
аудиторные занятия	177	
самостоятельная работа	75	
часов на контроль	72	

Программу составил(и):
доцент Важинска Е.В. (РГИСИ)
преподаватель ТКиТ Елизарова У.Ю.

Рабочая программа дисциплины
Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)
составлена на основании учебного плана:
2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Протокол № 7 от 12.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Нордштрем А.Э.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цели:
2	1. Основная цель курса – подготовить будущих специалистов – художников постановщиков – к решению практических задач в области обеспечения отлаженной работы производственных мастерских при создании материальной части спектаклей театров кукол, или иных организаций исполнительских искусств.
3	2. Освоение данного предмета предполагает овладение студентом навыками изготовления куклы на каждом этапе ее создания. Особое значение имеет изучение современных наработок с учетом постоянных изменений в области появления новых материалов и технологий.
4	3. Умение координировать работу театральных мастерских в процессе создания спектакля, адекватно оценивая всю сложность и важность творческой коллективной работы в театре.
5	2 Задачи:
6	1. Дать будущему специалисту основные технические и технологические знания, которые послужат базой для самостоятельной творческой работы в области создания материальной части спектакля в театре кукол или иной организации исполнительских искусств.
7	2. Приобретение художниками постановщиками навыков исполнительского мастерства. Освоение способов воплощения художественных замыслов.
8	3. Этапы работы над выпуском нового спектакля. Основные моменты организации работы художественно-постановочной части и производственных мастерских. Роль художника постановщика и художника технолога в работе над выпуском спектакля. Формы совместной работы постановочной бригады (художника постановщика, режиссера, и др.) и художественно-постановочной части театра в процессе создания нового спектакля.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
1	Информатика
2	Пластическая анатомия
3	Основы композиции театра кукол
4	Конструирование и технология создания театральной куклы
5	Основы перспективы и макетирование
6	Театрально-техническая графика
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
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 дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- мотивы и источники формирования творческого замысла спектакля;
3.1.2	- структурные компоненты, определяющие содержание и форму сценического произведения;
3.1.3	- творческие цели и план действий для реализации единого художественного замысла спектакля;
3.1.4	- методы управления творческим коллективом;
3.1.5	- научную основу организации своего труда, самостоятельной оценки результатов своей деятельности в процессе создание авторского проекта;
3.1.6	- средства, виды инструментов и методов для создания авторского художественного проекта в соответствии со специализацией;
3.1.7	- средства художественной выразительности для создания авторского сценографического проекта;
3.1.8	- принципы формирования театрального пространства, технологию проектирования и изготовления декораций и бутафории, и другие живописно-пластические средства;
3.1.9	- основные средства театральной выразительности: цвет и свет;
3.1.10	- специфику творческой работы по созданию художественного авторского проекта в процессе совместной работы с режиссером-постановщиком;

3.1.11	- особенности командной творческой работы в процессе создания спектакля или художественного авторского проекта;
3.1.12	- основы сценического оформления художественного проекта;
3.1.13	- сущность понятия «композиция» и основные виды композиции сценического;
3.1.14	- теоретические и практические основы академического рисунка;
3.1.15	- теоретические и практические основы академической живописи;
3.1.16	- основные периоды гримерного искусства;
3.1.17	-теоретические и практические основы устройство и оборудования сцены;
3.1.18	- теоретические и практические основы создания сценического костюма;
3.1.19	- новейшие достижения в области театрально-постановочной техники;
3.1.20	- новые достижения в изготовлении компонентов сценографии;
3.1.21	- новейшие приемы гримирования и их последовательность;
3.1.22	- выразительные средства постановочной работы;
3.1.23	- многообразие выразительных средств, используемых при создании художественных образов в сфере исполнительских искусств;
3.1.24	- методику организации работы над различными выразительными средствами с учетом устройства и оборудования сцены
3.1.25	- способы изображения пространственных форм;
3.1.26	- навыками эскизирования общей композиции;
3.1.27	- основные законы цветовых гармоний и пространственных форм;
3.1.28	- скульптурно-объемные приемы грима;
3.1.29	- особенности изображения и использования пространственных форм: отдельных предметов, архитектуры, пейзажа, человеческой фигуры;
3.1.30	- средства театральной выразительности;
3.1.31	- законы визуального восприятия и принципы (правила, приемы и средства) организации композиции;
3.1.32	- основные законы цветовых гармоний;
3.1.33	- влияние света и цвета на разные приемы грима;
3.1.34	- использовать оборудование сцены для выстраивания цветовых гармоний и световых решений в постановке;
3.1.35	- виды живописно-пластических средств;
3.1.36	- пластическую и колористическую взаимосвязь изображения фигуры человека и интерьера с учетом их взаимного влияния;
3.1.37	- живописно-пластические приемы грима и постижа;
3.1.38	- различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов, костюмов и грима;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- создавать собственную оригинальную смысловую и сценическую интерпретацию пьесы (инсценировки) и роли;
3.2.2	- использовать выразительные возможности как органического компонента единого художественного решения сценического произведения;
3.2.3	- обеспечивать условия и координацию продуктивной работы творческого коллектива над сценическим произведением в процессе его создания;
3.2.4	- воплощать внешнюю художественную форму спектакля (концерта, представления) в кукольном театре в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика;
3.2.5	использовать инструменты для создания и реализации авторского художественно-светового проекта;
3.2.6	формулировать и осуществлять творческий замысел с помощью художественно-выразительных средств в процессе создания авторского проекта;
3.2.7	использовать взаимозависимости технических возможностей сцены и художественных задач спектакля;
3.2.8	- сочетать цвет и свет в рамках сценических особенностей в театральной постановке;
3.2.9	- разработать самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) полный комплекс документации технического проекта сценического воплощения замысла режиссера-постановщика;
3.2.10	создавать сценографию спектакля в театре с применением материалов разного размера;
3.2.11	- использовать приемы композиционной организации оформления сцены;
3.2.12	- анализировать произведения искусства в широком культурно-историческом;
3.2.13	- анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины в области театрального грима и технологии изготовления постижерских изделий;
3.2.14	использовать технологии и новые материалы для изготовления сценического оформления;
3.2.15	- использовать новейшие достижения в области театрально-постановочной техники, технологии и новых материалов для сценографии;
3.2.16	- использовать новые материалы и технологии для создания сценического костюма;
3.2.17	применять выразительные средства в постановочной работе;

3.2.18	- использовать выразительные возможности средств композиции и их свойства в своей работе;
3.2.19	- использовать зрительную память и воображение при изображении пространственных форм;
3.2.20	- разрабатывать композиции с помощью различных пространственных форм;
3.2.21	использовать цвет и свет для театральной выразительности;
3.2.22	- разрабатывать композиции с помощью различных выразительных художественно-графических средств;
3.2.23	- проводить анализ влияние цвета и света на сценографию;
3.2.24	- осуществлять поиск новых живописно-художественных средств в сценографии;
3.2.25	- разрабатывать живописно-пластические средства композиции;
3.2.26	- формулировать и излагать живописно-пластическими средствами идею проекта в рисунке;
3.2.27	применять для сценографии 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;
3.2.28	- создавать линейно-конструктивные построения и выбирать техники исполнения конкретного элемента сценографии;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- опытом сценической разработки в контексте реализации единого замысла спектакля;
3.3.2	- навыками разработки концепции литературного произведения в рамках драматической постановки;- теорией сценографической работы в условиях коллективного творческого процесса;
3.3.3	навыками организационной работы и делового общения в условиях творческого процесса;
3.3.4	- творческими навыками для своей сценической технологической работы при реализации художественных проектов в кукольном театре;
3.3.5	- самостоятельной работой, в первую очередь в сфере художественного творчества;методами создания авторского художественно-светового проекта на основе комплексной информации;
3.3.6	- навыками оформления спектакля при осуществлении своей профессиональной деятельности;
3.3.7	- способами воплощения с помощью художественно-творческих средств в процессе создания авторского проекта;живописно-пластическими средствами театральной выразительности для спектакля;
3.3.8	- особенностями использования средств театральной выразительности с помощью света и цвета;- технологиями изготовления декораций, обеспечивающими полноценную реализацию авторского проекта с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля;
3.3.9	- навыками создания художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, программы);
3.3.10	- навыками эскизирования композиции сценического оформления;
3.3.11	- навыками создания авторского проекта;
3.3.12	- навыками гримирования в связи с определенными сценическими задачами;
3.3.13	- навыками создания сценического костюма для авторского проекта;- навыками изготовления сценического оформления с помощью новейших достижений в области театрально-постановочной техники;
3.3.14	- приемами построения композиций различной степени сложности;
3.3.15	- способами изготовления компонентов сценического оформления;
3.3.16	- навыками использования новейших достижений в области театрально-постановочной техники;
3.3.17	- знаниями о технике гримерного искусства;
3.3.18	- навыками использования новейших достижений в области театрально-постановочной техники для создания сценического костюма;- особенностями различных выразительных средств в постановочной работе;
3.3.19	- навыками работы с широким спектром живописных выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке;
3.3.20	- навыками гримирования по созданию внешней характеристики персонажа;- способностью воплощения замыслов в процессе изображения пространственных форм используя зрительную память и воображение;
3.3.21	- приемами изображения любых пространственных форм для осуществления замысла и построения общей композиции;
3.3.22	- приемами изображения любых пространственных форм для осуществления замысла и построения общей композиции сценического костюма;- цветовыми и световыми средствами театральной выразительности;
3.3.23	- навыками цветового и светового выражения в театральной сценографии;
3.3.24	- навыками работы с разным световым оборудованием и устройствами сцены для применения широкого спектра выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке- навыками использования живописно-пластических средств в сценографической постановке;
3.3.25	- навыками создания живописно-пластических средств для каждого спектакля;
3.3.26	- навыками использования живописно-пластическими средствами грима и постижа;
3.3.27	- навыками создания живописно-пластических средств для сценического костюма;- различными техниками и технологиями создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима в сценографической постановке;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Стиль «Рококо».		
1.1	Мода «Рококо». Изучение основных стилевых особенностей данного времени. /Пр/	**5**	**2**
1.2	Система куклы - петрушка. Изготовление перчаточной куклы /Пр/	**5**	**2**
1.3	Построение выкроек основных элементов одежды мужского и женского костюмов /Пр/	**5**	**2**
1.4	Особенности исторического кроя при изготовлении костюма перчаточной куклы /Пр/	**6**	**2**
1.5	Грим /Пр/	**5**	**4**
1.6	Парики /Пр/	**5**	**4**
1.7	Головные уборы и аксессуары /Пр/	**5**	**4**
	Раздел 2. «Звериный спектакль». Изготовление планшетной куклы в «зверином спектакле». (Желательно «Muppets»)		
2.1	Навыки работы с поролоном /Пр/	**5**	**4**
2.2	Изолон и система вытачек. /Пр/	**5**	**4**
2.3	Допустимые театральные фактуры при конструировании одежды куклы. Характеристики тканей. Имитация фактур. /Пр/	**5**	**4**
2.4	Обтяжка тканью сложных форм /Пр/	**6**	**4**
2.5	Различные приемы декора. Монтаж /Пр/	**6**	**4**
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	**5**	**6**
	Раздел 3. Стиль «Готика»		
3.1	Первое задание. Выполнение куклы по эскизу, утвержденному на занятиях по «сценографии». Система куклы – тростевая. /Пр/	**6**	**4**
3.2	Европейский костюм готического периода. Эстетический идеал. Социальные различия в костюме /Пр/	**6**	**4**
3.3	Цвет, фактуры, орнамент. /Пр/	**6**	**4**
3.4	Головные уборы, аксессуары, украшения. Обувь. /Пр/	**6**	**4**
3.5	Второе задание. Изготовление маски на актера /Пр/	**6**	**4**
3.6	Скульптурные работы. Маска максимальной глубины с большим количеством обзорных и дыхательных отверстий. /Пр/	**6**	**3**
3.7	Формовка сложной формы при помощи пластин. /Пр/	**7**	**4**
3.8	Виды возможных креплений. Крепление полужесткое, безразмерное. /Пр/	**7**	**4**
3.9	Самостоятельная работа /Ср/	**6**	**36**
	Раздел 4. Стиль «Барокко». Англия. Шекспировский театр		
4.1	Выполнение куклы по эскизу, утвержденному на занятиях по «сценографии». Система куклы – штоковая марионетка. /Пр/	**7**	**4**
4.2	Характерный силуэт мужского и женского костюмов. Способы достижения массивности и квадратности в пропорциях. Социальные различия в костюме. /Пр/	**7**	**4**
4.3	Основные детали, составляющие мужской и женский костюм. Их крой и пошив. /Пр/	**7**	**4**
4.4	Шляпы, чепцы и головные повязки первой половины 16 века. /Пр/	**7**	**4**
4.5	Каркасы, подкладки, простежки /Пр/	**7**	**4**
4.6	"Рафф". Технология изготовления /Пр/	**7**	**4**
	Раздел 5. Япония. Эпоха «Хейан»		

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

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Примерные задания для текущего контроля:
1. Как называют куклы, которые надеваются на руку?
а. Тростевые
б. Ручные
в. Перчаточные
2. Как управляют марионетками?
а. Надевают их на руку
б. Дёргают за ниточки
в. Дистанционно, с помощью пульта управления
3. Кто является актёром в кукольном театре?
а. Куклы
б. Люди
в. Животные

Критерии оценивания
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

Письменные работы не предусмотрены.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

В связи с практическим характером курса «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий.
На экзамен студенты предоставляют работы, характеризующие освоение ими курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.
На экзамене оценивается: исполнение рабочей куклы, рабочие, пластические и эстетические характеристики куклы, скульптурные работы (выполнение всех частей куклы), конструктивное решение одежды куклы, правильность монтировки костюма на соответствующую механику, соотношение масштаба деталей куклы, соответствие пластических характеристик подобранных материалов.
На экзамен в 9 семестре выносится изготовление куклы к преддипломному спектаклю.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Захаржевская, Р. В. История костюма. — М.: РИПОЛ классик, 2007.
2. Киреева, Е. В. История костюма. — М.: Просвещение, 1970.
3. Мерцалова, М. Н. Костюм разных времен и народов.Т.3-4 — СПб: Чарт Пилот, 2001.
4. Пармон, Ф. М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для ВУЗов. — М.: Триада Плюс, 2002.
5. Советов, В. М. Театральные куклы (технология изготовления). — СПб: СПбГАТИ, 2014.

Дополнительная литература:

1. Громыко, А. Маски и скульптура Тропической Африки. — М., 1995.
2. Гундзи, М. Японский театр Кабуки. — М., 1969.
3. Кибалова, Л., Гербенова, О., Ламарова, М. Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: АРТИЯ, 1966.
4. Комиссаржевский, Ф. Ф. История костюма. — Минск, 1998.
5. Королев, М. Искусство театра кукол. — М.: Искусство, 1973.
6. Нерсесов, Я. Н. Они определяли моду. — М.: Астрель, 2005.
7. Писаренко, Ю. Хрестоматия актера. Сборник: Мимика, Грим, Прическа, Движение, Речь. Искусство актера. — М.: Теакинопечать, 1930.
8. Соболев, Н. Н. История украшения тканей. — М.: Искусствоведение, 1933.
9. Современная энциклопедия. Аванта +. Мода и стиль. — М.: Аванта+, 2002.
10. Соломоник, И. Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.
11. Федотов, А. Техника театра кукол. — М.: Искусство, 1953.
12. Френсис Келли, Рендольф Швабе. История костюма и доспехов. От крестоносцев до придворных щеголей. — М.: Центрполиграф, 2007.

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

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
2.12. Практическое занятие	Мольберт двухсторонний – 12 шт. Табурет подъёмно-поворотный – 12 шт. Столик для красок с полкой – 12 шт. Подиум для натуры – 1 шт. Осветитель студийный светодиодный – 3 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, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим
источникам).
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.

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

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
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.
Концентрированное обучение Дисциплина изучается в рамках модуля, реализуется глубокое погружение в предметную область, используются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся.
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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Аксессуары

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.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 6
аудиторные занятия	22	
самостоятельная работа	46	
часов на контроль	4	

Программу составил(и):

доцент Важинская Е.В. (РГИСИ)

преподаватель ТКиТ Елизарова У.Ю.

Рабочая программа дисциплины

Аксессуары

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Протокол № 7 от 12.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Нордштрем А.Э.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Научить будущих кукольников использовать все имеющиеся техники и технологии при создании игрового реквизита.
2	Уметь находить конструктивные решения при разработке игрового реквизита
3	Развитие бутафорских навыков с учетом появления новых материалов
4	Овладеть умением использовать при оформлении спектаклей (концертов, представлений) новейшие достижения в области театрально-постановочной техники, технологии и новых материалов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
1	Художественная обработка ткани
2	Конструирование и технология создания театральной куклы
3	Основы композиции театра кукол
4	Материаловедение
5	Материальное обеспечение
6	Пластическая анатомия
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Грим и постиж
2	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
3	Устройство и оборудование сцены
4	Технология художественно-светового оформления спектакля
5	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
6	Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления кукольного 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, находит новые живописно-пластические средства
ПК-1.6: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочихмакетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
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-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	- новейшие театральные технологии и новые материалы в профессиональной деятельности с точки зрения художественной выразительности;

3.1.2	- способы применения в творческой работе новейших достижений в области сценической техники, технологий и новых материалов в своей профессиональной области;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- создавать сценографию спектакля в театре с применением материалов разного размера;
3.2.2	- использовать приемы композиционной организации оформления сцены;
3.2.3	- анализировать произведения искусства в широком культурно-историческом;
3.2.4	- анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины в области театрального грима и технологии изготовления постижерских изделий;
3.2.5	- использовать технологии и новые материалы для изготовления сценического оформления;
3.2.6	- использовать новейшие достижения в области театрально-постановочной техники, технологии и новых материалов для сценографии;
3.2.7	- использовать новые материалы и технологии для создания сценического костюма;
3.2.8	применять выразительные средства в постановочной работе;
3.2.9	- использовать выразительные возможности средств композиции и их свойства в своей работе;
3.2.10	- использовать зрительную память и воображение при изображении пространственных форм;
3.2.11	- разрабатывать композиции с помощью различных пространственных форм;
3.2.12	- использовать цвет и свет для театральной выразительности;
3.2.13	- разрабатывать композиции с помощью различных выразительных художественно-графических средств;
3.2.14	- проводить анализ влияние цвета и света на сценографию;
3.2.15	осуществлять поиск новых живописно-художественных средств в сценографии;
3.2.16	- разрабатывать живописно-пластические средства композиции;
3.2.17	- формулировать и излагать живописно-пластическими средствами идею проекта в рисунке;
3.2.18	- применять для сценографии 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;
3.2.19	- создавать линейно-конструктивные построения и выбирать техники исполнения конкретного элемента сценографии;
3.2.20	- профессионально использовать комплексную информацию изготовления компонентов для сценического оформления с помощью театрально-постановочной техники и технологии;
3.2.21	- анализировать новейшие достижения театральных технологий и новых материалов;
3.2.22	- создавать средства художественной выразительности с использованием новейших достижений театральных технологий и новых материалов;
3.2.23	- работать с новыми материалами и сценической техникой в процессе творческой работы;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- навыками создания художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, программы);
3.3.2	- навыками эскизирования композиции сценического оформления;
3.3.3	- навыками создания авторского проекта;
3.3.4	- навыками гримирования в связи с определенными сценическими задачами;
3.3.5	- навыками создания сценического костюма для авторского проекта;- навыками изготовления сценического оформления с помощью новейших достижений в области театрально-постановочной техники;
3.3.6	- приемами построения композиций различной степени сложности;
3.3.7	- способами изготовления компонентов сценического оформления;
3.3.8	- навыками использования новейших достижений в области театрально-постановочной техники;
3.3.9	- знаниями о технике гримерного искусства;
3.3.10	- навыками использования новейших достижений в области театрально-постановочной техники - особенностями различных выразительных средств в постановочной работе;
3.3.11	- навыками работы с широким спектром живописных выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке;
3.3.12	- навыками гримирования по созданию внешней характеристики персонажа;- способностью воплощения замыслов в процессе изображения пространственных форм используя зрительную память и воображение;
3.3.13	- приемами изображения любых пространственных форм для осуществления замысла и построения общей композиции;
3.3.14	- приемами изображения любых пространственных форм для осуществления замысла и построения общей композиции сценического костюма;- цветовыми и световыми средствами театральной выразительности;
3.3.15	- навыками цветового и светового выражения в театральной сценографии;
3.3.16	- навыками работы с разным световым оборудованием и устройствами сцены для применения широкого спектра выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке- навыками использования живописно-пластических средств в сценографической постановке;
3.3.17	- навыками создания живописно-пластических средств для каждого спектакля;
3.3.18	- навыками использования живописно-пластическими средствами грима и постижа;

3.3.19	- навыками создания живописно-пластических средств для сценического костюма;- различными техниками и технологиями создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима в сценографической постановке;
3.3.20	- навыками изготовления компонентов сценического оформления с помощью театрально-постановочной техники и технологии;
3.3.21	- особенностями использования новейших достижений в области театральных технологий и новых материалов в своей профессиональной области;
3.3.22	- навыками создания средств художественной выразительности;- навыками применения в творческой работе при создании сценографии новейших театральной техники и новых материалов;
3.3.23	- новейшими методами театральной технологии в сценографии;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Выбор аксессуара соответствующего теме изучаемой по дисциплине «Сценографическая композиция»		
1.1	Выбор аксессуара соответствующего теме изучаемой по дисциплине «Сценографическая композиция» /Пр/	**6**	**2**
	Раздел 2. Разработка технологического задания		
2.1	Прочтение и детальная проработка эскиза, представленного художником-постановщиком. /Пр/	**6**	**2**
2.2	Перевод эскиза в рабочий чертеж. Проработка габаритного чертежа. /Пр/	**6**	**2**
	Раздел 3. Изготовление аксессуара		
3.1	Скульптурные работы по габаритному чертежу и эскизу. /Пр/	**6**	**4**
3.2	Формовка негативной формы. /Пр/	**6**	**4**
3.3	Папье-маше, стыковка, обработка и доводка формы. /Пр/	**6**	**4**
3.4	Подготовка поверхности к окончательной росписи. /Пр/	**6**	**4**
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	**6**	**46**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Примерные задания для текущего контроля:
1. К какому стилю относятся аксессуары народного костюма (кокошник, пояс и др.)
а. Кантри
б. Фольклорный
в. Денди
2. Какой тип технологии производства аксессуара направлен на создание формы:
а. Рационально-утилитарный
б. Стилизующий
в. Целостный
3. С чего начинается процесс создания аксессуара:
а. с эскиза
б. выбора материалов
в. с проверки костюма на сцене

Критерии оценивания
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

Письменные работы не предусмотрены.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

В связи с практическим характером дисциплины «Аксессуары» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе практических занятий. Зачет проводится в форме обхода с предоставлением работы студента, характеризующей освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания. На зачет выносится выполнение аксессуаров по текущему заданию семестра.
Примеры задания:
- "Изготовление кокошника"

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Королев, М.М. Искусство театра кукол. — М.: Искусство, 1973. — 112 с.
2. Советов, В.М. Театральные куклы (технология изготовления). — СПб: СПбГАТИ, 2003.
3. Федотов, А. Техника театра кукол. — М.: Искусство, 1953. — 204 с.
Дополнительная литература:
1. Мерцалова, М.Н. Костюм разных времен и народов. — СПб: Чарт Пилот, 2001.
2. Пармон, Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для ВУЗов. — М.: Триада Плюс, 2002.
3. Киреева, Е.В. История костюма. — М.: Просвещение, 1970.
4. Захаржевская, Р.В. История костюма. — М.: РИПОЛ классик, 2005.
5. Соболев, Н.Н. История украшения тканей. — М.: Искусствоведение, 1933. — 503 с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/
4. . Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/

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
2.12. Практическое занятие	Мольберт двухсторонний – 12 шт. Табурет подъёмно-поворотный – 12 шт. Столик для красок с полкой – 12 шт. Подиум для натуры – 1 шт. Осветитель студийный светодиодный – 3 шт.

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

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

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
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.
Концентрированное обучение Дисциплина изучается в рамках модуля, реализуется глубокое погружение в предметную область, используются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся.
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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Компьютерная графика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx
52.05.03 Сценография

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **9 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	324	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 8,9
		курсовой проект 6
аудиторные занятия	177	
самостоятельная работа	75	
часов на контроль	72	

Программу составил(и):

преподаватель Шаталов Е.О. (РГИСИ)

доцент Мираков Э.Г. (РГИСИ)

преподаватель ТКиТ Елизарова У.Ю.

Рабочая программа дисциплины

Компьютерная графика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Протокол № 7 от 12.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Нордштрем А.Э.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Целью дисциплины «Компьютерная графика» является изучение современных методов создания компьютерной графики и формирование навыков их применения в профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
1	Информатика
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
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 дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- различные источники и способы получения сведений для решения задач профессиональной деятельности;
3.1.2	- способы систематизации информации;
3.1.3	- виды информационно-коммуникационных технологий
3.1.4	- различные виды и функциональные возможности современных средств информации и связи;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- анализировать произведения литературы, а также ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества;
3.2.2	- находить информационные ресурсы для осуществления профессиональной деятельности;
3.2.3	- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	навыками научно-исследовательской деятельности в области истории, литературы и изобразительного искусства;
3.3.2	методами и приёмами анализа драматических и иных произведений искусства, используемых в организациях исполнительских искусств с использованием информационно-коммуникационных технологий;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Двумерная компьютерная графика		
1.1	Устройство ПК, оптимизация и защита системы. Обсуждается устройство персонального компьютера, оптимизация и защита операционной системы /Пр/	**5**	**10**
1.2	Векторный редактор CorelDRAW. Назначение, интерфейс, особенности применения. Векторная и растровая графика /Пр/	**5**	**10**
1.3	Растровый редактор CorelPhoto-Paint. Назначение, интерфейс, особенности применения. Сходство и различия с Adobe PhotoShop /Пр/	**5**	**10**
1.4	Растровый редактор CorelPhoto-Paint. Назначение, интерфейс, особенности применения. Сходство и различия с Adobe PhotoShop /Пр/	**6**	**15**
1.5	Цвет в компьютерных программах. Технология описания цвета в компьютере. Цветовые модели. Цветовые палитры. /Пр/	**6**	**18**
1.6	Шрифт в компьютере. /Пр/	**7**	**10**
1.7	Шрифт в компьютере. Шрифт в компьютере, как объект, имеющий особые свойства. Просмотр, выбор, загрузка, удаление, сохранение и перенос шрифта на другой компьютер /Пр/	**7**	**20**
1.8	Графический редактор AutoCAD. Назначение, интерфейс, особенности применения. Технология работы с двумерной графикой. /Пр/	**7**	**15**
1.9	Самостоятельная работа /Ср/	**5**	**6**

1.10	Самостоятельная работа /Ср/	**6**	**36**
1.11	Самостоятельная работа /Ср/	**7**	**27**
	Раздел 2. Трехмерное моделирование		
2.1	Трехмерные модели. Назначение и технология использования трехмерной модели в различных приложениях. /Пр/	**8**	**10**
2.2	Трехмерные модели в AutoCAD. Твердотельные и поверхностные модели, их особенности и назначение. /Пр/	**8**	**10**
2.3	Твердотельные модели в AutoCAD. Инструменты создания, технология работы, интерфейс. /Пр/	**8**	**10**
2.4	Работа с 3dMax. Особенности и назначение графического редактора 3dMax. /Пр/	**8**	**9**
2.5	Совместная работа AutoCAD, и 3dMax. Технология совместного использования AutoCAD и 3dMax. Смысл и преимущества совместного использования упомянутых приложений /Пр/	**9**	**10**
2.6	Материалы и свет в виртуальной трехмерной среде. Особенности объектов под названием «материал» и «свет». Технология их создания и использования. /Пр/	**9**	**10**
2.7	Установка камеры, или точки наблюдения за картиной. Особенности объектов под названием «камера». Технология создания и настройки. /Пр/	**9**	**10**
2.8	Самостоятельная работа /Ср/	**9**	**6**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Примерные задания для текущего контроля:
1. Под графикой понимается:
а. процесс замены реального объекта моделью, отражающей его существенные признаки с точки зрения достижения конкретной цели;
б. процесс неформальной постановки конкретной задачи;
в. процесс замены реального объекта другим материальным или идеальным объектом;
г. процесс выявления существенных признаков рассматриваемого объекта.
2. При изучении объекта реальной действительности можно создать:
а. одну единственную модель;
б. несколько различных видов моделей, каждая из которых отражает те или иные существенные признаки объекта;
в. точную копию объекта во всех проявлениях его свойств и поведения;
3. Информационной моделью объекта нельзя считать:
а. описание объекта-оригинала с помощью математических формул;
б. совокупность данных в виде таблицы, содержащих информацию о качественных и количественных характеристиках объекта-оригинала;
в. описание объекта-оригинала на естественном или формальном языке;
г. совокупность записанных на языке математики формул, описывающих поведение объекта-оригинала.

Критерии оценивания
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

Письменные работы не предусмотрены.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы к экзамену:
1. Основные устройства персонального компьютера.
2. Операционная система, ее функции.
3. Настройки ОС по оптимизации производительности.
4. Дополнительные устройства персонального компьютера.
5. Программы и их виды.
6. Создание типов линий и образцов штриховки.
7. Растровые и векторные изображения.
8. Программы для работы с растровыми и векторными изображениями.
9. Форматы файлов для сохранения соответствующих данных.
10. Технология описания цвета в компьютере.

11. Глубина цвета.
12. Цветовые модели.
13. Типы шрифтов.
14. Особенности работы со шрифтами.
15. Программы для работы со шрифтами.
16. Настройки стандартного меню AutoCAD.
17. Типы представления объектов.
18. Способы перемещения объектов в пространстве.
19. Привязки и их типы.
20. Видовые экраны.
21. Создание чертежей с применением видовых экранов.
22. Пространство модели и пространство листа.
23. Технологии вывода на печать.
24. Твердотельные и поверхностные модели.
25. 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.

Критерии оценки на экзамене:
Экзамен проводится в устной форме: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа на каждое из них отводится 15 минут). Оценивание ответа на экзамене 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. Бражникова, О. И. Компьютерный дизайн художественных изделий в программах Autodesk 3DS Max и Rhinoceros : учебно-методическое пособие / О. И. Бражникова. — Уральский федеральный университет, 2016. — 100 с.
2. Габидулин, В. М. Трехмерное моделирование в AutoCAD 2016 / В. М. Габидулин. — М. : ДМК Пресс, 2016. — 270 с.
3. Левкове, Л. Б. Векторная графика. CorelDRAW X6 / Л. Б. Левкове. — СПб. : Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 2013. — 357 с.
4. Фуллер, Д. М. PHOTOSHOP Полное руководство. Официальная русская версия / Д. М. Фуллер, Р. Г. Финков, М. В. Прокди.
— М. : Наука и Техника, 2017. — 464 с.
Дополнительная литература:
1. Ахтямова, С. С. Программа CorelDRAW. Основные понятия и принципы работы / С. С. Ахтямова, А. А. Ефремова, Р. Б. Ахтямов. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 112 с.
2. Жарков, Н. В. AutoCAD 2016 / Н. В. Жарков, Р. Г. Прокди, М. В. Финков. — М. : Наука и Техника, 2016. — 624 с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/
2. Сайт, посвящѐнный 3d – графике «RenderRu». [Электронный ресурс]. URL: http://www.render.ru/
3. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/
4. Сайт, посвященный вопросам использования AutoCAD «Autodesk Ru». [Электронный ресурс]. URL: http://www.autodesk.ru/

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
2.12. Практическое занятие	Мольберт двухсторонний – 12 шт. Табурет подъёмно-поворотный – 12 шт. Столик для красок с полкой – 12 шт. Подиум для натуры – 1 шт. Осветитель студийный светодиодный – 3 шт.

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

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
Перечень заданий, выполняемых студентами по дисциплине:
1. «Орнамент». Дает навыки работы с инструментами и графическими объектами (кривые, заливки, и др). Выполняется в CorelDRAW.
2. «Экслибрис», или «Шрифтовая композиция». Дает навыки работы со шрифтами и растровыми объектами. Выполняется в CorelDRAW и CorelPhoto-Paint.
3. «Фасад». Сочетает в себе применение навыков плоского черчения AutoCAD и навыков оформления графической работы в CorelDRAW. По своему содержанию и смыслу работа напоминает выполнение чертежей с отмывками, пока не заостряясь на вопросах технического черчения. Применяется технология импорта-экспорта, что дает навыки совместного использования разных приложений.
4. «Мебель». Студентам предлагается по фотографии построить3D модель стула, кресла, или дивана. Получить плоское изображение, проставить основные размеры, распечатать полученный эскиз (без использования штампа и формата).
5. «Уголок». Предлагается выполнить уголок в AutoCAD, наподобие того, что делают на 1-м курсе по предмету «макет», высота около 3м, размеры в плане 5х5м. Поместить в этот уголок, если не противоречит стилю, созданный стул. Создать самому и найти в 3D библиотеках предметы интерьера и декора, внедрить их в модель. Экспортировать полученное в 3D Max.
6. «Визуализация». Создать, или найти рисунок для обоев и тканей драпировки. Назначить другие материалы, установить источники света, выполнить рендеринг (получить картинку, путем обсчета при помощи компьютера, всех назначенных установок). Получить видео изображение, фрагмент длиной в 20 секунд, используя перемещающуюся камеру. (Такой способ
дает более полное представление об объекте, чем картинка в один кадр, и сегодня является общепринятым при разработке различного рода проектов).
7. Получение изображений в процессе визуализации макета, в виде распечатки на листе бумаги (желательно, А4).
8. Изготовление чертежей декораций по макету, габаритных и рабочих.
9. Видео фрагмент продолжительностью 20 секунд.
Для успешного и полного освоения дисциплины «Компьютерная графика» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание организации индивидуального рабочего места перед компьютером и виртуальной рабочей среды в соответствие с рекомендациями, рассмотренными в начале данного курса.
Регулярно и планомерно чередовать изучение теоретических вопросов с выполнением практических заданий, закрепляя тем самым пройденный материал.

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
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.
Концентрированное обучение Дисциплина изучается в рамках модуля, реализуется глубокое погружение в предметную область, используются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся.
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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Театрально-техническая графика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx
52.05.03 Сценография

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

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

Программу составил(и):
доцент Якимова Н.А. (РГИСИ)
преподаватель ТКиТ Герасимова О.В.

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:
2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театра, кино и телевидения

Протокол № 7 от 12.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Нордштрем А.Э.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данной дисциплины – подготовить будущих специалистов художников-постановщиков театра кукол 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
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Изготовление сложных систем кукол
2	Сценографическая композиция
3	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
4	Технология художественно-светового оформления спектакля
5	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
6	Преддипломная практика
7	Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы
8	Организация театрального дела
9	Устройство и оборудование сцены

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта) и его компонентов в соответствии соспециализацией
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 творческомсотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- научную основу организации своего труда, самостоятельной оценки результатов своей деятельности в процессе создание авторского проекта;
3.1.2	- средства, виды инструментов и методов для создания авторского художественного проекта в соответствии со специализацией;
3.1.3	- средства художественной выразительности для создания авторского сценографического проекта;
3.1.4	- принципы формирования театрального пространства, технологию проектирования и изготовления декораций и бутафории и другие живописно-пластические средства;
3.1.5	- основные средства театральной выразительности: цвет и свет;
3.1.6	- специфику творческой работы по созданию художественного авторского проекта в процессе совместной работы с режиссером-постановщиком;
3.1.7	- особенности командной творческой работы в процессе создания спектакля или художественного авторского проекта;
3.1.8	особенности творческого и технологического процесса театрального производства в кукольном спектакле;
3.1.9	- особенности эксплуатации проект сценического оформления в кукольном спектакле;
3.1.10	- особенности технических и творческих профессий в процессе театрального производства;
3.1.11	- особенности художественно-технологической и эксплуатационной работы;
3.1.12	- особенности и назначение системы коллективного творчества;

3.2	**Уметь:**
3.2.1	- воплощать внешнюю художественную форму спектакля (концерта, представления) в кукольном театре в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика;
3.2.2	- использовать инструменты для создания и реализации авторского художественно-светового проекта;
3.2.3	- формулировать и осуществлять творческий замысел с помощью художественно-выразительных средств в процессе создания авторского проекта;
3.2.4	- использовать взаимозависимости технических возможностей сцены и художественных задач спектакля;
3.2.5	- сочетать цвет и свет в рамках сценических особенностей в театральной постановке;
3.2.6	- разработать самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) полный комплекс документации технического проекта сценического воплощения замысла режиссера-постановщика;
3.2.7	- осуществлять театральное производство при постановке кукольного спектакля (концерта, представления);
3.2.8	- вести эксплуатацию проекта сценического оформления кукольного спектакля;
3.2.9	- взаимодействовать с участниками процесса театрального производства при создании проекта;
3.2.10	- профессионально взаимодействовать в коллективе при решении художественно-технологических вопросов;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	творческими навыками для своей сценической технологической работы при реализации художественных проектов в драматических и музыкальных театрах;
3.3.2	- самостоятельной работой, в первую очередь в сфере художественного творчества;- методами создания авторского художественно-светового проекта на основе комплексной информации;
3.3.3	- навыками оформления спектакля при осуществлении своей профессиональной деятельности;
3.3.4	- способами воплощения с помощью художественно-творческих средств в процессе создания авторского проекта;- живописно-пластическими средствами театральной выразительности для спектакля;
3.3.5	- особенностями использования средств театральной выразительности с помощью света и цвета;
3.3.6	- технологиями изготовления декораций, обеспечивающими полноценную реализацию авторского проекта с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля;
3.3.7	- методами театрального производства для создания сценического оформления проекта драматического или музыкального спектакля (концерта, представления);
3.3.8	- навыками эксплуатации проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля;- технологией театрального производства и понимать свою профессиональную специфику в процессе работы в команде над проектом;
3.3.9	- навыками решения вопросов художественно-творческого и эксплуатационного характера в системе коллективного творчества;

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**	**2**

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**	**3**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**6**
1.4	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 /Пр/	**1**	**15**
	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/	**1**	**4**
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/	**1**	**4**

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/	**1**	**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. /Лек/	**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**	**3**
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. /Лек/	**2**	**3**
2.9	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 /Пр/	**2**	**4**

2.10	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 /Пр/	**2**	**4**
2.11	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 /Пр/	**2**	**5**
2.12	Самостоятельная работа /Ср/	**2**	**1**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Примерные задания для текущего контроля:
1. Относительно толщины какой линии задаются толщины всех других линий чертежа?
а) основной сплошной толстой;
в) основной сплошной тонкой;
с) штриховой;
d) штрихпунктирной;
е) центровой.
2. К прерывистым линиям относятся:
а) тонкая;
в) штриховая;
с) штрихпунктирная;
d) линия сечений;
е) толстая.
3. Рамку основной надписи на чертеже выполняют:
а) основной тонкой линией;
в) основной толстой линией;
с) любой линией;
d) штрихпунктирной;
е) разомкнутой.

Из данных заданий формируются контрольные работы по разделам дисциплины, оцениваемые по следующим критериям:
"Отлично" - более 80% правильных ответов
"Хорошо" - 66-79% правильных ответов
"Удовлетворительно" - 50-65% правильных ответов

5.2. Темы письменных работ

Письменные работы не предусмотрены.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Зачеты принимаются по результатам контрольных работ.
1 семестр.
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).

2 семестр.
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».

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/

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
3.12. Лекционное занятие	Рабочее место преподавателя - 1 шт., стол – 24 шт., стул - 24 шт., доска маркерная - 1 шт. Моноблок MSI PRO AP272 13M 27" - 1 шт., Панель интерактивная 86in HUAWEI - 1 шт. Акустические мониторы активные Pioneer DM-40-W (комплект) - 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 и выполнения чертежей.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Театрально-техническая графика» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников нормативных материалов: Государственные стандарты системы ЕСКД.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является умение соотнесения изучаемого материала с конкретными самостоятельными задачами, которые предложены студентам.

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
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.
Концентрированное обучение Дисциплина изучается в рамках модуля, реализуется глубокое погружение в предметную область, используются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Устройство и оборудование сцены

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.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 работа	37	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):
кандидат искусствоведения доцент Асалханова М.В. (РГИСИ)
преподаватель ТКиТ Коваленко С.С.

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:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Протокол № 7 от 12.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Нордштрем А.Э.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Основной целью курса является оснащение студентов знаниями в области технических средств сцены на основе последних достижений мирового и отечественного театра.
2	Задачи: дать обучающемуся знания о техническом оснащении сцены, устройстве и технических возможностях отдельных видов оборудования, применении, эстетических функциях и роли сценической техники в художественной ткани спектакля.
3	

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
1	Грим и постиж
2	Изготовление сложных систем кукол
3	Технология создания костюма театральной куклы
4	Аксессуары
5	Живопись
6	Рисунок
7	Художественная обработка ткани
8	Конструирование и технология создания театральной куклы
9	Основы композиции театра кукол
10	Основы перспективы и макетирование
11	Материаловедение
12	Материальное обеспечение
13	Пластическая анатомия
14	Театрально-техническая графика
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Технология художественно-светового оформления спектакля
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3	Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления кукольного 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, находит новые живописно-пластические средства
ПК-1.6: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочихмакетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
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-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 кукольного театра 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-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 кукольного спектакля (концерта, представления) в соответствии со специализацией

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- основы сценического оформления художественного проекта;
3.1.2	- сущность понятия «композиция» и основные виды сценической композиции;
3.1.3	- теоретические и практические основы академического рисунка;
3.1.4	- теоретические и практические основы академической живописи;
3.1.5	- основные периоды гримерного искусства;
3.1.6	-теоретические и практические основы устройство и оборудования сцены;
3.1.7	- новейшие достижения в области театрально-постановочной техники;
3.1.8	- новые достижения в изготовлении компонентов сценографии;
3.1.9	- новейшие приемы гримирования и их последовательность;
3.1.10	- основы сценического оформления художественного проекта;
3.1.11	- сущность понятия «композиция» и основные виды сценической композиции;
3.1.12	- теоретические и практические основы академического рисунка;
3.1.13	- теоретические и практические основы академической живописи;
3.1.14	- основные периоды гримерного искусства;
3.1.15	-теоретические и практические основы устройство и оборудования сцены;
3.1.16	- новейшие достижения в области театрально-постановочной техники;
3.1.17	- новые достижения в изготовлении компонентов сценографии;
3.1.18	- новейшие приемы гримирования и их последовательность;
3.1.19	- основы сценического оформления художественного проекта;
3.1.20	- сущность понятия «композиция» и основные виды сценической композиции;
3.1.21	- теоретические и практические основы академического рисунка;
3.1.22	- теоретические и практические основы академической живописи;
3.1.23	- основные периоды гримерного искусства;
3.1.24	-теоретические и практические основы устройство и оборудования сцены;
3.1.25	особенности творческого и технологического процесса театрального производства кукольном спектакле;
3.1.26	- особенности эксплуатации проект сценического оформления в кукольном спектакле;
3.1.27	- особенности технических и творческих профессий в процессе театрального производства;
3.1.28	особенности художественно-технологической и эксплуатационной работы;
3.1.29	- особенности и назначение системы коллективного творчества;
3.1.30	- процесс создания материального оформления в профессиональной организации исполнительских искусств;
3.1.31	- структуру процесса подготовки новой постановки;
3.1.32	- особенности организации процесса материального оформления в профессиональной организации исполнительских искусств в соответствии со специализацией;
3.1.33	- способы оценки и самооценки театральной работы, как своей, так и своих коллег по цеху;
3.1.34	- актуальные тенденции мирового и отечественного театрального процесса;
3.1.35	- особенности деятельности театральных подразделений в творческом процессе;
3.1.36	- специфику творческого процесса театральных подразделений в работе над художественным проектом сценического оформления кукольного спектакля (концерта,
3.1.37	представления) в соответствии со
3.1.38	специализацией
3.1.39	- компоненты сценического оформления;
3.1.40	- источники комплексной информации, касающейся театрально-постановочной техники и технологии изготовления компонентов сценического оформления;
3.1.41	- новейшие театральные технологии и новые материалы в профессиональной деятельности с точки зрения художественной выразительности;
3.1.42	способы применения в творческой работе новейших достижений в области сценической техники, технологий и новых материалов в своей профессиональной области;
3.2	**Уметь:**

3.2.1	создавать сценографию спектакля в театре с применением материалов разного размера;
3.2.2	- использовать приемы композиционной организации оформления сцены;
3.2.3	- анализировать произведения искусства в широком культурно-историческом;
3.2.4	- анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины в области театрального грима и технологии изготовления постижерских изделий;
3.2.5	- использовать технологии и новые материалы для изготовления сценического оформления;
3.2.6	- использовать новейшие достижения в области театрально-постановочной техники, технологии и новых материалов для сценографии;
3.2.7	создавать сценографию спектакля в театре с применением материалов разного размера;
3.2.8	- использовать приемы композиционной организации оформления сцены;
3.2.9	- анализировать произведения искусства в широком культурно-историческом;
3.2.10	- использовать технологии и новые материалы для изготовления сценического оформления;
3.2.11	- использовать новейшие достижения в области театрально-постановочной техники, технологии и новых материалов для сценографии;
3.2.12	- создавать сценографию спектакля в театре с применением материалов разного размера;
3.2.13	- использовать приемы композиционной организации оформления сцены;
3.2.14	- анализировать произведения искусства в широком культурно-историческом;
3.2.15	- осуществлять театральное производство при постановке кукольного спектакля (концерта, представления);
3.2.16	- вести эксплуатацию проекта сценического оформления кукольного спектакля;
3.2.17	взаимодействовать с участниками процесса театрального производства при создании проекта;
3.2.18	- профессионально взаимодействовать в коллективе при решении художественно-технологических вопросов;
3.2.19	- поэтапно организовать процесс материального оформления постановки;
3.2.20	- использовать актуальные методы мирового и отечественного театрального процесса для художественного оформления спектакля;
3.2.21	- организовать работу творческой команды в процессе реализации художественного проекта сценического оформления кукольного спектакля;
3.2.22	- профессионально использовать комплексную информацию изготовления компонентов для сценического оформления с помощью театрально-постановочной техники и технологии;
3.2.23	- анализировать новейшие достижения театральных технологий и новых материалов;
3.2.24	- создавать средства художественной выразительности с использованием новейших достижений театральных технологий и новых материалов;
3.2.25	- работать с новыми материалами и сценической техникой в процессе творческой работы;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- навыками создания художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, программы);
3.3.2	- навыками эскизирования композиции сценического оформления;
3.3.3	- навыками создания авторского проекта;
3.3.4	- навыками гримирования в связи с определенными сценическими задачами;навыками изготовления сценического оформления с помощью новейших достижений в области театрально-постановочной техники;
3.3.5	- приемами построения композиций различной степени сложности;
3.3.6	- способами изготовления компонентов сценического оформления;
3.3.7	- навыками использования новейших достижений в области театрально-постановочной техники;
3.3.8	- навыками создания художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, программы);
3.3.9	- навыками эскизирования композиции сценического оформления;
3.3.10	- навыками создания авторского проекта;
3.3.11	- навыками гримирования в связи с определенными сценическими задачами;
3.3.12	- навыками изготовления сценического оформления с помощью новейших достижений в области театрально-постановочной техники;
3.3.13	- приемами построения композиций различной степени сложности;
3.3.14	- способами изготовления компонентов сценического оформления;
3.3.15	- навыками использования новейших достижений в области театрально-постановочной техники;
3.3.16	- знаниями о технике гримерного искусства;
3.3.17	- навыками использования новейших достижений в области театрально-постановочной техники навыками создания художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, программы);
3.3.18	- навыками эскизирования композиции сценического оформления;
3.3.19	- навыками создания авторского проекта;
3.3.20	- навыками гримирования в связи с определенными сценическими задачами;
3.3.21	- методами театрального производства для создания сценического оформления проекта кукольного спектакля (концерта, представления);
3.3.22	- навыками эксплуатации проекта сценического оформления кукольного спектакля;- технологией театрального производства и понимать свою профессиональную специфику в процессе работы в команде над проектом;

3.3.23	- навыками решения вопросов художественно-творческого и эксплуатационного характера в системе коллективного творчества;
3.3.24	- навыками организации и контроля процесса создания материального оформления в профессиональной организации исполнительских искусств в соответствии со специализацией;
3.3.25	- знаниями об актуальных методах организации мирового и отечественного театрального процесса;
3.3.26	- обоснованными критериями оценки своей театральной работы и театральной работы своих коллег;- навыками реализации художественного проекта сценического оформления кукольного спектакля (концерта, представления) в соответствии со специализацией;
3.3.27	- навыками изготовления компонентов сценического оформления с помощью театрально-постановочной техники и технологии;
3.3.28	- особенностями использования новейших достижений в области театральных технологий и новых материалов в своей профессиональной области;
3.3.29	- навыками создания средств художественной выразительности;- навыками применения в творческой работе при создании сценографии новейших театральной техники и новых материалов;
3.3.30	- новейшими методами театральной технологии в сценографии;

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. /Лек/	**8**	**1**
1.2	Взаимосвязь театральной техники и архитектуры сцены. Художественно-технические средства выражения в театре. Эстетический потенциал технических средств сцены. /Лек/	**8**	**1**
	Раздел 2. Основные исторические этапы становления театральной сцены и ее техники		
2.1	Театр древней Греции. Пратеатральные игровые формы и их культовое происхождение. Значение культа Диониса в становлении древнегреческого театра. Организация театральных представлений. Сцена-арена как одна из первых форм сцены. Устройство театра. Принцип построения древнегреческой сцены. Театр Диониса в Афинах. Театр в Эпидавре. Форма сцены. Амфитеатральная композиция сидений. Декорационное оформление и техника. Актеры, хор, маски. /Лек/	**8**	**1**
2.2	Театр Древнего Рима. Истоки римского театра. Принцип построения древнеримской сцены. Отличие римской театральной архитектуры от греческой. Изменения в конструкции театральной сцены. Римский театр эпохи республики. Римский театр императорской эпохи. Театр в Оранже. Возникновение театра под крышей. Форма сцены. Появление занавеса. Техника сцены и декорационное оформление. Причины упадка театрального искусства в эпоху поздней античности. Влияние античного театра на последующую историю европейской театральной культуры. /Лек/	**8**	**1**
2.3	Сцена средних веков. Причины возникновения церковного театра. Эволюция форм церковного театра (литургическая драма, полулитургическая драма, миракль). Церковный театр и его техника. 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/	**8**	**1**
2.4	Возникновение и развитие сцены-коробки. Развитие новых форм сценического искусства в эпоху Возрождения. Обращение к античности и связь с театральной культурой средневековья. Придворный театр. Организация театральных зрелищ, театрально-декорационное искусство. Театр Олимпико в Виченце. Театр Фарнезе в Парме. Кулисная сцена. Верховое оборудование сцены. Нижняя механизация сцены. Взаимосвязь развития оперно-балетного театра и техники сцены. Устройство и механика, различные приспособления для сценических эффектов. Развитие и оснащение сцены-коробки в XIX в. Механизация сцены-коробки. Новые осветительные средства. /Лек/	**8**	**1**
2.5	Ярусный театр. Предпосылки появления ярусных театров. Новые требования к размещению зрителей, к формированию театрального пространства. Театр «Ла Скала» в Милане. Большой театр в Бордо. Большая опера в Париже. Большой театр в Москве. Александринский театр, Эрмитажный театр в Петербурге. Устройство и механика, приспособления для сценических эффектов. /Лек/	**8**	**2**

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/	**8**	**2**
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/	**8**	**2**
2.8	Сцены XX и начала XXI вв. Основные направления театра XX века. Европейский театр после Второй мировой войны. Пересмотр традиционных способов механизации сцены. Симультанная сцена (Н. Охлопков, Е. Гротовски и др.). Пространственная сцена (Ленинградский (Санкт-Петербургский) ТЮЗ, Сцена Лондонского театра Оливье и др.). Кольцевая сцена (проект театра Комедии в Ленинграде). Сцены универсальных театров. Поиски «идеального» театра. Сцены театральных комплексов. Сцены на открытом воздухе. Современное строительство и реконструкции отечественных и зарубежных театров. Поиски современного театра. /Лек/	**8**	**2**
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	**8**	**15**
	Раздел 3. Механическое оборудование сцены		
3.1	Сцена и ее основные части. Определения, функции. Пропорции основных частей сцены. Вспомогательные части сцены (галереи, переходные мостики, портальные кулисы и башни, колосники). Демонстрация наглядного материала. /Лек/	**8**	**2**
3.2	Планшет сцены. Устройство планшета сцены. Определение, функции, конструкции. Типы конструкций планшета сцены: глухие (неразборные), разборные, механизированные. Вращающийся планшет. Поворотные круги, кольца и их конструкции. Подъемно-опускные площадки. Способы подъема и спуска отдельных частей планшета сцены. Накатные площадки. Кулисные машины. Демонстрация наглядного материала. /Лек/	**8**	**2**
3.3	Верховое оборудование сцены. Главные виды верхней механизации. Определения, функции, устройство. Штанкетные подъемы. Индивидуальные подъемы. Софитные подъемы. Полетные устройства. Демонстрация наглядного материала. /Лек/	**8**	**2**
3.4	Театральные занавесы. Определения, функции, виды конструкций. Занавес как техническое устройство и как декорация. Разнообразие эстетических функций занавесов. Способы раскрытия. Раздвижной занавес. Подъемно-опускной занавес. Комбинированный занавес. Фигурный занавес. Эффектные занавесы. Дороги-раздержки для занавесов. Огнестойкий противопожарный занавес. Демонстрация наглядного материала. /Лек/	**8**	**2**
3.5	Театральные занавесы. Определения, функции, виды конструкций. Занавес как техническое устройство и как декорация. Разнообразие эстетических функций занавесов. Способы раскрытия. Раздвижной занавес. Подъемно-опускной занавес. Комбинированный занавес. Фигурный занавес. Эффектные занавесы. Дороги-раздержки для занавесов. Огнестойкий противопожарный занавес. Демонстрация наглядного материала. /Лек/	**8**	**2**
3.6	Горизонты и панорамы. Горизонт и панорама как элементы декорационного оформления. Определения, устройство. Их сходство и различие. Эстетические функции. Демонстрация наглядного материала. /Лек/	**8**	**2**
3.7	Самостоятельная работа /Ср/	**8**	**22**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Примерные задания для текущего контроля:

1. В каком порядке должна следовать театрально-изобразительная информация:
a) эскиз, чертежи, макет, эскизы костюмов, эскизы бутафории, технологические сметы, планировка;
b) макет, планировка, эскиз, технологические сметы, эскизы костюмов, эскизы, бутафории;
c) эскизы декорации, эскизы костюмов, макет, планировка, эскизы бутафории, чертежи, технологические сметы.

2. Набор выразительных средств в сценографии (выбрать НЕ правильное):
a) Цвет
b) Свет
c) Пропорция
d) Ритм
3. Определите последовательность: Этапы работы над декорационным оформлением художественного действа:
a) Нахождение оформления художественного действа через эскизы, наброски и рабочие макеты;
b) Работа режиссера с художником в постановочных цехах;
c) Обсуждение режиссером с художником идеи сценария и идеи постановки;
d) Формирование архивных материалов постановки;
e) Заключение творческого союза с художником;
f) Работа над костюмом и гримом.

Из данных заданий формируются контрольные работы по разделам дисциплины, оцениваемые по следующим критериям:
"Отлично" - более 80% правильных ответов
"Хорошо" - 66-79% правильных ответов
"Удовлетворительно" - 50-65% правильных ответов

5.2. Темы письменных работ

Письменные работы не предусмотрены.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету:
1. Основные принципы формирования театрального пространства. Открытая сцена.
2. Основные принципы формирования театрального пространства. Закрытая сцена.
3. Сцена и машинерия античного театра. Театр древней Греции.
4. Сцена и машинерия античного театра. Театр древнего Рима.
5. Симультанная сцена средних веков и ее техника.
6. Переход театра в закрытое помещение. Становление сцены-коробки.
7. Возникновение театра с переменными декорациями.
8. Ярусный театр (на примере двух- трех театров).
9. Сцена-коробка и ее техника в XIX веке.
10. Поиски новых форм сцены. Реформы К.- Ф. Шинкеля, Г. Земпера.
11. Поиски новых форм сцены. Театр Вагнера в Байрейте; М. Рейнхардт. Большой драматический театр в Берлине; «Тотальная
сцена» Э. 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. Огнестойкий противопожарный занавес.
25. Сцена в театре кукол.

Критерии оценки на зачете:
Зачет проводится в устной форме: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа на каждое из них отводится 15 минут). Оценивание ответа на зачете осуществляется следующим образом:
Оценка "зачтено" -обучающийся свободно ориентируется в материале, дает обстоятельные глубокие ответы на все поставленные вопросы; демонстрирует хорошее знание понятийно-категориального аппарата изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); умеет анализировать проблемы по дисциплине; высказывает собственную точку зрения на раскрываемые проблемы; четко грамотно формулирует свои мысли; демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-ориентированных задач.
«Незачтено» -обучающийся демонстрирует поверхностные знания материала, затрудняется в ответах на вопросы; не знает сущности основных понятий изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); испытывает трудности в анализе проблем по дисциплине.
Оценка «зачтено» может выставляться по результатам текущего контроля, осуществляемого в ходе лекционных/семинарских/практических занятий на основе оценки активности работы студентов, их участия в дискуссиях и выступлений с докладами, выполнения контрольных работ, а также по результатам оценки посещаемости студентами

лекций и семинаров.

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

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
2.12. Практическое занятие	Мольберт двухсторонний – 12 шт. Табурет подъёмно-поворотный – 12 шт. Столик для красок с полкой – 12 шт. Подиум для натуры – 1 шт. Осветитель студийный светодиодный – 3 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:
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.

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
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.
Концентрированное обучение Дисциплина изучается в рамках модуля, реализуется глубокое погружение в предметную область, используются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Пластическая анатомия

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.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 работа	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

старший преподаватель Хромых А.Е. (РГИСИ)

Рабочая программа дисциплины

Пластическая анатомия

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Протокол № 7 от 12.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Нордштрем А.Э.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Курс «Пластическая анатомия» играет важную роль в деле профессиональной подготовки студентов. Цель изучения «Пластической анатомии» – изучить основы анатомии человека и сформировать представление о пластике человеческого тела в покое и движении. Изучение анатомии человеческого тела позволяет сформировать образно-пластический способ мышления и от внешнего поверхностного восприятия человека и слепого копирования его форм перейти к глубокому изображению, опирающемуся на знание закономерностей внутренней структуры.
2	Задачи дисциплины:
3	- познакомить студентов основами анатомии опорно-двигательного аппарата;
4	- изучить пластику тела человека в покое и движении;
5	- рассмотреть основные пропорциональные особенности строения тела человека;
6	- содействовать формированию приемов и навыков эстетической оценки и адекватного анализа произведений
7	живописи;
8	- показать взаимосвязь знаний основ анатомии и художественного процесса;
9	- показать возможность применения полученных знаний на практических занятиях по рисунку, живописи и скульптуре.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Основы перспективы и макетирование
2	Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
3	Художественная обработка ткани
4	Изготовление сложных систем кукол
5	Сценографическая композиция
6	Аксессуары
7	Технология создания костюма театральной куклы
8	Грим и постиж
9	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
10	Устройство и оборудование сцены
11	Технология художественно-светового оформления спектакля
12	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
13	Преддипломная практика
14	Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта) и его компонентов в соответствии соспециализацией
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 творческомсотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПК-1: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля(концерта, представления)
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления кукольного 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, находит новые живописно-пластические средства
ПК-1.6: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочихмакетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
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	средства художественной выразительности для создания авторского сценографического проекта;
3.1.2	- принципы формирования театрального пространства, технологию проектирования и изготовления декораций и бутафории, и другие живописно-пластические средства;
3.1.3	- основные средства театральной выразительности: цвет и свет;
3.1.4	- выразительные средства постановочной работы;
3.1.5	- многообразие выразительных средств, используемых при создании художественных образов в сфере исполнительских искусств;
3.1.6	- методику организации работы над различными выразительными средствами с учетом устройства и оборудования сцены;
3.1.7	способы изображения пространственных форм;
3.1.8	- навыками эскизирования общей композиции;
3.1.9	- основные законы цветовых гармоний и пространственных форм;
3.1.10	- скульптурно-объемные приемы грима;
3.1.11	- особенности изображения и использования пространственных форм: отдельных предметов, архитектуры, пейзажа, человеческой фигуры;
3.1.12	- виды живописно-пластических средств;
3.1.13	- пластическую и колористическую взаимосвязь изображения фигуры человека и интерьера с учетом их взаимного влияния;
3.1.14	- живописно-пластические приемы грима и постижа;
3.1.15	- различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов, костюмов и грима;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- формулировать и осуществлять творческий замысел с помощью художественно-выразительных средств в процессе создания авторского проекта;
3.2.2	- использовать взаимозависимости технических возможностей сцены и художественных задач спектакля;
3.2.3	- сочетать цвет и свет в рамках сценических особенностей в театральной постановке;
3.2.4	- применять выразительные средства в постановочной работе;
3.2.5	- использовать выразительные возможности средств композиции и их свойства в своей работе;
3.2.6	- использовать зрительную память и воображение при изображении пространственных форм;
3.2.7	- разрабатывать композиции с помощью различных пространственных форм;
3.2.8	осуществлять поиск новых живописно-художественных средств в сценографии;
3.2.9	- разрабатывать живописно-пластические средства композиции;
3.2.10	- формулировать и излагать живописно-пластическими средствами идею проекта в рисунке;
3.2.11	- применять для сценографии 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;
3.2.12	- создавать линейно-конструктивные построения и выбирать техники исполнения конкретного элемента сценографии;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- навыками оформления спектакля при осуществлении своей профессиональной деятельности;
3.3.2	- способами воплощения с помощью художественно-творческих средств в процессе создания авторского проекта;- живописно-пластическими средствами театральной выразительности для спектакля;
3.3.3	- особенностями использования средств театральной выразительности с помощью света и цвета;- особенностями различных выразительных средств в постановочной работе;
3.3.4	- навыками работы с широким спектром живописных выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке;
3.3.5	- навыками гримирования по созданию внешней характеристики персонажа;- способностью воплощения замыслов в процессе изображения пространственных форм используя зрительную память и воображение;

3.3.6	- приемами изображения любых пространственных форм для осуществления замысла и построения общей композиции;
3.3.7	- приемами изображения любых пространственных форм для осуществления замысла и построения общей композиции сценического костюма;- навыками использования живописно-пластических средств в сценографической постановке;
3.3.8	- навыками создания живописно-пластических средств для каждого спектакля;
3.3.9	- навыками использования живописно-пластическими средствами грима и постижа;
3.3.10	- навыками создания живописно-пластических средств для сценического костюма;- различными техниками и технологиями создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима в сценографической постановке;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Пропорции человека		
1.1	Понятие пропорций: модуль-канон. Размеры тела и их взаимосвязь /Пр/	**1**	**2**
1.2	Пропорции обоих полов. Ассиметрия тела. /Пр/	**1**	**2**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**5**
	Раздел 2. Пластические элементы		
2.1	Общее о костях. Общее о мышцах. Общее о суставах. /Пр/	**1**	**2**
2.2	Создание движений. Общее о коже и жире. /Пр/	**1**	**2**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**5**
	Раздел 3. Голова		
3.1	Косная основа головы - череп. Мускулатура головы. /Пр/	**1**	**2**
3.2	Отдельные части головы и лица. Пропорции головы и лица. /Пр/	**1**	**2**
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**5**
	Раздел 4. Туловище		
4.1	Позвоночник. Шея. Спина. /Пр/	**1**	**3**
4.2	Грудь. Живот. /Пр/	**1**	**3**
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**5**
	Раздел 5. Верхние конечности		
5.1	Скелет верхней конечности. Соединения костей верхней конечности. /Пр/	**1**	**3**
5.2	Мускулатура верхней конечности. Верхняя конечность в целом. /Пр/	**1**	**3**
5.3	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**5**
	Раздел 6. Нижние конечности		
6.1	Мускулатура нижней конечности. Мускулатура бедра. /Пр/	**1**	**3**
6.2	Мышцы голени. Нижняя конечность в целом. /Пр/	**1**	**3**
6.3	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**8**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Примерные вопросы для текущего контроля:
1. Как называется наука о строении человеческого тела, основанная на анализе устройства мускулатуры и скелета?
А. антология
Б. биология
В. антропология
Г. пластическая анатомия
2. Что изучает пластическая анатомия?
А. внутреннее строение человека
Б. скелет человека
В. мышцы человека
Г. внешнюю форму и особенности внутреннего строения, которые её обуславливают
3. Мышцы, выполняющие противоположную функцию, называются:
А. Синергисты
Б. Пронаторы
В. Антагонисты
Г. Супинаторы

Критерии оценивания
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

Письменные работы не предусмотрены.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

В связи с практическим характером курса «Пластическая анатомия» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий.
На зачете студент предоставляет работы, характеризующие освоение им дисциплины в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.
На зачет в 1 семестре выносится изготовление черепа в трех поворотах (мягкий материал).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Баммес, Г. Обнаженный человек. — СПб, 2004.
2. Механик, Н. Основы пластической анатомии. — М., 1958.
3. Барчаи, Е. Анатомия для художника. — Будапешт, 1959.
4. Дюваль, М. Анатомия для художников. — М., 1940.
5. Хогарт, Б. Динамическая анатомия. — Бостон, 1958.
6. Везалий, А. Семь книг из мастерской человеческого туловища. — М.—Л.: АН СССР, 1954.
7. Шмидт, Е. Пергамский алтарь. — Лейпциг, 1962.
8. Синайский, В.Ф. Римский портрет. — Л., 1960.
9. Химик, И.А. Художественная культура первобытного общества. Хрестоматия. — СПб, 1994.
10. Громыко, А. Маски и скульптура Тропической Африки. — М., 1995.
11. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб, 2003.
12. Лантери, Э. Лепка. — М., 1963.
13. Русская скульптура в дереве. 20 век. Альманах. — СПб, 2001.
14. Свобода, Н. Словарь античной культуры. — Прага, 1974.

Дополнительная литература:
1. Власова, О.Г. Пермская деревянная скульптура. — Пермь, 2003.
2. В профессиональной школе кукольника. Сборники ЛГИТМиК, 1979, 1985, 1987.
3. Власов, В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. — СПб, 1993.
4. Ефимов, И. Об искусстве и художниках. — М., 1977.
5. Мириманов, В.Б. Искусство тропической Африки. — М., 1986.
6. Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х т. — М., 1980.

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

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
2.12. Практическое занятие	Мольберт двухсторонний – 12 шт. Табурет подъёмно-поворотный – 12 шт. Столик для красок с полкой – 12 шт. Подиум для натуры – 1 шт. Осветитель студийный светодиодный – 3 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, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим
источникам).
Для успешного и полного освоения дисциплины «Пластическая анатомия» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
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.
Концентрированное обучение Дисциплина изучается в рамках модуля, реализуется глубокое погружение в предметную область, используются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx
52.05.03 Сценография

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **0 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	328	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 4
аудиторные занятия	176	
самостоятельная работа	152	

Программу составил(и):

преподаватель ПиОД Радченко А.И.

старший преподаватель Павлушова И.В. (РГИСИ)

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:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Протокол № 6 от 06.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Дмитриева Н.В.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель - формирование у обучающихся способности использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
2	Задачи:
3	1. Овладение способами поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной
4	социальной и профессиональной деятельности.
5	2. Развитие тела и таких качеств, как выносливость, ловкость, быстрота, сила и гибкость.
6	3. Готовность к освоению программы дисциплины "Элективные курсы по физической культуре и спорту".

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

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-7.1: Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний
УК-7.2: Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- факторы и методы сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
3.1.2	- виды, задачи, средства и методы общей физической подготовки и способы их применения в процессе собственной жизнедеятельности
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- использовать оздоровительные системы физического воспитания для укрепления здоровья и профилактики профессиональных заболеваний
3.2.2	- применять средства и методы физического воспитания и системы сохранения и укрепления здоровья для обеспечения собственной жизнедеятельности
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- нормами поведения, обеспечивающими здоровый образ жизни
3.3.2	- навыками самоконтроля за состоянием своего здоровья и поддержанием его для обеспечения продуктивной жизнедеятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Введение в предмет. Основы здорового образа жизни. Адаптация студентов к обучению в вузе.		
1.1	Содержание и функции физической культуры студентов в структуре высшего образования /Пр/	**1**	**5**
1.2	Особенности режимов питания, распорядка дня, противодействия неблагоприятным факторам среды вредным привычкам при занятиях физической культурой и спортом /Пр/	**1**	**5**
1.3	Основы анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности. /Пр/	**1**	**5**
1.4	Диагностика и самодиагностика занимающихся физическими упражнениями и спортом /Пр/	**1**	**5**
1.5	Средства физической культуры в регулировании работоспособности. /Пр/	**1**	**5**
1.6	Правила предотвращения травм на занятиях физической культуры и спорта. /Пр/	**1**	**5**

1.7	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**52**
	Раздел 2. Общая физическая подготовка. Основы методики занятий физическими упражнениями.		
2.1	Методические принципы физического воспитания. /Пр/	**2**	**10**
2.2	Интенсивность физических нагрузок. /Пр/	**2**	**16**
2.3	Формы и содержание занятий физическими упражнениями. /Пр/	**3**	**10**
2.4	Коррекция физического развития телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта. /Пр/	**3**	**20**
2.5	Основы обучения движениям. /Пр/	**3**	**30**
2.6	Самостоятельная работа. /Ср/	**2**	**56**
2.7	Самостоятельная работа /Ср/	**3**	**22**
	Раздел 3. Воспитание основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости). Обучение двигательным действиям.		
3.1	Средства развития двигательных качеств. /Пр/	**4**	**8**
3.2	Приемы регулирования физической нагрузки. /Пр/	**4**	**10**
3.3	Обучение упражнениям комплексной функциаональной разминке. /Пр/	**4**	**8**
3.4	Изучение упражнений для развития силы. /Пр/	**4**	**8**
3.5	Изучение упражнений для развития быстроты. /Пр/	**4**	**8**
3.6	Изучение упражнений для развития выносливости. /Пр/	**4**	**8**
3.7	Изучение упражнений для развития гибкости. /Пр/	**4**	**10**
3.8	Самостоятельная работа. /Ср/	**4**	**22**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Оценочные средства для текущего контроля
Текущий контроль предполагает контрольные работы по каждому разделу дисциплины, формируемые из банка заданий следующих типов:
1. Соотнесите функциональную систему организма человека с ее описанием:
а) Дыхательная система;
б) Нервная система;
в) Мышечная система;
1) Ответственна за передачу нервных импульсов;
2) Обеспечивает поступление кислорода в кровь и удаление углекислого газа;
3) Обеспечивает движение организма.
2. Установите правильную последовательность этапов самоконтроля на занятиях физической культурой:
1) Измерение пульса и артериального давления;
2) Анализ результатов самоконтроля;
3) Ведение дневника самоконтроля;
4) Оценка самочувствия до и после занятий;
3. Сопоставьте методы диагностики физической подготовленности с их показателями:
1)Тест на выносливость;
2)Тест на силу;
3)Тест на гибкость;
а) Максимальное время бега на определенную дистанцию;
б) Максимальная амплитуда движения в суставах;
в) Максимальное количество повторений упражнения с отягощением.

Критерии оценивания
Критерии оценки тестов
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 докладов:
1. Значение физической культуры и спорта в жизни студента.
2. Физическая культура и её влияние на решение социальных проблем.
3. Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма человека.
4. Процесс организации здорового образа жизни.
5. Физическая культура как средство борьбы от переутомления и низкой работоспособности.
6. Основные методы коррекции фигуры с помощью физических упражнений.
7. Меры предосторожности во время занятий физической культурой.
8. Основные методы саморегуляции психических и физических заболеваний.
9. Развитие выносливости во время занятий спортом.
10. Актуальные проблемы в проведении занятий по физической культуре в учебных заведениях.
11. Влияние дыхательной гимнастики на различные функции человека. Дыхательная гимнастика А. Стрельниковой и К. Бутейко.
12. Самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник самоконтроля.
13. Краткая характеристика основных физкультурно-оздоровительных систем (аэробика, ритмическая гимнастика, шейпинг, «тысяча движений» по Н.М. Амосову, атлетическая гимнастика, дыхательная гимнастики и т.д.).
14. Параметры (компоненты) физических нагрузок, применяемых при физкультурно-оздоровительных занятиях.
15. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления студентов, повышения эффективности учебного труда.
16. Аутотренинг. Комплексы физических упражнений по расслаблению.
17. Виды и профилактика утомления.
18. Физические упражнения в режиме дня студента.
19. Влияние малоактивного образа жизни на здоровье человека.
20. Варианты комплексов физических упражнений для повышения работоспособности в своей будущей профессии.

Курсовые работы не предусмотрены

Критерии оценки доклада
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. Физическая культура и спорт как социальные феномены.
2. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры.
3. Физическая культура как общеобразовательная дисциплина.
4. Физическое воспитание и его функции.
5. Физическое развитие человека и требования к нему.
8. Средства физической культуры.
9. Физическая культура в структуре профессионального образования.
10. Физическая культура как средство сохранения и укрепления здоровья.
11. Физическая культура в высшем учебном заведении.
12. Понятие о целостности организма и его систем.
13. Роль физической культуры в саморегуляции и самосовершенствовании организма.
14. Биоритмы и работоспособность человека.
15. Роль опорно-двигательного аппарата в физических упражнениях.
16. Мышечная система и ее функции.
17. Мышечная ткань и ее строение.
18. Виды мышечной деятельности и их характерные особенности.
19. Роль нервной системы в двигательных функциях.
20. Утомление и его виды.
21. Утомление при физических нагрузках.
22. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура.
23. Классификация физических упражнений.
24. Мышечная активность и сердечная деятельность, их взаимосвязь.

25. Виды адаптации к физическим упражнениям.
26. Здоровье и его составляющие.
27. Здоровье и двигательная активность.
28. Факторы, влияющие на здоровье человека.
29. Наследственность и ее влияние на здоровье человека.
30. Онтогенез и филогенез.
31. Взаимодействие организма с окружающей средой.
32. Здоровый образ жизни и его составляющие.
33. Экологические факторы и их влияние на здоровье.
34. Гигиенические основы закаливания.
35. Основные требования к гигиене физических упражнений.
36. Взаимосвязь физической активности и гигиены питания.
37. Физические упражнения и их роль в профилактике вредных привычек.
38. Питание и физическая нагрузка.
39. Влияние природных факторов на здоровье.
40. Формы самостоятельных занятий.
41. Планирование физической нагрузки при самостоятельных занятиях.
42. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями.
43. Оценка функциональных возможностей организма с помощью тестов.
44. Физическая, техническая, тактическая и психическая подготовленность спортсмена.
45. Разминка и ее виды.
46. Двигательный навык и его формирование.
47. Объективные и субъективные факторы, влияющие на состояние психофизического здоровья студента.
48. Утомление при умственной деятельности.
49. Роль физической культуры в снятии утомления.
50. Работоспособность студентов в режиме учебного дня, недели.
51. Изменение психофизического состояния студентов в период экзаменационной сессии.
52. Организация режима труда и отдыха.
53. Роль физического воспитания в формировании психических качеств личности.
54. Роль физических упражнений в межличностных отношениях.
55. Психофизическая регуляция функций организма.
56. Оздоровительные функции релаксационных воздействий.
57. Использование малых форм физической культуры для восстановления работоспособности в режиме рабочего дня.
58. Факторы, регулирующие физическую нагрузку.
59. Роль физических упражнений в улучшении устойчивости организма к эмоциональному
стрессу.
60. Профилактика травматизма при занятиях физическими упражнениями.

Критерии оценки ответа на зачете
Зачет проводится в устной форме: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа на каждое из них отводится 15 минут). Оценивание ответа на зачете осуществляется следующим образом:
Оценка "зачтено" - обучающийся свободно ориентируется в материале, дает обстоятельные глубокие ответы на все поставленные вопросы; демонстрирует хорошее знание понятийно-категориального аппарата изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); умеет анализировать проблемы по дисциплине; высказывает собственную точку зрения на раскрываемые проблемы; четко грамотно формулирует свои мысли; демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-ориентированных задач.
«Не зачтено» - обучающийся демонстрирует поверхностные знания материала, затрудняется в ответах на вопросы; не знает сущности основных понятий изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); испытывает трудности в анализе проблем по дисциплине.
Оценка «зачтено» может выставляться по результатам текущего контроля, осуществляемого в ходе лекционных/семинарских/практических занятий на основе оценки активности работы студентов, их участия в дискуссиях и выступлений с докладами, выполнения контрольных работ, а также по результатам оценки посещаемости студентами лекций и семинаров.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Грошева, Л. В. Анатомия и физиология человека : учебное пособие / Л. В. Грошева, В. Н. Данилов. — Воронеж : ВГУИТ, 2023. — 143 с. — ISBN 978-5-00032-676-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/403334 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Данилов, А. В. Физическая культура : учебное пособие / А. В. Данилов. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2019. — 136 с. — ISBN 978-5-906958-85-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115679 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Зациорский, В. М. Физические качества спортсмена : основы теории и методики воспитания / В. М. Зациорский. – 5-е изд. стер. – Москва : Спорт, 2020. – 200 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=695536 – Библиогр.: с. 174-191. – ISBN 978-5-906132-49-9. – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

1. Физическая культура. Занятия физической культурой оздоровительно-кондиционной направленности в вузе : учебное пособие / Л. Д. Рыбина, Е. А. Койпышева, М. Г. Епифанова, Е. Н. Грицай. — Иркутск : ИРНИТУ, 2017. — 158 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/164023 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Формы самостоятельных занятий физической культурой для студентов : учебно-методическое пособие / И. С. Щадилова, Г. А. Смирнова, Е. В. Войнова, А. Ю. Савкин. — Москва : РУТ (МИИТ), 2022. — 42 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/367571 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Черепов, Е. А. Теория и методика физической культуры : учебное пособие / Е. А. Черепов. — Челябинск : ЮУрГУ, 2015 — Часть 1 — 2015. — 70 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154150 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Черепов, Е. А. Теория и методика физической культуры : учебное пособие / Е. А. Черепов. — Челябинск : ЮУрГУ, 2015 — Часть 2 — 2020. — 36 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154151 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
СПС "КонсультантПлюс"
Mozilla Firefox

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
2.21. Практическое занятие	Оборудование: стенки гимнастические; скамьи гимнастические; щиты баскетбольные; бревно гимнастическое; козел гимнастический; табло спортивное электронное; маты гимнастические полужёсткие; скакалки; палки гимнастические; утяжелители

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» в самостоятельной работе студенту следует уделить внимание изучению основной и дополнительной литературы. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянная самостоятельная работа над совершенствованием своего телесного аппарата и индивидуальной психотехники.
В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, наблюдения, работа над этюдами. В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- 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.
- Дифференцированное обучение - технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
- Социально-активное, интерактивное обучение - методы социально-активного обучения, тренинговые, дискуссионные, игровые методы с учетом социального опыта 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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Художественная обработка ткани

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.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 5
аудиторные занятия	90	
самостоятельная работа	4,75	
часов на контроль	2	

Программу составил(и):

ст. преподаватель РодЭ И.А. (РГИСИ)

преподаватель ТКиТ Елизарова У.Ю.

Рабочая программа дисциплины

Художественная обработка ткани

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Протокол № 7 от 12.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Нордштрем А.Э.

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
1	Материаловедение
2	Материальное обеспечение
3	Пластическая анатомия
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Аксессуары
2	Технология создания костюма театральной куклы
3	Грим и постиж
4	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
5	Устройство и оборудование сцены
6	Технология художественно-светового оформления спектакля
7	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
8	Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления кукольного 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, находит новые живописно-пластические средства
ПК-1.6: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочихмакетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
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-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	- творческими навыками для своей сценической технологической работы при реализации художественных проектов в кукольном театре;
3.1.2	- самостоятельной работой, в первую очередь в сфере художественного творчества;методами создания авторского художественно-светового проекта на основе комплексной информации;
3.1.3	навыками оформления спектакля при осуществлении своей профессиональной деятельности;
3.1.4	- способами воплощения с помощью художественно-творческих средств в процессе создания авторского проекта;- живописно-пластическими средствами театральной выразительности для спектакля;
3.1.5	- особенностями использования средств театральной выразительности с помощью света и цвета;- технологиями изготовления декораций, обеспечивающими полноценную реализацию авторского проекта с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля;
3.1.6	- навыком подготовки и проведения учебных занятий с использованием основ психологии и педагогики художественного творчества;
3.1.7	- навыками создания художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, программы);
3.1.8	- навыками эскизирования композиции сценического оформления;
3.1.9	- навыками создания авторского проекта;
3.1.10	- навыками гримирования в связи с определенными сценическими задачами;
3.1.11	- навыками создания сценического костюма для авторского проекта;- навыками изготовления сценического оформления с помощью новейших достижений в области театрально-постановочной техники;
3.1.12	- приемами построения композиций различной степени сложности;
3.1.13	- способами изготовления компонентов сценического оформления;
3.1.14	- навыками использования новейших достижений в области театрально-постановочной техники;;
3.1.15	- навыками использования новейших достижений в области театрально-постановочной техники для создания сценического костюма;- особенностями различных выразительных средств в постановочной работе;
3.1.16	- навыками работы с широким спектром живописных выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке;
3.1.17	- навыками гримирования по созданию внешней характеристики персонажа;- способностью воплощения замыслов в процессе изображения пространственных форм используя зрительную память и воображение;
3.1.18	- приемами изображения любых пространственных форм для осуществления замысла и построения общей композиции;
3.1.19	- приемами изображения любых пространственных форм для осуществления замысла и построения общей композиции сценического костюма;- цветовыми и световыми средствами театральной выразительности;
3.1.20	- навыками цветового и светового выражения в театральной сценографии;
3.1.21	- навыками работы с разным световым оборудованием и устройствами сцены для применения широкого спектра выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановкенавыками использования живописно-пластических средств в сценографической постановке;
3.1.22	- навыками создания живописно-пластических средств для каждого спектакля;
3.1.23	- навыками создания живописно-пластических средств для сценического костюма;- различными техниками и технологиями создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима в сценографической постановке;
3.1.24	- навыками изготовления компонентов сценического оформления с помощью театрально-постановочной техники и технологии;
3.1.25	- особенностями использования новейших достижений в области театральных технологий и новых материалов в своей
3.1.26	профессиональной области;
3.1.27	- навыками создания средств художественной выразительности;- навыками применения в творческой работе при создании сценографии новейших театральной техники и новых материалов;
3.1.28	- новейшими методами театральной технологии в сценографии;- основы сценического оформления художественного проекта;
3.1.29	- сущность понятия «композиция» и основные виды композиции сценического;
3.1.30	- теоретические и практические основы академической живописи;
3.1.31	- новейшие достижения в области театрально-постановочной техники;
3.1.32	- новые достижения в изготовлении компонентов сценографии;
3.1.33	- выразительные средства постановочной работы;
3.1.34	- многообразие выразительных средств, используемых при создании художественных образов в сфере исполнительских искусств;
3.1.35	- методику организации работы над различными выразительными средствами с учетом устройства и оборудования сцены;
3.1.36	- способы изображения пространственных форм;
3.1.37	- навыками эскизирования общей композиции;
3.1.38	- основные законы цветовых гармоний и пространственных форм;
3.1.39	- особенности изображения и использования пространственных форм: отдельных предметов, архитектуры, пейзажа, человеческой фигуры;

3.1.40	- средства театральной выразительности;
3.1.41	- законы визуального восприятия и принципы (правила, приемы и средства) организации композиции;
3.1.42	- основные законы цветовых гармоний;
3.1.43	- влияние света и цвета на разные приемы грима;
3.1.44	- использовать оборудование сцены для выстраивания цветовых гармоний и световых решений в постановке;
3.1.45	- виды живописно-пластических средств;
3.1.46	- пластическую и колористическую взаимосвязь изображения фигуры человека и интерьера с учетом их взаимного влияния;
3.1.47	различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов, костюмов и грима;
3.1.48	- компоненты сценического оформления;
3.1.49	- источники комплексной информации, касающейся театрально-постановочной техники и технологии изготовления компонентов сценического оформления;
3.1.50	- новейшие театральные технологии и новые материалы в профессиональной деятельности с точки зрения художественной выразительности;
3.1.51	- способы применения в творческой работе новейших достижений в области сценической техники, технологий и новых материалов в своей профессиональной области;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- создавать сценографию спектакля в театре с применением материалов разного размера;
3.2.2	- использовать приемы композиционной организации оформления сцены;
3.2.3	- анализировать произведения искусства в широком культурно-историческом;
3.2.4	- анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины в области театрального грима и технологии изготовления постижерских изделий;
3.2.5	- использовать технологии и новые материалы для изготовления сценического оформления;
3.2.6	- использовать новейшие достижения в области театрально-постановочной техники, технологии и новых материалов для сценографии;
3.2.7	- использовать новые материалы и технологии для создания сценического костюма;
3.2.8	применять выразительные средства в постановочной работе;
3.2.9	- использовать выразительные возможности средств композиции и их свойства в своей работе;
3.2.10	использовать зрительную память и воображение при изображении пространственных форм;
3.2.11	- разрабатывать композиции с помощью различных пространственных форм;
3.2.12	- использовать цвет и свет для театральной выразительности;
3.2.13	- разрабатывать композиции с помощью различных выразительных художественно-графических средств;
3.2.14	- проводить анализ влияние цвета и света на сценографию;
3.2.15	- осуществлять поиск новых живописно-художественных средств в сценографии;
3.2.16	- разрабатывать живописно-пластические средства композиции;
3.2.17	- формулировать и излагать живописно-пластическими средствами идею проекта в рисунке;
3.2.18	- применять для сценографии 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;
3.2.19	- создавать линейно-конструктивные построения и выбирать техники исполнения конкретного элемента сценографии;
3.2.20	профессионально использовать комплексную информацию изготовления компонентов для сценического оформления с помощью театрально-постановочной техники и технологии;
3.2.21	- анализировать новейшие достижения театральных технологий и новых материалов;
3.2.22	- создавать средства художественной выразительности с использованием новейших достижений театральных технологий и новых материалов;
3.2.23	- работать с новыми материалами и сценической техникой в процессе творческой работы;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	навыками создания художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, программы);
3.3.2	- навыками эскизирования композиции сценического оформления;
3.3.3	- навыками создания авторского проекта;- навыками изготовления сценического оформления с помощью новейших достижений в области театрально-постановочной техники;
3.3.4	- приемами построения композиций различной степени сложности;
3.3.5	- способами изготовления компонентов сценического оформления;
3.3.6	- навыками использования новейших достижений в области театрально-постановочной техники;- особенностями различных выразительных средств в постановочной работе;
3.3.7	- навыками работы с широким спектром живописных выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке;- способностью воплощения замыслов в процессе изображения пространственных форм используя зрительную память и воображение;

3.3.8	- приемами изображения любых пространственных форм для осуществления замысла и построения общей композиции;- цветовыми и световыми средствами театральной выразительности;
3.3.9	- навыками цветового и светового выражения в театральной сценографии;
3.3.10	- навыками работы с разным световым оборудованием и устройствами сцены для применения широкого спектра выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановкенавыками использования живописно-пластических средств в сценографической постановке;
3.3.11	- навыками создания живописно-пластических средств для каждого спектакля;- различными техниками и технологиями создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима в сценографической постановке;
3.3.12	- навыками изготовления компонентов сценического оформления с помощью театрально-постановочной
3.3.13	техники и технологии;- особенностями использования новейших достижений в области театральных технологий и новых материалов в своей
3.3.14	профессиональной области;
3.3.15	- навыками создания средств художественной выразительности;- навыками применения в творческой работе при создании сценографии новейших театральной техники и новых материалов;
3.3.16	- новейшими методами театральной технологии в сценографии;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Народные ткани		
1.1	Имитация народного ткачества (геометрический орнамент). Работа над трафаретом, прямая набойка на тканях масляными красками /Пр/	**3**	**15**
1.2	Фольклорные мотивы на тканях. Работа над трафаретом и использование его в растяжке цвета для изготовления декоративного, стилизованного панно /Пр/	**3**	**15**
1.3	Консультации /Конс/	**3**	**3,75**
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	**3**	**2,25**
	Раздел 2. Ткани средневековья и готики, гербы		
2.1	Средневековые и готические гербы. Разработка на тканях элементов средневековья, изготовление гербов (набойка, работа с аппликациями, золотой и серебряный фунтик) /Пр/	**4**	**30**
2.2	Консультации /Конс/	**4**	**3,75**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	**4**	**2,25**
	Раздел 3. Имитации тканей, «Батик»		
3.1	Парчовые ткани, золотое шитьѐ, кружева, вышивка шѐлком и т.п. (имитации). Работа с использованием различных технологий по росписи тканей /Пр/	**5**	**15**
3.2	Батик. Роспись ткани на тему «Япония» способом батик. /Пр/	**5**	**15**
3.3	Консультации /Конс/	**5**	**3,75**
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	**5**	**0,25**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Примерные задания для текущего контроля:
1. Родиной «батика» принято считать:
А) Индонезию;
Б) Францию;
В) Турцию.
2. Роспись ткани использовалась древними народами для:
А) Написания картин;
Б) Украшения одежды;
Г) Украшения интерьеров.
3. Батик, при котором используется расплавленный воск, называется:
А) Свободной росписью;
Б) Узелковой техникой;
В) Горячим батиком.
4. Узор, основанный на повторении и чередовании элементов, называется:
А) Композиция;
Б) Сюжет;
В) Орнамент.
5. Способ росписи, при котором ткань завязывается или прошивается, называется:
А) Узелковой техникой;
Б) Горячим батиком;
В) Холодным батиком.

Критерии оценивания
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

Письменные работы не предусмотрены.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы к зачѐту с оценкой:
1. Как разработать роспись образца ткани, имитирующей народное ткачество?
2. Как расписать образец ткани с имитацией объемного рисунка?
3. Как расписать образец ткани с имитацией средневекового орнамента?
На зачет выносится роспись образца ткани, имитирующий народное ткачество (геометрический орнамент), роспись образца ткани с имитацией объемного рисунка (цветы, архитектура, утварь), роспись образца ткани с имитацией средневекового орнамента (Герб).
Зачеты по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в
соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Арманд, Т. Орнаментация ткани. — Л.: Академия, 1931. — 72 с.
2. Арманд, Т. Руководство по росписи ткани. — СПб: Политика, 1992. — 67 с.
3. Расинэ, О. Орнамент всех времен и стилей. — М.: Арт-Родник, 2001. — 728 с.
4. Синеглазова М.А. Распишем ткани сами. — М.: Профиздат, 2000. — 93 с.
5. Соболев, Н.Н. История украшения тканей. — М.: Искусствоведение, 1933. — 503 с.
Дополнительная литература:
1. Арсеньева, Е.В. Ивановские ситцы. — Л.: Художник РСФСР, 1983. — 275 с.
2. Боулт, Д. Художники русского театра 1880-1930 гг. — М.: Искусство, 1990. — 311 с.
3. Говоркова, Э.Г. Орнаменты, скандинавские узоры. — М.: ЭКСМО-ПРСС, 2001. — 64 с.
4. Голынец, С.В. Лев Бакст. — М.: Изобразительное искусство, 1992. — 225 с.
5. Гофман, И.М. Александр Головин. — М.: Изобразительное искусство, 1981. — 1910 с.
6. Ковтун, Е.Ф. Советское искусство 20-30 х годов. — Л.: Искусство, 1988. — 732 с.
7. Луцкая, Е.Л. Левинталь Валерий. — М.: Советский художник, 1989. — 328 с.
8. Пружан, И.Н. Натюрморт в русской и советской живописи. — Л.: Аврора, 1971. — 106 с.
9. Фролова, Е. Чистый источник. — М.: Молодая гвардия, 1950. — 206 с.
10. Чугунов, Г. Мстислав Валерианович Добужинский. — Л.: Художник РСФСР, 1984. — 299 с.
11. Голынец, С.В. Иван Билибин. — Л.: Аврора, 1988. — 228 с.
12. Иванова, О.В. Натюрморт. — М.: БММ, 2008. — 256 с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/
3. Официальный сайт Российского центра Международного союза деятелей театра кукол. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/

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
2.12. Практическое занятие	Мольберт двухсторонний – 12 шт. Табурет подъёмно-поворотный – 12 шт. Столик для красок с полкой – 12 шт. Подиум для натуры – 1 шт. Осветитель студийный светодиодный – 3 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, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим
источникам).
Для успешного и полного освоения дисциплины «Художественная обработка ткани» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению материалов музейных коллекций, перечня основной и дополнительной литературы.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
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.
Концентрированное обучение Дисциплина изучается в рамках модуля, реализуется глубокое погружение в предметную область, используются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся.
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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Фольклор

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол.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 работа	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

канд. искусствоведения профессор Некрылова А.Ф. (РГИСИ)

канд. искусствоведения доцент ПиОД Рыбакова Д.А.

Рабочая программа дисциплины

Фольклор

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

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

составлена на основании учебного плана:

2025 Художник-постановщик в театре кукол.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Протокол № 6 от 06.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Дмитриева Н.В.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель курса - привить обучающемуся навыки анализа фольклорных произведений, что способствует грамотному пониманию использования фольклорного наследия в современном театре (сценическое воплощение фольклорных образов; фольклорной поэтики, стилистики и символики; особенности детского восприятия фольклорных произведений и пр.).
2	Задачи курса:
3	- сформировать у обучающихся способность использовать методы анализа и синтеза для выявления и изучения механизмов возникновения социальных конфликтов и иных проблемных ситуаций;
4	- привить навыки абстрактного мышления для выработки системного подхода к социальным явлениям и проблемам;
5	- сформировать умение использовать философскую методологию при анализе явлений и проблем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2	История музыки
3	История русского ИЗО
4	История русского театра
5	История русской литературы
6	История театра кукол
7	История костюма
8	История материальной культуры и быта
9	История сценографии
10	Философия
11	Эстетика
12	Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
13	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
14	Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
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	- особенности различных культур и наций;
3.1.2	- материальную культуру и быт разных времен и народов
3.1.3	- механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили поведения в межкультурном пространстве
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	- преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы, осуществлять межкультурную коммуникацию на основе уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп

3.3	**Владеть:**
3.3.1	- 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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Фольклор в контексте традиционной культуры		
1.1	Основные понятия и термины, определяющие феномен «фольклор». Содержание понятия «фольклор» (вербальный, музыкальный, фольклорный театр и др.). Фольклор и этнография: духовная и материальная сферы традиционной культуры. Специфика фольклора. Устность, коллективность, формульность /Лек/	**1**	**2**
1.2	Место фольклора в традиционной и современной культуре. Влияние на фольклор и отражение в нем хозяйственного и бытового уклада, ритуально-обрядовых практик. Фольклорное представление о мире, месте и роли человека в социо- природном континууме.Фольклор и профессиональная культура Нового времени (литература, творчество композиторов, художников, хореографов и пр.).Главные собрания фольклорных материалов. Наиболее известные собиратели и исследователи фольклора: А.Н. Афанасьев, В.И. Даль, П.В. Шейн, В.Я. Пропп, В.М. Жирмунский, Б.Н. Путилов и др /Лек/	**1**	**2**
1.3	Основные категории фольклорной культуры. Осмысление времени, пространства, слова (речи), цвета. Основополагающие бинарные соотношения: жизнь – смерть, мужской – женский; свой – чужой, человек – общество (государство) /Лек/	**1**	**2**
	Раздел 2. Жанровый состав восточнославянского фольклора. Специфика основных жанров и жанровых образований		
2.1	Классический фольклор. Понятие жанра как ведущей художественной категории классического фольклора. Обрядовый фольклор: календарный (святочный, жатвенный, купальский и др.), фольклор семейных обрядов (свадебный, похоронно-поминальный, родильный). Сказки: волшебные, бытовые, кумулятивные. Исторические корни волшебных сказок. Структура и поэтический язык сказочных жанров. Персонажный мир русской сказки. Исполнительские манеры сказочников. Народная проза: предания, легенды, былички, мемораты. Особенности функционирования и исполнения. Народный эпос. Былины сказочные и героические. Главные герои русского былинного эпоса. Былина и историческая действительность. Лирика. Песенные жанры русского фольклора: лирические песни, баллады, частушки, романсы. Литературные поэтические произведения, вошедшие в область фольклора. Малые жанры фольклора: пословицы, загадки, заговоры /Лек/	**1**	**4**
2.2	Детский и материнский фольклор. Отношение к детям в традиционном обществе. Понятие «этнография детства». Колыбельные песни, «пестушки», потешки, считалки, заклички, детский юмористический фольклор, «страшилки». Школьный фольклор /Лек/	**1**	**4**
2.3	Современный фольклор. Судьба классического фольклора в наши дни. Книжная культура и устная традиция. Анекдот. Городской романс. Профессиональный фольклор (студенческий, «медицинский», театральный, фольклор физиков, летчиков, фольклористов и т.д.). /Лек/	**1**	**4**
	Раздел 3. Театральные, театрализованные и зрелищно-игровые формы традиционной культуры		
3.1	Зрелищно-игровые формы традиционной культуры. Культура хоровода. Ряженые (сценки и типы). Проблема скоморохов. Ярмарочный, площадной фольклор: раек, кукольники, торговые прибаутки, балконные зазывалы /Лек/	**1**	**8**
3.2	Фольклорный театр. Народная драма – «Царь Максимилиан», «Лодка». Сатирические и юмористические сценки демократического театра. Художественный язык представлений народного театра /Лек/	**1**	**4**
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**33**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

Текущий контроль предполагает написание тестов по каждому разделу дисциплины.

Что не входит в жанры фольклора?
1. поговорки
2. былины
3. фильмы

4. песни

Что такое зачин?
1. игра, при которой счетом выбирали, кому водить
2. конец сказки
3. потешливый смешной рассказ
4. начало сказки

На какие три вида делятся все сказки?
1. бытовые, волшебные, о людях
2. волшебные, о животных, бытовые
3. волшебные, о древнерусских царях, о природе
4. о животных, бытовые, былинные

Какие из утверждений верны?
А. Пословицы и поговорки "живут" во всех народах.
Б. Пословицы и поговорки - только русский жанр фольклора.
В. "И я там был, и пиво пил, по усам текло, а в рот не попало" - это скороговорка

1. А и Б - верно, В - неверно
2. А - верно, Б и В - неверно
3. А и В - верно, Б - неверно
4. Все неверно

Кто впервые ввел термин "фольклор"?
Т. Манн
Гофман
У. Томс
Ф. Шиллер

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВ
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

Письменные работы н предусмотрены

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

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

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ЗАЧЁТЕ

Зачет проводится в устной форме: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа на каждое из них отводится 15 минут). Оценивание ответа на зачете осуществляется следующим образом:
Оценка "зачтено" -обучающийся свободно ориентируется в материале, дает обстоятельные глубокие ответы на все поставленные вопросы; демонстрирует хорошее знание понятийно-категориального аппарата изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); умеет анализировать проблемы по дисциплине; высказывает собственную точку зрения на раскрываемые проблемы; четко грамотно формулирует свои мысли; демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-ориентированных задач.
«Незачтено» -обучающийся демонстрирует поверхностные знания материала, затрудняется в ответах на вопросы; не знает сущности основных понятий изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); испытывает трудности в анализе проблем по дисциплине.
Оценка «зачтено» может выставляться по результатам текущего контроля, осуществляемого в ходе лекционных/семинарских/практических занятий на основе оценки активности работы студентов, их участия в дискуссиях и выступлений с докладами, выполнения контрольных работ, а также по результатам оценки посещаемости студентами занятий.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Костюхин, Е. А. Лекции по русскому фольклору : учебное пособие / Е. А. Костюхин. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-6399-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151813— Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.Черноусова, И. П. Фольклорно-языковая картина мира в призме лингвокультурных кодов : (на материале русских волшебных сказок и былин) / И. П. Черноусова ; Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2022. – 151 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700305. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907461-55-0. – Текст : электронный

Дополнительная литература.
1. Герасимова, Н. М. Прагматика текста: фольклор, литература, культура : монография / Н. М. Герасимова ; Рос. ин-т истории искусств, С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург : РИИИ, 2012. - 366 с. ; 24 см. - 800 (1-й з-д 1-400) экз.. - ISBN 978-5-86845-175-1 : ~Б. ц. - Текст : непосредственный.
2. Граматчикова, Н. Б. Постфольклор и интернетлор : учебно-методическое пособие / Н. Б. Граматчикова, Т. И. Хоруженко ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017. – 64 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=695436. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7996-2180-3. – Текст : электронный
3. Гусев, В. Е. Очерки славянской культуры : письма, статьи, доклады, полевые материалы / В. Е. Гусев ; М-во культуры Рос. Федерации, Рос. ин-т истории искусств. - Санкт-Петербург : РИИИ, 2012. - 248 с., [1] л. ил. : ил., нот. ; 25 см. - 300 экз.. - ISBN 978-5-86845-165-2 (в пер.) : 60 р. - Текст : непосредственный.
4. Ельникова, И. Г. Фольклор и фольклористика : учебное пособие / И. Г. Ельникова. — Новосибирск : , 2010. — 66 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149021 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Русский политический фольклор : исследования и публикации / ред.-сост. А. Панченко ; Институт русской литературы (Пушкинской Дом) РАН, Центр теоретико-литературных и междисциплинарных исследований. – Москва : Новое издательство, 2013. – 404 с. – (Новые материалы и исследования по истории русской культуры ; выпуск 10). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363076. – ISBN 978-5-98379-179-4. – Текст : электронный
6. Титов, А. Ю. Введение в методологию театрального любительского творчества : паттерны самоорганизации : учебник : [16+] / А. Ю. Титов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 384 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602445. – Библиогр.: с. 325-330. – ISBN 978-5-4499-1989-2. – Текст : электронный.
7. Хроленко, А. Т. Введение в лингвофольклористику : учебное пособие / А. Т. Хроленко. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 193 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57626. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0837-8. – Текст : электронный.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

СПС "КонсультантПлюс"

Mozilla Firefox

Microsoft Windows

Adobe Acrobat Reader
Microsoft Office
Google Chrome

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами
3.08. Лекционное занятие	Рабочее место преподавателя - 1 шт., стул - 25 шт. Панель интерактивная 65in Newline TruTouch TT-6521Q - 1 шт., Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура,

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Фольклор» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников. Важным условием для полного освоение материала является его использование в различных учебных заданиях по практическим дисциплинам специализации.

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дифференцированное обучение - технология обучения, целью которой является создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей обучающихся через разделение на группы, подразумевает наличие разных уровней учебных требований к группам в овладении ими содержанием образования.
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.
Социально-активное, интерактивное обучение - методы социально-активного обучения, тренинговые, дискуссионные, игровые методы с учетом социального опыта 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 Кемерово - «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2025 Художник-постановщик в театре кукол очная (Елизарова).plx
52.05.03 Сценография

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **9 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	324	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		
аудиторные занятия	25	
самостоятельная работа	299	

Программу составил(и):

преподаватель ТКиТ Елизарова У.Ю.

доцент Мираков Э.Г. (РГИСИ)

Рабочая программа дисциплины

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

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:

2025 Художник-постановщик в театре кукол очная (Елизарова).plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Протокол № 7 от 12.03.2025
Срок действия программы: 2025-2030 уч.г.
Зав. кафедрой Нордштрем А.Э.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в целях определения соответствия результатов освоения студентами основной образовательной программы федеральному государственному образовательному стандарту специальности 52.05.03 Сценография (квалификация «Художник-постановщик в театре кукол»).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б3
1	Дисциплины с обходом
2	Дисциплины специализации с обходом
3	Психология и педагогика
4	История музыки
5	Элективные курсы по физической культуре и спорту
6	Физическая культура и спорт
7	Фольклор
8	Пластическая анатомия
9	Скульптура
10	Композиция театральной куклы
11	Художественная обработка ткани
12	Аксессуары
13	Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы
14	Технология художественного оформления спектакля
15	Грим и постиж
16	Основы композиции театра кукол
17	Конструирование и технология создания театральной куклы
18	Технология создания костюма театральной куклы
19	Изготовление сложных систем кукол
20	Сценографическая композиция
21	Рисунок
22	Живопись
23	История театра кукол
24	История русского театра
25	История сценографии
26	История зарубежной литературы
27	История зарубежного театра
28	История русской литературы
29	История зарубежного ИЗО
30	История русского ИЗО
31	Русский язык и культура речи
32	Социология
33	Эстетика
34	Философия
35	История России
36	Основы российской государственности
37	Иностранный язык
38	Организация театрального дела
39	Информатика
40	Безопасность жизнедеятельности
41	История материальной культуры и быта
42	История костюма
43	Основы перспективы и макетирование
44	Технология художественно-светового оформления спектакля
45	Театрально-техническая графика

46	Компьютерная графика
47	Материаловедение
48	Материальное обеспечение
49	Устройство и оборудование сцены

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

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
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 т. ч. на иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные технологии 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
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-8.1: Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)
УК-8.2: Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)
УК-8.3: Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте
УК-9: Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте
УК-9.1: Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике
УК-9.2: Применяет методы экономического и финансового планирования (в том числе личного) для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления финансами (в том числе личным бюджетом), контролирует экономические и финансовые риски
УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

УК-10.1: Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики проявлений коррупции, и формирования нетерпимого отношения к ней
УК-10.2: Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение проявлений коррупции в обществе
УК-10.3: Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода
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
ОПК-4: Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и 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
ОПК-5: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации
ОПК-5.1: Выявляет современные проблемы государственной культурной политики Российской Федерации
ОПК-5.2: Понимает основные принципы регулирования (управления) в области культуры и искусства
ОПК-5.3: Определяет приоритетные направления современной государственной культурной политики Российской Федерации
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 соспециализацией
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 творческомсотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
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
ПК-1: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля(концерта, представления)
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления кукольного 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 выразительностиНаходит новые живописно-пластические средства

ПК-1.6: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочихмакетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
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 кукольного 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-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 кукольного театра 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-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 кукольного спектакля (концерта, представления) в соответствии со специализацией
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:**
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- использовать выразительные возможности как органического компонента единого художественного решения сценического произведения;
3.2.2	- обеспечивать условия и координацию продуктивной работы творческого коллектива над сценическим произведением в процессе его создания;
3.2.3	- анализировать произведения литературы, а также ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества;
3.2.4	- находить информационные ресурсы для осуществления профессиональной деятельности;
3.2.5	- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
3.2.6	- планировать образовательный процесс;
3.2.7	- использовать методические материалы для ведения образовательного процесса;
3.2.8	- анализировать различные педагогические методы;
3.2.9	- систематизировать знания в области истории, теории культуры и искусств и использовать их для анализа социокультурной ситуации в динамике исторического развития;
3.2.10	- соотносить состояние современной сферы театрального искусства с принципами регулирования государственной культурной политики в целях их реализации в сфере профессиональной деятельности;
3.2.11	- соотносить состояние современной сферы театрального искусства с приоритетами государственной культурной политики в целях их реализации в сфере профессиональной деятельности;
3.2.12	- воплощать внешнюю художественную форму спектакля (концерта, представления) в кукольном театре в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика;
3.2.13	- использовать инструменты для создания и реализации авторского художественно-светового проекта;

3.2.14	- формулировать и осуществлять творческий замысел с помощью художественно-выразительных средств в процессе создания авторского проекта;
3.2.15	- использовать взаимозависимости технических возможностей сцены и художественных задач спектакля;
3.2.16	- сочетать цвет и свет в рамках сценических особенностей в театральной постановке;
3.2.17	- разработать самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) полный комплекс документации технического проекта сценического воплощения замысла режиссера-постановщика;
3.2.18	применять методы психологии и педагогики в художественном творчестве при подготовке и проведении учебных занятий;
3.2.19	- использовать знания и профессиональные навыки в процессе преподавания спецдисциплин;
3.2.20	создавать сценографию спектакля в театре с применением материалов разного размера;
3.2.21	- использовать приемы композиционной организации оформления сцены;
3.2.22	- анализировать произведения искусства в широком культурно-историческом;
3.2.23	- анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины в области театрального грима и технологии изготовления постижерских изделий;
3.2.24	- использовать технологии и новые материалы для изготовления сценического оформления;
3.2.25	- использовать новейшие достижения в области театрально-постановочной техники, технологии и новых материалов для сценографии;
3.2.26	- использовать новые материалы и технологии для создания сценического костюма;
3.2.27	- применять выразительные средства в постановочной работе;
3.2.28	- использовать выразительные возможности средств композиции и их свойства в своей работе;
3.2.29	использовать зрительную память и воображение при изображении пространственных форм;
3.2.30	- разрабатывать композиции с помощью различных пространственных форм;
3.2.31	- использовать цвет и свет для театральной выразительности;
3.2.32	- разрабатывать композиции с помощью различных выразительных художественно-графических средств;
3.2.33	- проводить анализ влияние цвета и света на сценографию;
3.2.34	- осуществлять поиск новых живописно-художественных средств в сценографии;
3.2.35	- разрабатывать живописно-пластические средства композиции;
3.2.36	- формулировать и излагать живописно-пластическими средствами идею проекта в рисунке;
3.2.37	- применять для сценографии 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;
3.2.38	- создавать линейно-конструктивные построения и выбирать техники исполнения конкретного элемента сценографии;
3.2.39	- учитывать особенности кукольного спектакля при планировании проекта сценического оформления;
3.2.40	- осуществлять планирование сценического оформления спектакля;
3.2.41	- планировать проект по художественному оформлению спектакля с учетом технологии;
3.2.42	- организовать творческий процесса сценографического оформления с помощью создания костюма, света, грима, видеопроекции;
3.2.43	- учитывать специфику творческого процесса при создании общей композиции;
3.2.44	- составлять структуры работы в репетиционный и завершающий период работы над созданием новой постановки, а также сдачи спектакля;
3.2.45	организовать работу творческого коллектива с учетом разных профессиональных задач;
3.2.46	- организовать слаженную работу разнородного коллектива;
3.2.47	- определить и твёрдо придерживаться одного творческого направления в работе в процессе художественного оформления спектакля;
3.2.48	- осуществлять театральное производство при постановке кукольного спектакля (концерта, представления);
3.2.49	- вести эксплуатацию проекта сценического оформления кукольного спектакля;
3.2.50	взаимодействовать с участниками процесса театрального производства при создании проекта;
3.2.51	профессионально взаимодействовать в коллективе при решении художественно-технологических вопросов;
3.2.52	- поэтапно организовать процесс материального оформления постановки;
3.2.53	использовать актуальные методы мирового и отечественного театрального процесса для художественного оформления спектакля;
3.2.54	организовать работу творческой команды в процессе реализации художественного проекта сценического оформления кукольного спектакля;
3.2.55	- профессионально использовать комплексную информацию изготовления компонентов для сценического оформления с помощью театрально-постановочной техники и технологии;
3.2.56	- анализировать новейшие достижения театральных технологий и новых материалов;
3.2.57	- создавать средства художественной выразительности с использованием новейших достижений театральных технологий и новых материалов;
3.2.58	работать с новыми материалами и сценической техникой в процессе творческой работы;
3.3	**Владеть:**

3.3.1	- навыками абстрактного мышления для выработки системного подхода к социальным явлениям и проблемам;
3.3.2	-технологиями приобретения и обновления историко-философских знаний и их использования при выявлении и анализе проблемных ситуаций;
3.3.3	- приемами ведения дискуссии и полемики относительно оценки различных проблемных ситуаций, опираясь на знания особенностей истории России и закономерностей всемирного исторического процесса;
3.3.4	- навыками объективного анализа и аргументированной оценки проблемных ситуаций;- философским понятийным языком;
3.3.5	- системным подходом в анализе явлений культуры и искусства и в самостоятельной творческой деятельности;
3.3.6	- навыками анализа, оценки и решения проблем социального развития трудового (творческого) коллектива и общества- стратегиями решения стандартных и нестандартных задач
3.3.7	- навыками разработки и реализации проектов в сфере профессиональной деятельности
3.3.8	-навыками выбора оптимальных решений для достижения цели проекта (творческого замысла) с учетом имеющихся ресурсов и в соответствии действующими правовыми нормами
3.3.9	- навыками организации творческо-производственного процессанавыком публичного представления результатов проекта (или отдельных его этапов)
3.3.10	- способностью вырабатывать справедливые и прозрачные критерии оценки деятельности подчинённых теорией, методикой и опытом работы над сценографией в условиях коллективного творческого процесса
3.3.11	- навыками эффективного взаимодействия с соисполнителями проекта
3.3.12	- представлениями о способах бесконфликтно взаимодействовать с лидерами и группами в коллективе
3.3.13	- навыками использовать развивающий потенциал конфликта
3.3.14	навыками организационной работы и делового общения в условиях творческого процесса- коммуникативной культурой в процессе делового и академического взаимодействия;
3.3.15	- навыками коммуникации в четырех основных видах речевой деятельности, в том числе на иностранном языке-методологией решения коммуникативных задач
3.3.16	- системой языковых и речевых норм осваиваемого иностранного языка для выбора адекватного коммуникативного поведения
3.3.17	- способностью к переводу научных и академических текстов, как в прямом, так и в обратном направлении-навыками толерантности и эмпатийного слушания
3.3.18	- 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
3.3.19	- навыками планирования последовательных действий, направленных на реализацию поставленной цели
3.3.20	- навыками целенаправленной деятельности и самодисциплины
3.3.21	нормами поведения, обеспечивающими здоровый образ жизни
3.3.22	- навыками самоконтроля за состоянием своего здоровья и поддержанием его для обеспечения продуктивной жизнедеятельности.
3.3.23	методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций
3.3.24	- навыками поддержания безопасных условий жизнедеятельности
3.3.25	- навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим
3.3.26	- экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и государства;
3.3.27	- навыками систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов и формированию результатов деятельности организации;- навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности;
3.3.28	способами профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения этим явлениям;
3.3.29	- навыками планирования организации и проведения мероприятий, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение проявлений коррупции в обществе;
3.3.30	навыками общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции;
3.3.31	- способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние театрального и концертного дела.
3.3.32	профессиональной терминологией;культурой мышления на содержательном, логическом и коммуникативном уровнях
3.3.33	- методикой анализа литературных и изобразительных произведений разных видов и жанров;- опытом сценической разработки в контексте реализации единого замысла спектакля;
3.3.34	- навыками разработки концепции литературного произведения в рамках драматической постановки или кино;-теорией сценографической работы в условиях коллективного творческого процесса;
3.3.35	-навыками организационной работы и делового общения в условиях творческого процесса;
3.3.36	навыками научно-исследовательской деятельности в области истории, литературы и изобразительного искусства;
3.3.37	- методами и приёмами анализа драматических и иных произведений искусства, используемых в организациях исполнительских искусств с использованием информационно-коммуникационных технологий;
3.3.38	- навыками педагогической деятельности в сфере сценографии;
3.3.39	- навыками разработки методических материалов для сопровождения образовательного процесса;
3.3.40	- собственными педагогическими принципами и методами обучения;

3.3.41	- методами изучения и анализа культурных процессов и социокультурных практик;
3.3.42	- методиками практической реализации принципов государственной культурной политики в сфере профессиональной деятельности
3.3.43	- методиками практической реализации целей и задач государственной культурной политики в сфере профессиональной деятельности;
3.3.44	- творческими навыками для своей сценической технологической работы при реализации художественных проектов в кукольном театре;
3.3.45	- самостоятельной работой, в первую очередь в сфере художественного творчества;- методами создания авторского художественно-светового проекта на основе комплексной информации;
3.3.46	- навыками оформления спектакля при осуществлении своей профессиональной деятельности;
3.3.47	- способами воплощения с помощью художественно-творческих средств в процессе создания авторского проекта;- живописно-пластическими средствами театральной выразительности для спектакля;
3.3.48	- особенностями использования средств театральной выразительности с помощью света и цвета;технологиями изготовления декораций, обеспечивающими полноценную реализацию авторского проекта с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля;
3.3.49	навыком подготовки и проведения учебных занятий с использованием основ психологии и педагогики художественного творчества;
3.3.50	методиками преподавания спецдисциплин;
3.3.51	- навыками создания художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, программы);
3.3.52	- навыками эскизирования композиции сценического оформления;
3.3.53	- навыками создания авторского проекта;
3.3.54	- навыками гримирования в связи с определенными сценическими задачами;
3.3.55	- навыками создания сценического костюма для авторского проекта;- навыками изготовления сценического оформления с помощью новейших достижений в области театрально-постановочной техники;
3.3.56	- приемами построения композиций различной степени сложности;
3.3.57	- способами изготовления компонентов сценического оформления;
3.3.58	- навыками использования новейших достижений в области театрально-постановочной техники;
3.3.59	- знаниями о технике гримерного искусства;
3.3.60	- навыками использования новейших достижений в области театрально-постановочной техники для создания сценического костюма;- особенностями различных выразительных средств в постановочной работе;
3.3.61	- навыками работы с широким спектром живописных выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке;
3.3.62	- навыками гримирования по созданию внешней характеристики персонажа;- способностью воплощения замыслов в процессе изображения пространственных форм используя зрительную память и воображение;
3.3.63	- приемами изображения любых пространственных форм для осуществления замысла и построения общей композиции;
3.3.64	- приемами изображения любых пространственных форм для осуществления замысла и построения общей композиции сценического костюма;- цветовыми и световыми средствами театральной выразительности;
3.3.65	- навыками цветового и светового выражения в театральной сценографии;
3.3.66	- навыками работы с разным световым оборудованием и устройствами сцены для применения широкого спектра выразительных средств, в целях осуществления своих замыслов в театральной постановке- навыками использования живописно-пластических средств в сценографической постановке;
3.3.67	- навыками создания живописно-пластических средств для каждого спектакля;
3.3.68	- навыками использования живописно-пластическими средствами грима и постижа;
3.3.69	- навыками создания живописно-пластических средств для сценического костюма;различными техниками и технологиями создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима в сценографической постановке;
3.3.70	- основными навыками планирования проекта сценического оформления кукольного спектакля (концерта, программы);
3.3.71	- методами планирования сценического оформления спектакля;
3.3.72	- знаниями и навыками для воплощения замыслов режиссера в процессе художественного оформления спектакля;
3.3.73	- знаниями и навыками для воплощения замыслов режиссера в процессе технологии создания сценического костюма;- владеть методами творческого оформления через создание костюма, грима, светового оформления и видеопроекции с учетом специфики;
3.3.74	- творческим процессом создания костюма, грима, светового оформления и видеопроекционного оформления;
3.3.75	- информацией паспорта спектакля, в своей профессиональной деятельности;- способами и навыками организации профессионального творческого коллектива;
3.3.76	- знаниями и навыками для организации работы коллектива в процессе художественного оформления спектакля;- методами театрального производства для создания сценического оформления проекта кукольного спектакля (концерта, представления);
3.3.77	- навыками эксплуатации проекта сценического оформления кукольного спектакля;- технологией театрального производства и понимать свою профессиональную специфику в процессе работы в команде над проектом;

3.3.78	навыками решения вопросов художественно-творческого и эксплуатационного характера в системе коллективного творчества;
3.3.79	- навыками организации и контроля процесса создания материального оформления в профессиональной организации исполнительских искусств в соответствии со специализацией;
3.3.80	- знаниями об актуальных методах организации мирового и отечественного театрального процесса;
3.3.81	- обоснованными критериями оценки своей театральной работы и театральной работы своих коллег;- навыками реализации художественного проекта сценического оформления кукольного
3.3.82	спектакля (концерта,
3.3.83	представления) в соответствии со
3.3.84	специализацией;- навыками изготовления компонентов сценического оформления с помощью театрально-постановочной техники и технологии;
3.3.85	- особенностями использования новейших достижений в области театральных технологий и новых материалов в своей
3.3.86	профессиональной области;
3.3.87	- навыками создания средств художественной выразительности;- навыками применения в творческой работе при создании сценографии новейших театральной техники и новых материалов;
3.3.88	- новейшими методами театральной технологии в сценографии;

4. Место Государственной итоговой аттестации в освоении основной образовательной программы

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по соответствующей образовательной программе.

Преддипломная практика подготавливает студента к ГИА. На преддипломной практике студенты осуществляют самостоятельную творческую деятельность по решению сценографии предложенного спектакля.

Работа с режиссером над пьесой является одним из важных моментов преддипломной практики.

Период преддипломной практики используется для выполнения ВКР.

4.1 Государственная экзаменационная комиссия

Председатель государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА учредителем Института – Министерством культуры Российской Федерации по представлению Института.

Институт утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц до даты начала ГИА по данной образовательной программе. Состав апелляционной комиссии утверждается не позднее чем за 1 месяц до проведения Институтом первого в календарном году государственного аттестационного испытания.

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в Институте, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора и (или) почетное звание либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.

В состав ГЭК входят председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены ГЭК являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу Института (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую степень и (или) почетное звание.

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК приказом по институту назначаются секретари комиссий из числа лиц, относящихся к профессорско- преподавательскому, административному или учебно-вспомогательному персоналу Института. Секретарь ГЭК не входит в ее состав.

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания по каждой образовательной программе Институт утверждает приказом расписание государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения выпускников, председателя и членов ГЭК и апелляционной комиссии, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР.

При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней.

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его проведения.

Выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена.

5. Структура и содержание Государственной итоговой аттестации

ГИА включает в себя два государственных аттестационных испытания:

1. Государственный экзамен.
2. Подготовка и защита ВКР в форме индивидуально выполняемой дипломной работы.

5.1 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

Для выполнения ВКР используется период преддипломной практики.
В ходе выполнения работ дипломник учитывает все замечания со стороны руководителя ВКР. Окончательный вариант ВКР визируется руководителем и передается заведующему кафедрой, который, ознакомившись со всеми материалами, дает письменное разрешение к защите.

Выбор темы.
Для работы над дипломом в качестве материала студенты самостоятельно выбирают пьесу. Пьеса должна быть полномасштабной, не одноактной. Это не может быть инсценировка. Произведение может быть как драматическим, так и музыкальным: опера, балет, мюзикл, оперетта.

Начало работы:

- знакомство с произведением;
- анализ драматургии;
- сбор визуального материала;
- изучение эпохи;
- создание предварительных эскизов художественного решения спектакля;
- создание концепции костюмов;
- утверждение решения спектакля у руководителя диплома.

Работа над проектом:

- выбор сценической площадки, на которой будет создаваться проект;
- работа с планировкой;
- изображение сценографического решения всех картин и перемен в масштабе 1:20, вид прямо;
- создание чистовой выгородки (М 1:20), пока без цвета и без фактур;
- работа над черновыми эскизами костюмов.

Основной период работы над проектом:

- изготовление макета с фактурами, цветом и всеми подробностями, мебелью и бутафорией (М 1:20);
- создание эскизов и раскадровок к спектаклю в цвете с изображением освещения пространства и всех перемен;
- создание чистовых эскизов костюмов в цвете.

разрез;

Заключительный этап работы:

- изготовление габаритных чертежей всех деталей декорации, планировки, боковой
- технологическое и монтировочное описание декорации;
- чертежи мебели (М 1:10), эскизы бутафории в цвете с указанием фактур игабаритными размерами;
- технологическое описание костюмов с указанием фактур и с выкрасками цвета;
- работа над экспликацией спектакля.

Вся описательная часть дипломного проекта и документация должны быть напечатаны на листах стандартной формы – дипломной папки, пронумерованы и сброшюрованы в порядке содержания дипломного проекта.
Планировка, схемы, чертежи и шаблоны брошюруются в папку размером 450мм х 620мм х 20мм.
Студент представляет свою работу руководителю поэтапно (сроки утверждаются кафедрой).

1. Утверждение принципиального решения спектакля в черновых эскизах.
2. Утверждение выгородки и черновых эскизов.
3. Начало работы над чистовым макетом.
4. Сдача макета и чертежей.
5. Сдача дипломного проекта для рецензии.
6. Предзащита.
7. Защита дипломного проекта.

После завершения подготовки студентом ВКР руководитель ВКР предоставляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе студента в период подготовки ВКР. Для проведения рецензирования ВКР она направляется рецензенту из числа лиц, не являющихся работниками факультета сценографии и театральной технологии. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет на выпускающую кафедру письменную рецензию на указанную работу.
Выпускающая кафедра организует ознакомление студента с отзывом и рецензией на позднее, чем за 5

календарных дней до дня защиты ВКР.

Защита ВКР проводится в открытом заседании ГЭК.

Студенту предоставляется слово для сообщения, в котором представляется основная концепция сценографического решения. Затем ему задаются вопросы, сначала членами ГЭК, а после этого с разрешения председательствующего другими лицами, присутствующими на заседании. Затем предоставляется слово рецензенту, а при его отсутствии зачитывается текст его рецензии, после чего студенту предоставляется возможность ответить на замечания, сделанные рецензентом. Затем в дискуссии по обсуждаемой работе может выступить руководитель ВКР и другие участники заседания. В заключительном слове студент отвечает на вопросы, возникшие в ходе дискуссии.

Ход заседания протоколируется.

Выставление оценок по результатам защиты производится в закрытом заседании, когда в зале заседания присутствуют исключительно члены и секретарь ГЭК.

5.2 Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы

ГЭК оценивает качество как самой ВКР, так и ее защиты.

ВКР как авторское сочинение студента должна по качеству отвечать следующим параметрам:

1. Оригинальность сценического решения спектакля.
2. Профессиональность исполнения эскизов.
3. Макет: соответствие замысла спектакля по эскизам, точное воспроизведение фактуры в макете по эскизу.
4. Подробные и убедительные ответы на вопросы членов ГЭК, дополнительно раскрывающие дипломника как яркую художественную личность.

ВКР признается неудовлетворительной, если полностью не соответствует одному и более качественным параметрам или к ней предъявляются существенные замечания, а также, если в процессе защиты в работе выявляется наличие некорректного заимствования.

Качество защиты определяется исходя из того, что в ходе защиты студент должен в установленное время сделать сообщение, дающее ясное представление о содержании, выводах, предложениях его ВКР, уверенно и содержательно отвечать на поставленные ему вопросы и замечания рецензента.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

8. 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.