

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебно-методической работе
А.А. Панфилов
« 15 » 02 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История театрально-декорационного искусства

Направление подготовки	<u>52.03.01 Хореографическое искусство</u>
Профиль подготовки	<u>Искусство балетмейстера - репетитора</u>
Уровень высшего образования	<u>бакалавриат</u>
Форма обучения	<u>очная</u>

Семестр	Трудоемкость, зач. ед., час.	Лекций (час.)	Практич. занятий (час.)	Лаборат. работ (час.)	CPC (час.)	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
7	2 /72	18	18		36	Зачёт
Итого	2 /72	18	18		36	Зачёт

г. Владимир
2016 г.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «История театрально-декорационного искусства» являются: сформировать представление об основных этапах истории развития театрально-декорационного искусства в контексте общей истории изобразительного искусства, дать студентам целостное представление об истории и общих принципах искусства оформления музыкального спектакля в целом, и балетного спектакля в частности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История театрально-декорационного искусства» относится к обязательным дисциплинам вариативной части. Опирается на такие ранее изученные студентами дисциплины, как «История», «История хореографического искусства».

К моменту изучения дисциплины «История театрально-декорационного искусства» студенты должны:

знать основные этапы истории философии, всеобщей истории, , хореографического искусства;

уметь анализировать произведения хореографического искусства (от миниатюры до балетного спектакля), воспринимать историю хореографического искусства в контексте развития художественной культуры;

владеть: профессиональной терминологией, достаточно высоким общекультурным уровнем.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:

способы решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной безопасности (ОПК-4).

Уметь: анализировать основные вехи в истории искусств, стили искусства, художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОПК-3).

Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус (ОПК – 2).

- Компетенции ОК-7, ОПК – 2, ОПК – 3, ОПК – 4 решаются в данной дисциплине частично.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

«История театрально-декорационного искусства»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

№/п	<i>Раздел (тема) дисциплины</i>	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости и (по неделям) семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Семинары	Практические занятия	Лаборатории	Реферат	СРС		
1	Введение. Цели и задачи дисциплины «История театрально-декорационного искусства».	7	1, 2	2		2			4	1/50%	
2	Раздел 1. Истоки театрально-декорационного искусства Европы.	7	3, 4	2		2			4	1/50%	

3	Раздел 2. Театрально-декорационное искусство Европы XVII - XVIII вв.	7	5, 6	2		2			4		1/50%	1 рейтинг - контроль
4	Раздел 3. Театрально-декорационное искусство России от истоков до XVIII вв.	7	7-10	4		4			8		2/50%	
5	Раздел 4. Театрально-декорационное искусство Европы и России XIX в.	7	11, 12	2		2			4		1/50%	2 рейтинг - контроль
6	Раздел 5. Театрально-декорационное искусство XX века.	7	13, 14, 15, 16	4		4			8		2/50%	
7	Раздел 6. Тенденции развития театрально-декорационного искусства на рубеже XX-XXI вв.	7	17, 18	2		2			4		1/50%	3 рейтинг - контроль
	7 семестр			18		18		+	36		9/50%	Зачёт
	Всего: 72 часа			18		18		+	36		9/ 50%	Зачёт

Содержание дисциплины «История театрально-декорационного искусства».

Введение. Цели и задачи дисциплины «История театрально-декорационного искусства». Что изучает история сценографии. Синтетический характер искусства театра. Различия творчества театрального художника и художника-станковиста. Функции декорации в спектакле: техническая, эксплуатационная, эмоционально-эстетическая. Проблема условности в театрально-декорационном искусстве. Художественная целостность спектакля. Зримый пластика-изобразительный образ спектакля. Художественно-конструктивные приемы оформления спектакля. Основные направления в

театрально-декорационном искусстве. Влияние стиля в архитектуре и прикладных искусствах на особенности театрально-декорационного искусства. Творческие взаимоотношения режиссера и художника. Основы театральной композиции. Символ, метафора и ассоциативные образы в современной сценографии.

Раздел 1. Истоки театрально-декорационного искусства Европы.

Тема 1.1 Античность. Архитектура и сценическая техника античного театра.

История театрального здания и сценической техники в Древней Греции и Риме. Начало эволюции. Сценическая площадка античного театра как воплощение обобщенного места действия как понятие содержательное в самом общем и широком его значении. Древняя семантика круга орхестры. В античной скene и орхестре соединились оба варианта театральной модели мира: вертикальный и горизонтальный. На их основе в дальнейшем сложатся два основных типа сценического воплощения образа обобщенного места действия, которые на последующих стадиях развития мирового театра будут осуществляться средствами декорационного искусства. В самом же спектакле конкретные места действия обозначались двумя способами: игровым и декорационным.

Римский театр. Используя греческую драматургию и перенося ее на римскую почву, театр добивался от живописных декораций, костюмов, бутафории создания сценической иллюзорности, которая во времена римской империи перешла в самый грубый натурализм, а в некоторых случаях и в полную подмену театра подлинными актами казней, охоты и сражений. Основные части римского театра. Перекрытие зрительского и сценического пространства позволяет говорить о возникновении первых театров под крышей, впервые появился занавес, который поднимался из-под сцены. Влияние античного театра на всю последующую историю европейской театральной культуры.

Тема 1.2 Средневековье. В истории средневекового театра имеется два периода: ранний (с V по XI век) и зрелый (с XII до середины XVI века). Значение сельских обрядов разных народов, быта крестьян в истории рождения средневекового театра. Влияние язычества на культуру и борьба церкви с ним. В игрищах, песнях и танцах отражалась вера людей в богов, которые для них олицетворяли силы природы. Эти народные гулянья и положили начало театральным действиям. Церковный театр. Литургическая драма. Полулитургическая драма. Симультанное оформление действия. Его широкое применение и развитие в средневековом театре. Уличный театр. Начиная с середины XII и вплоть до XVI века, когда было построено первое театральное здание, средневековый театр не имел своего помещения и, значит, не связывался никакой (архитектурно выраженной) формой.

Театр снова смешался с архаикой карнавала, но теперь уже в формах, привитых ему новой культурой. Важнейшими из них были миракль и мистерия, породившая при своем разложении моралите и фарс.

Тема 1.3 Эпоха Возрождения. Принципы сценических постановок театра эпохи Возрождения. Формирование новых принципов сценических постановок в конце XV - начале XVI вв. Дворцовые празднества с их торжественными выходами, процессиями, музыкальными и танцевальными номерами, а в особенности интермедии - как почва, на которой впоследствии вырос оперный и балетный театр, определивший собой основную линию дальнейшего развития техники сцены. Культура Италии эпохи Возрождения. Влияние на характер театральных представлений и их художественное оформление творчества величайших мастеров искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Браманте, Перуцци) на эти процессы. Появление новой системы оформления спектаклей – перспективное построение сценической картины. Стремление учёных-гуманистов воскресить образы античного театра. Себастиано Серлио (1457-1552), его пять книг трактата «Об архитектуре». Возникновение театра с переменными декорациями. В конце XVI – начале XVII века возрастание популярности интермедии. Никколо Саббатини, его книга «Об искусстве строить сцены и машины» (1638). Значение развития оперы и балета в развитии сценографии Флорентийская камерата. «Дафна» - первый оперный спектакль (1594). Появление в последней четверти XVI века в Италии подвижных декораций.

Раздел 2. Театрально-декорационное искусство Европы XVII - XVIII вв.

В течение XVI и XVII веков весь ход развития техники сцены сосредотачивался в Италии и оттуда уже распространялся по другим странам. В течение XVIII века наряду с дворцовыми театрами начинают строиться публичные оперные театры, которые служили для драматических спектаклей. При постройке публичных театров значительное внимание вызывают условия и характер размещения зрителя; варьируются формы самого зала: им то придается овальный или подковообразный вид, то сохраняются прямоугольные очертания; изменяются формы лож и расположения ярусов; стираются грани в распределении мест в партере, который заполняется креслами.

Раздел 3. Театрально-декорационное искусство России от истоков до XVIII вв.

Тема 3.1 Театрально-декорационное искусство Древней Руси.

Народные истоки русского театра, его обрядово-игровой характер. Использование предметов крестьянского быта, костюма. Изготовление бутафории. Скоморошество. Элементы театральности в придворной и церковной культуре XVII века. Кукольный

скомороший театр. Петрушечная (пальцевая) и вертепная (стержневая) системы. Украинский вертеп. Его устройство и символика. Многообразие форм древнерусского театра. Первый придворный театр (1672) и его репертуар. Устройство Комедийной хоромины в селе Преображенском и театра в Кремле. Влияние западно-европейской живописи на театрально-декорационное искусство придворного театра. Закрытие придворного театра в 1676 г. Школьный театр XVII века. Устройство, постановочные приемы. Использование эффектов теневого театра.

Тема 3.2 Театрально-декорационное искусство России XVIII века.

Особенности исторического развития России в XVIII веке. Творческая переработка достижений западноевропейских государств в интересах развития русской национальной культуры. Место театра в общественной жизни петровского времени. Его просветительский характер. Создание публичного театра в Москве (1702). Виды театральных представлений: шествия, иллюминация, маскарады. Массовый характер Фейерверков. Взаимодействие театра и Фейерверков. Световые декорации. Роль символов, эмблем, аллегорий. Исторический, аллегорический, этнографический костюмы. Представления драматического театра. Народные картинки как единственный источник сведений о его декорациях и костюмах. Устройство сценической площадки. Развитие художественной культуры в середине XVIII века. Роль М. В. Ломоносова в русском просвещении и культуре. Развитие театра при приемниках Петра I. Тяготение к придворно-аристократической культуре Запада. Маскарады, карнавалы, шествия. Гастроли иностранных трупп. Преобладание оперно-балетных спектаклей. Эстетические принципы барокко. Барокко в театре. Развитие любительских театров. Театр Ф.Г. Волкова в Ярославле (1750). Учреждение русского государственного публичного театра в Петербурге (1756). Создание постоянного общедоступного и Петровского театра в Москве. Открытие Эрмитажного театра для придворной публики. Развитие русского классицизма во второй половине XVIII века и его эстетические принципы. Подражание «прекрасной» природе. Устройство театрального здания и сцены во второй половине XVIII и начале XIX веков. Их связь с ренессансным театром.

Раздел 4. Театрально-декорационное искусство Европы и России XIX в.

Тема 4.1 Театрально-декорационное искусство Европы первой половины XIX в.

Начало XIX века подводит итоги формированию сцены-коробки и определяет соотношения и устройство ее основных частей. Борьба со старыми техническими формами сцены протекает в самых разнообразных направлениях. Путь отказа от сцены-коробки находит самые многосторонние разветвления, вплоть до возвращения к сцене-арене, окруженнной со всех сторон зрителями. Такая устремленность к пространственной

сцене нередко связывалась с желанием восстановить в театре его ранние античные формы. Театр эпохи романтизма во Франции.

Тема 4.2 Театрально-декорационное искусство России первой половины XIX в.

Усиление общественного значения театра в новых экономических и политических условиях. Развитие декорационного искусства, главным образом в сфере оперных и балетных спектаклей. Существование традиций классицизма, романтизма и реализма в оформлении спектаклей. Перспективная живопись, как основная форма пластического решения пространства. Влияние итальянской школы сценического искусства, затем немецкой. Пьетро ди Готтардо Гонзага (1751 - 1831). Эстетические принципы романтизма. Оформление романтического музыкального спектакля в 1830 – 1840-е гг. Сценическая машинерия. Постановочные эффекты. Стандартизация декораций. Эскизы типовых декораций для пьес разных жанров. А. А. Роллер (1805 - 1891). Сочетание искусства декоратора и театрального машиниста. Организация пышного, эффектного зрелища. Интерес к историческим сюжетам. Эклектичность Роллера. Оформление спектаклей на русскую тему. Появление реалистических традиций в русском театрально-декорационном искусстве. Устройство сцены в первой половине XIX века.

Тема 4.3 Театрально-декорационное искусство России второй половины XIX в.

Общественное движение в России 1860 - 1880-х гг. Отставание театрально-зрелищных форм. Распад гармонического единства живописно-пластических искусств. Значение балетного спектакля в сохранении традиций художественного оформления по системе Роллера. Господство обстановочной феерии, экзотических сюжетов, напыщенных страстей. Критика оформления балетов демократической интеллигенцией (В. В. Стасов, И. Е. Салтыков-Щедрин). Рождение и утверждение бытовой декорации в Малом театре в Москве. Связь с живописью П. И. Федотова и передвижников. Обретение декорациями исторической и бытовой содержательности, художественности, сценичности. Снижение художественного уровня декораций в решении историко-бытовых постановок в 1880-е гг. в системе казенно-бюрократической машины управления Императорских театров. Художники-передвижники в театре и отрицательное отношение к ним со стороны дирекции Императорских театров. Основание Частной оперы С. И. Мамонтова. Объединение в ней актерских, музыкальных, композиторских и художественных сил. Ориентация на русских композиторов. Демократическая направленность мамонтовской оперы. Реформа декорационного искусства. Утверждение роли художника - сорежиссера спектакля. Идеи художественного синтеза и создание целостного произведения искусства. Принцип «типовых» декораций, разработанный Поленовым. В. М. Васнецов (1848 - 1926).

Значение реформы, совершенной Частной оперой Мамонтова для дальнейшего развития декорационного искусства. Утверждение принципа целостности живописно-сценической картины. Воздействие практики Частной оперы на казенную сцену. Значение мамонтовской оперы в Формировании принципов МХТ. К. С. Станиславский о ее роли в развитии русского театра конца XIX века.

Раздел 5. Театрально-декорационное искусство XX века.

Тема 5.1 Театрально - декорационное искусство России начала XX века.

Существование противоборствующих тенденций в режиссуре и декорационном искусстве начала XX века. Роль оформления в раскрытии образного содержания и режиссерского замысла спектакля. Привлечение в театр художников-станковистов. Вторжение театра в станковую живопись. Основание Московского Художественного Общедоступного театра (МХТ). Новаторский характер идеино-творческой программы театра. Утверждение театрального искусства как равноправной и самостоятельной области художественного творчества. Творчество А. Я. Головина (1863 - 1930) в 1900 - 1917 гг. «Мир искусства». Его эстетическая программа. Определяющая роль взглядов на искусство и театр А. Н. Бенуа. Л. С. Бакст (1866 - 1924). Многообразие направлений в театрально-декорационном искусстве второй половины 1900-х гг. Сближение театрального искусства с живописью. Утверждение свободы художника. Воздействие изобразительных принципов на режиссуру. Работа Мейерхольда в театре В. Ф. Комиссаржевской. Работа художников «Голубой розы» в театре. Русские сезоны в Париже. Живопись как важнейшее средство образно-эмоционального строя спектакля. Новаторская сущность спектаклей русского балета. Утверждение принципов целостного сценического ансамбля, единства музыки, хореографии, живописи. Эволюция театрально-декоративного искусства русских сезонов с 1908 по 1917 г. Приглашение иностранных художников: П. Пикассо, Р. Ф. Леже, Р. Матисса. Влияние спектаклей антрепризы Дягилева на развитие декорационной живописи Европы. Театральная деятельность футуристов. Супрематизм в творчестве К. Малевича. Создание Камерного театра А. Я. Таировым (1914). Принцип синтетического театра. Отрицание живописности во имя объемно-пространственных построений спектакля. Многообразие и художественная ценность наследия, созданного в области декорационного искусства в конце XIX - начале XX века. Его значение для дальнейшего развития сценического искусства.

Тема 5.2 Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Октябрьская революция и политика коммунистической партии области искусства. Национализация театров. Выделение ведущих театров в группу академических. Роль художника в театре. Приход в театр массового зрителя. Связь театрально-декорационного искусства с

развитием режиссерской мысли. Создание спектаклей, созвучных революции. Рождение агитационно-политического театра. Массовые праздники и их оформление. Появление новых приемов и средств сценической выразительности. Включение в действие спектаклей площадей и улиц города. Использование плакатной символики. Открытие Большого драматического театра (1918). Создание многоплановых живописных декораций, тщательная разработка мизансцен, использование световых эффектов, музыки, танца. Значение работ художников старшего поколения как хранителей и пропагандистов достижений русского дореволюционного театрально-декорационного искусства. Камерный театр. Продолжение традиций дореволюционного времени. Противопоставление «натуралистическому» и условно-эстетическим театрам

Тема 5. 3 Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.

Окончание гражданской войны и переход к мирному строительству. Театральная жизнь 1920-х гг. Организация выставки «Театрально-декорационное искусство Москвы 1918-1923 гг.» Отражение новой жизни в работах художников. Создание разнообразных по стилю и жанрам постановок. Поиски новых форм воплощения героического и романтического пафоса. Агитационно-пропагандистская роль театра. Главенствующее положение комедии и трагедии. Обращение к традициям народного театра. Связь театрально-декорационного искусства с режиссерской мыслью. Поиски «большой сценической формы». Усовершенствование техники сцены. Использование в декорациях новых материалов. Введение в спектакли кинокадров, проекций.

Новый этап деятельности Камерного театра. Книга Таирова «Записки режиссера»..

5. 4 Театрально-декорационное искусство 1930 - 1940-х годов.

Создание Союза художников (1932). Включение открытий 1920-х гг. в разрабатываемую декорационную систему. Связь с традициями Коровина и Головина. Возвращение живописи на сцену. Расширение эмоционального воздействия театра. Создание единой установки в первой половине 1930-х гг., как особой формы образно-пространственного решения. Принцип «внешнего» спектакля с выносом площадки в зрительный зал в спектаклях Н. Охлопкова в Реалистическом театре. Перекличка с постановками Мейерхольда. В. Ф. Рындин (1902 - 1974). Работа в Камерном театре (1925 – 1934). П. В. Вильямс (1902 - 1947). Н. П. Акимов (1901 - 1968).

Тема 5. 5 Театрально-декорационное искусство военных лет.

Работа художников театра в условиях временной эвакуации и на фронте. Интерес к героическим и психологическим постановкам. Создание комедийно-сатирических представлений. Жизненная конкретность и достоверность в изображении места действия - характерные формы декорационного искусства военных лет. Использование форм плаката

и театральных праздников. Обращение к наследию русской и зарубежной классики. Усиление героического начала в трактовке спектакля «Иван Сусанин» (1944), общность мировосприятия и единство понимания этики Пушкина у Дмитриева и Вильямса в постановках «Пиковой дамы» (1942), «Последние дни Пушкина» М. Булгакова (1943). Драматизм в декорациях Б. Волкова к балетным и оперным спектаклям («Суворов» С. Василенко, «Моцарт и Сальери» Н. Римского-Корсакова). Поиски Форм условно-символической драматургии. Попытки передать в спектакле философски-обобщенное осмысление жизни. Развитие декорационного искусства в областных центрах, сотрудничество художников с театрами союзных республик.

Тема 5.6 Театрально-декорационное искусство второй половины 1940 - 1970-х годов.
Историческое значение победы СССР в Великой Отечественной войне. Обновление жизни страны после XX съезда КПСС. Измене общественных отношений в 1980-е гг. Близость декораций второй половины 1940 - 1950-х гг. станковому искусству. Отсутствие связи со сценическим действием. Иллюстративность и помпезность оформления. Утверждение и развитие «изобразительной режиссуры» в некоторых работах. Разнообразие декорационного решения спектаклей. Влияние современности на трактовку спектаклей. Пополнение кадров художников сцены в начале 1960-х гг. Стилистическое разнообразие искусства сценографии. Широкий диапазон средств, приемов, свобода их выбора, органическая связь с драматургией и режиссурой. Раскрытие средствами пластики драматического конфликта и темы спектакля. Художественные выставки 1960 - 1980-х гг. и развитие театрально-декорационного искусства. Участие в международных выставках

Раздел 6. Тенденции развития театрально-декоративного искусства на рубеже XX - XXI вв. Архитектура театрально-концертной сцены во второй половине XX века. Сцена-арена. Модельная сцена. Многоцелевые залы. Театральные комплексы. Способы решения сценического пространства (повествовательная декорация, метафорическая декорация, живописная декорация, игровая декорация, динамическая декорация). Драматургические функции декораций.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Помимо семинаров, в процессе обучения используются такие виды деятельности, как метод проблемного изложения, составление презентаций студентами, подготовка доклада к научной студенческой конференции, статьи в научные журналы, информационные и компьютерные технологии;
- индивидуальные и групповые;

- диалоговые;
- обсуждение и решение конкретных профессиональных задач балетмейстера – репетитора.

Помимо аудиторных занятий, учитывая специфику дисциплины и творческий характер будущей профессии студентов, в процессе обучения используются такие виды деятельности, как посещение концертов, спектаклей, проведение экскурсий, творческих встреч с выдающимися деятелями искусств и культуры, ставятся профессиональные эксперименты (выступление студентов со своими балетмейстерскими работами на хореографических конкурсах под руководством преподавателя).

Занятия, проводимые в интерактивных формах, составляют 50% аудиторных занятий

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА

Текущий контроль (рейтинг-контроль) осуществляется три раза в семестр в форме контрольных уроков. Промежуточная аттестация (зачёт без оценки) осуществляется на основе накопительной системы: по итогам работы в семестре, качестве самостоятельной подготовки студента.

7 семестр

Задания к рейтинг-контролю № 1

Рейтинг-контроль № 1 проводится в форме письменной работы по теме «Содержание и цели дисциплины «История театрально-декорационного искусства».

Вопросы к письменной работе:

1. Что изучает история театрально-декорационного искусства?
2. В чём заключается синтетический характер искусства театра?
3. В чём различия творчества театрального художника и художника-станковиста?
4. Назвать и объяснить специфику функций декорации в спектакле (техническая, эксплуатационная, эмоционально-эстетическая).
5. В чём заключается проблема условности в театрально-декорационном искусстве?
6. Что такое «художественная целостность спектакля»?

Задания к рейтинг-контролю № 2

Рейтинг – контроль № 2 проводится в виде подготовки студентами презентаций, посвящённых театрально-декорационному искусству России на рубеже XIX – XX вв.

Примерные темы презентаций:

- 1 Творчество К.А. Коровина и А. Я. Головина в Императорских театрах. Утверждение театрального искусства как равноправной и самостоятельной области художественного творчества.
2. Совместные работы К. Коровина и А. Головина на сцене Московского Большого театра («Русалка», «Руслан и Людмила», «Дон-Кихот», «Лебединое озеро» и др.)
3. Работы К. Коровина для Большого и Мариинского театров (1900 - 1917). Декорации к операм «Князь Игорь», «Садко», «Демон», «Золотой петушок», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Хованщина», к балетам «Конек-Горбунок», «Дон-Кихот», «Корсар», «Золотая рыбка» и др.
4. Творчество А. Я. Головина (1863 - 1930) в 1900 - 1917 гг.
5. «Мир искусства». Его эстетическая программа. Определяющая роль взглядов на искусство и театр
6. А. Н. Бенуа. Его взгляды на роль художника в театре. Работа Бенуа над балетами Н. Н. Черепнина «Павильон Армиды», И. Ф. Стравинского «Петрушка» и др.
7. Л. С. Бакст (1866 - 1924). Зрелищный характер декораций Бакста. Пантомима «Сердце маркизы», балет «Фея кукол» и др. в оформлении Бакста. Декорации к постановкам «Шахерезада», «Синий бог», «Послеполуденный отдых Фавна» и др.
8. Многообразие направлений в театрально-декорационном искусстве второй половины 1900-х гг. Сближение театрального искусства с живописью. Решение живописно-пластических задач в творчестве К. С. Станиславского, В. З. Мейерхольда, А. Я. Таирова и др.
9. Влияние Н. Н. Сапунова на формирование театральной эстетики Мейерхольда. Работа художников «Голубой розы» в театре.
10. С. Ю. Судейкин (1884 - 1946). Орнаментальная декоративность его красочных композиций. Живописность образов,озвучных музыке балетных постановок. Сочетание романтической экзотики и нарочитой кукольности (Р. Штраус «Трагедия Саломеи»).
11. Два сезона деятельности Старинного театра (1907, 1911).
12. Историко-реставрационный характер спектаклей Н. Н. Евреинова. Стилизаторский характер оформления А. Бенуа, Н. Периха, И. Билибина, М. Добужинского и др. Пастурель Адама дела Галль «Игра о Робене и Марион» (худ. М. Добужинский), миракль «Действо о Теофиле» (худ. И. Билибин), Н. Евреинов мистерия «Три волхва» (худ. Н. Перих) и др.
13. Декоративное искусство МХТ в 1906 - 1917 гг.
14. Художники «Мира искусства» в МХТе. художников. Совместная выработка

Станиславским и Добужинским принципа оформления «Месяца в деревне». Привнесение в спектакли МХТ идей «Мира искусств».

15. Оформление спектаклей МХТ Н. Перихом, Б. М. Кустодиевым и другими мирикусниками. Вл. Немирович-Данченко о кризисе сценического оформления в МХТ.
16. Русские сезоны в Париже. Сотрудничество С. П. Дягилева с Сапуновым, Судейкиным, Н. С. Гончаровой и др.
17. Эволюция театрально-декоративного искусства русских сезонов с 1908 по 1917 г.
18. Привлечение художников к балетной режиссуре. Интерес к архаике в балетах «Нарцисс», «Дафнис и Хлоя», «Послеполуденный отдых Фавна» в оформлении Л. С. Бакста. Чувство цвета, линии, присущие художнику. Театральный костюм Бакста.
19. Эпическая живопись Н. Периха на сцене (И. Ф. Стравинский «Весна священная», А. П. Бородин «Князь Игорь»).
20. Разрыв Дягилева с художниками «Мира искусства». Приглашение Б. И. Анисфельда, Н. С. Гончаровой, М. Ф. Ларионова и др.
21. Н. С. Гончарова (1881 - 1963). Сочетание в ее творчестве эстетики современного примитива и монументальной пластики древнерусского искусства, росписи подносов. Чистота и мощь открытого цвета (Н. Р. Римский-Корсаков «Золотой петушок»). Соединение живописи с законами условного театра, подчеркивание сатирического на музыке.
22. Участие П. Пикассо, Р. Ф. Леже, Р. Матисса в «Русских сезонах» С. Дягилева.
23. Влияние спектаклей антрепризы Дягилева на развитие декорационной живописи Европы.
24. Театральная деятельность футуристов. Особенности русского футуризма. Его неоднородность. Неприятие современной буржуазной
25. Супрематизм в творчестве К. Малевича. Оформление М. Б. Матюшина «Победа над солнцем».
26. Создание Камерного театра А. Я. Таировым (1914). Работа в театре художников-живописцев различных направлений.
27. Кубизм в творчестве А. А. Экстер (И. Ф. Анненский «Фамира Кибаред»).
28. Многообразие и художественная ценность наследия, созданного в области декорационного искусства в конце XIX - начале XX века. Его значение для дальнейшего развития сценического искусства.

Задания к рейтинг-контролю № 3

Рейтинг – контроль № 3 проводится в виде защиты рефератов.

Примерные темы рефератов:

1. Образы Древнего Египта в балетном спектакле («Дочь фараона» Ц. Пуни).
2. Образы античности в балетном спектакле (можно какой-либо исторический период - начиная от зарождения балета до XX века).
3. Стилистические особенности костюмов к балету "Спартак"
4. Стиль "барокко". Зарождение специфического театрального костюма. Костюм героя.
5. Барокко в театрально-декорационном искусстве.
6. Театрально-декорационное искусство эпохи классицизма (Франция, XVII в.).
7. Театрально-декорационное искусство первой четверти XVIII в.
8. Влияние стиля «рококо» на театрально-декорационное искусство.
9. Творчество Пьетро ди Готтардо Гонзага
10. Ампир. Характерные черты русского ампира.
11. Романтизм в искусстве. Его влияние на театрально-декорационное искусство.
12. Бидермайер в искусстве (1825 - 1835 гг.). Его влияние на театрально-декорационное искусство.
13. Археологическое направление в театрально-декорационном искусстве середины XIX в.
14. Историко-бытовая декорация второй половины XIX в.
15. Модерн. Зарождение "современного" стиля. Специфика балетного костюма конца века.
16. Театрально-декорационное искусство 1930-х гг.
17. Арт Деко. Его влияние на театрально-декорационное искусство.
18. Творчество В. Дмитриева.
19. Н. П. Акимов – художник и педагог.
20. Театрально-декорационное искусство военных лет.
21. Театрально-декорационное искусство 1943 - начала 1960-х
22. Развитие театрально-декорационного искусства в 1960-е
23. Тенденции развития сценографии в 1970 - 1980-е гг.
24. Традиции древнерусского театрально-декорационного искусства в оформлении народных праздников XIII - начала XX веков.
- .25. Проблемы современного театрально-декорационного искусства.

Самостоятельная работа студентов.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает изучение теоретического материала, также - рекомендуемой литературы для подготовки к практическим занятиям, к рейтинг – контролю, к итоговому зачёту (без оценки). Подготовка студентами мультимедийных презентаций, посвящённых различным аспектам

научно-исследовательской работы в области истории хореографического искусства.
Работа с библиотечными каталогами (Посещение библиотеки ВлГУ, Областной научной библиотеки им. А.М. Горького).

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

1. Охарактеризовать художественно-конструктивные приемы оформления спектакля.
2. Назвать основные направления в театрально-декорационном искусстве.
3. Каким образом стиль в архитектуре и прикладных искусствах влияет на особенности театрально-декорационного искусства.
4. Основы театральной композиции.

Введение. Цели и задачи дисциплины «История театрально-декорационного искусства».

Раздел 1. Истоки театрально-декорационного искусства.

Тема 1.1 Античность. 1. Архитектура и сценическая техника античного театра (периодизация, эволюция). 2. Римский театр.

Тема 1.2 Средневековье. 1. Церковный театр. 2. Уличный театр.

Тема 1.3 Эпоха Возрождения. 1. Принципы сценических постановок театра эпохи Возрождения. 2. Возникновение театра с переменными декорациями. 3. Ярусный театр.

Раздел 2. Театрально-декорационное искусство Европы XVII - XVIII вв.

Охарактеризовать театрально-декорационное искусство Италии, Франции, Англии, Испании XVII - XVIII вв.

Раздел 3. Театрально-декорационное искусство России от истоков до XVIII вв.

Тема 3.1 Театрально-декорационное искусство Древней Руси.

Тема 3.2 Театрально-декорационное искусство России XVIII века.

Охарактеризовать эволюцию становления театрально-декорационного искусства в России:

- а) в Древней Руси;
- б) в России XVIII в.
- в) творчество иностранных мастеров в России. Их вклад в развитие театрально-декорационного искусства России

Раздел 4. Театрально-декорационное искусство Европы и России XIX в.

Тема 4.1 Театрально-декорационное искусство Европы первой половины XIX в.

Тема 4.2 Театрально-декорационное искусство России первой половины XIX в.

Тема 4.3 Театрально-декорационное искусство России второй половины XIX в.

1. Значение балетного спектакля в сохранении традиций художественного оформления по системе Роллера.
2. Значение реформы, совершенной Частной оперой Мамонтова для дальнейшего развития декорационного искусства. Утверждение принципа целостности живописно-сценической картины.
3. Выдающиеся мастера театрально-декорационного искусства второй половины XIX в.
3. Значение мамонтовской оперы в формировании принципов МХТ. К. С. Станиславский о ее роли в развитии русского театра конца XIX века.

Раздел 5. Театрально-декорационное искусство XX века.

Тема 5.1 Театрально - декорационное искусство России начала XX века.

1. Охарактеризовать стилевые направления в отечественном театрально-декорационном искусстве.
2. Назвать имена значительных мастеров этого периода и примеры их работ.
3. Новаторство в области театрально-декорационного искусства этого периода: в чём заключалось.

Тема 5.2 Театрально-декорационное искусство первых лет революции.

1. Охарактеризовать театральную жизнь России в это время.
2. Особенности развития отечественного театрально-декорационного искусства этого периода. Основные направления.
3. Назвать имена значительных мастеров, выявить особенности их творческого почерка, привести примеры их работ

Тема 5. 3 Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.

1. Охарактеризовать театральную жизнь России в это время.
2. Особенности развития отечественного театрально-декорационного искусства этого периода. Основные направления.
3. Назвать имена значительных мастеров, выявить особенности их творческого почерка, привести примеры их работ

Тема 5. 4 Театрально-декорационное искусство 1930 - 1940-х годов.

1. Охарактеризовать театральную жизнь России в это время.
2. Особенности развития отечественного театрально-декорационного искусства этого периода. Основные направления.
3. Назвать имена значительных мастеров, выявить особенности их творческого почерка,

привести примеры их работ.

Тема 5.5 Театрально-декорационное искусство военных лет.

1. Работа художников театра в условиях временной эвакуации и на фронте.
2. Интерес к героическим и психологическим постановкам.
3. Создание комедийно-сатирических представлений.
4. Жизненная конкретность и достоверность в изображении места действия - характерные формы декорационного искусства военных лет. Использование форм плаката и театральных праздников.
5. Работа художников над пьесой О. Корнейчука «Фронт». Ее оформление Дмитриевым, Рындиным, Волковым, Козлинским.
6. «Русские люди» К. Симонова в декорациях Дмитриева (1943). Работа Н. Акимова над пьесой А. Крона «Офицер Флота».
7. Обращение к наследию русской и зарубежной классики. Усиление героического начала в трактовке спектакля «Иван Сусанин» (1944), общность мировосприятия и единство понимания этики Пушкина у Дмитриева и Вильямса в постановках «Пиковой дамы» (1942), «Последние дни Пушкина» М. Булгакова (1943).
8. Драматизм в декорациях Б. Волкова к балетным и оперным спектаклям («Суворов» С. Василенко, «Моцарт и Сальери» Н. Римского-Корсакова).
9. Поиски Форм условно-символической драматургии. Попытки передать в спектакле философски-обобщенное осмысление жизни.
10. Развитие декорационного искусства в областных центрах, сотрудничество художников с театрами союзных республик.

Тема 5.6 Театрально-декорационное искусство второй половины 1940 - 1970-х годов.

1. Охарактеризовать театральную жизнь России в это время.
2. Особенности развития отечественного театрально-декорационного искусства этого периода. Основные направления.
3. Назвать имена значительных мастеров, выявить особенности их творческого почерка, привести примеры их работ.

Раздел 6. Тенденции развития театрально-декоративного искусства на рубеже XX XXI вв.

1. Особенности архитектуры театрально-концертной сцены во второй половине XX века.
2. Сцена-арена.
3. Модельная сцена.
4. Многоцелевые залы.
5. Театральные комплексы.
6. Способы решения сценического пространства (повествовательная декорация, метафорическая декорация, живописная декорация, игровая декорация, динамическая декорация).
7. Драматургические функции декораций.

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу

1. Театрально-декорационное искусство в античности (театр в Древней Греции).
2. Театрально-декорационное искусство в античности (Древний Рим).
3. Театрально-декорационное искусство Европы в эпоху Средневековья.
4. Театрально-декорационное искусство Европы в эпоху Возрождения.
5. Традиции древнерусского театрально-декорационного искусства в оформлении народных праздников XIII - начала XX веков.
6. Барокко в театрально-декорационном искусстве.
7. Театрально-декорационное искусство Европы и России первой четверти XVIII в.
8. Творчество Пьетро ди Готтардо Гонзага.
9. Романтизм в оформлении спектаклей первой половины XIX в.
10. Бидермайер 1825 - 1835. Его влияние на театрально-декорационное искусство.
11. Творчество А. Роллера.
12. Археологическое направление в театрально-декорационном искусстве середины XIX в.
13. Историко-бытовая декорация второй половины XIX в.
14. Художники-передвижники в театре.
15. Новые принципы оформления спектаклей в Частной опере С. Мамонтова.
16. Работа М. Врубеля в театре.
17. К. Коровин как театральный художник.
18. Творчество А. Головина.
19. Оформление спектакля "Маскарад" А. Головиным.
20. Творчество В. Симова.
21. Основные принципы работы художников «Мира искусства» в театре.
22. А. Бенуа и театр.
23. Творчество Л. Бакста как театрального художника.
24. Работы М. Добужинского в театре.
25. Оформление спектаклей Дягилевской антрепризы.
26. «Старинный театр» и его художники..
27. Символизм в театрально-декорационном искусстве. Общая характеристика.
28. Оформление спектаклей Камерного театра.
29. Модерн. 1890-1900 годы. Его влияние на театрально-декорационное искусство.
30. Театрально-декорационное искусство первого десятилетия XX века.
31. Театрально-декорационное искусство 1920-х гг.
32. Конструктивизм в театрально-декорационном искусстве.

33. Зарубежное театрально-декорационное искусство 1930-х гг.
34. Отечественное театрально-декорационное искусство 1930-х гг.
35. Театрально-декорационное искусство военных лет.
36. Творчество В. Дмитриева.
- .37. Н. П. Акимов — художник и педагог.
38. Творческий путь и особенности стиля С. Вирсаладзе.
39. Театрально-декорационное искусство рубежа 1950-х – 1960-х гг.
40. Тенденции развития сценографии в 1970 - 1980-е гг.
41. Развитие театрально-декорационного искусства в 1960-е гг.
42. Тенденции развития театрально-декорационного искусства на рубеже XX - XXI веков.

7. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:

1. Булгаков, Ф.И. Наши художники. Том 1 [Электронный ресурс]: монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 238 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32099 — Загл. с экрана.(В свободном доступе).
2. Булгаков, Ф.И. Наши художники. Том 2 [Электронный ресурс]: монография. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2013. — 301 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32100 — Загл. с экрана. (В свободном доступе).
3. Булгаков, Ф.И. Художественная энциклопедия. Часть 1 [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. Булгаков, Ф.И. Художественная энциклопедия. Часть 1 [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 440 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32096 — Загл. с экрана. (В свободном доступе): Лань, 2013. — 440 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32096 — Загл. с экрана. (В свободном доступе).
4. Булгаков, Ф.И. Художественная энциклопедия. Часть 2 [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32097 — Загл. с экрана. (В свободном доступе).
5. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. — 144 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76824 — Загл. с экрана.

б) дополнительная литература:

1. Бернар, С. Искусство театра +DVD [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Бернар. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2013. — 152 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8876 — Загл. с экрана.
2. Всеволодский-Гернгросс, В. Н. Краткий курс истории русского театра [Электронный ресурс] / В. Н. Всеволодский-Гернгросс. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2011. — 270 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2045 — Загл. с экрана.
3. Гвоздев, А. А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий [Электронный ресурс] / А. А. Гвоздев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2012. — 440 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3557 — Загл. с экрана.

в) периодические издания

1. Журнал «Балет»
2. Журнал «Хореограф»
3. Журнал «Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование». Периодическое издание Московской государственной академии хореографии»
4. Журнал «BALLET2000»
5. Журнал «Dance Europe»
6. Журнал «Dance – Light-Magazine»
7. Журнал «Dancing Times»
8. Журнал «DOZADO»

г) интернет – ресурсы:

1. <http://www protanec com/> - На сайте публикуются новости из мира танца, статьи авторов из печатной версии журнала, а также материалы, доступные только в электронной версии.
2. Www.Dance-Space.ru - это танцевальная социальная сеть для любителей и профессионалов танцевального искусства
3. <http://www.ocknt48.ru/ru/> - сайт Липецкого областного центра культуры и народного творчества
4. <http://www.balletacademy.ru/biblio/index.php> Электронная библиотека Московской государственной академии хореографии
5. <http://www.art-center.ru/> - единый сервисный центр поддержки фестивалей и конкурсов
6. <http://www.globaldance.info/> - каталог танцевальных сайтов
7. <http://www.globaldance.info/catalog.php?subdir=7> - Сайты фестивалей, конкурсов по

народным, национальным танцам, стилизованной народной хореографии, Folk dance, фольклору, танцев народов мира

8. <http://planetatalantov.ru/> - фонд поддержки и развития детского творчества
9. <http://utc-mgik.ru> Учебно-творческий центр Московский государственный университет культуры и искусств
10. <http://vk.com/impresariobooks> Издательство «Импресарио» — книги по хореографии
11. <http://zodchie.mcc.moscow/> - Культурный центр "Зодчие"
12. <http://www.sibculture.ru/magazine/> журнал
13. <http://secret-terpsihor.com.ua/> - авторский сайт Ольги Киенко. Хореографическая помощь хореографам и музыкальным руководителям
14. <http://www.pereplyas.ru/> фонд развития народного танца.

8. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- Учебные кабинеты № 28, № 33 в корпусе № 8 ВлГУ:
- мультимедийный проектор
- ноутбук
- экран
- литература по истории и теории хореографического искусства
- видеотека

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52. 03. 01 «Хореографическое искусство» профиль «Искусство балетмейстера - repetитора»

Рабочую программу составила: Маныч Л.М.
к. искусствоведения, доцент

Рецензент: Виноградова Г.Н.
преподаватель ВОМК им. А.П. Бородина,
к. искусствоведения

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ХТИ

Протокол № 64 от 15.02.16 года
Заведующий кафедрой Марченков А.Л.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно–методической комиссии
направления 52.03.01 «Хореографическое искусство»

Протокол № 4 от 16.02.2016 года
Председатель комиссии Ульянова Л.Н.