

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

Институт физической культуры и спорта
(Наименование института)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ИФКС
Гадалов А.В.
22.06.2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНО-ДЕКОРАЦИОННОГО
ИСКУССТВА»**

(наименование дисциплины)

52.03.01 ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

(код и наименование направления подготовки (специальности))

**АРТИСТ АНСАМБЛЯ ТАНЦА. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН**

(направленность (профиль) подготовки)

г. Владимир

2021

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «История театрально-декорационного искусства» является формирование представления об основных этапах истории развития театрально-декорационного искусства в контексте общей истории изобразительного искусства, а также представления об истории и общих принципах искусства оформления музыкального спектакля в целом, и балетного спектакля в частности.

Задачи:

- изучить историю становления театрально-декорационного искусства;
- научиться разбираться в стилистических особенностях той или иной эпохи театрального искусства;
- сформировать представление о искусстве оформления хореографического спектакля.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «История театрально-декорационного искусства» относится к обязательной части.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации. УК-1.2. Умеет соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной деятельности. УК-1.3. Владеет навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия решений.	Знает способы поиска и накопления необходимой профессиональной информации, ее обработки и оформления результатов; Умеет вести библиографический поиск, накопление и обработку информации; оформлять результаты профессиональной исследовательской деятельности в различных формах. Владеет системным подходом для решения профессиональных задач; компьютерными программами при обработке	Практико-ориентированное задание
ОПК-1 Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом	ОПК-1.1. Знает способы анализа особенностей выразительных средств искусства определенного исторического периода. ОПК-1.2. Умеет применять в	Знает основные вехи истории становления хореографического искусства. Умеет демонстрировать текст основных произведений танцевального наследия.	Реферат

этапе	собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства. ОПК-1.3. Владеет приемами формирования духовно-нравственных ценностей и идеалов личности на основе духовных, исторических и национально-культурных традиций.	Владеет умением определить выразительные средства хореографии, типичные, для конкретного постановщика, балетмейстера или определенной эпохи.	
ОПК-2 Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК-2.1. Знает способы осуществления творческой деятельности в сфере искусства в своей профессиональной области. ОПК-2.2. Умеет анализировать этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства. ОПК-2.3. Владеет приемами способствующими творческому саморазвитию обучающихся, подготавливая их к выполнению определенных социальных ролей в современном обществе.	Знает приемы и методы вовлечения информационно-коммуникационных технологий в сферу искусства. Умеет осуществлять творческую деятельность в сфере искусства. Владеет методикой преподавания хореографических дисциплин.	Реферат

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов

Тематический план форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	в форме практической подготовки		
1	Введение. Цели и задачи дисциплины «История театрально-декорационного искусства». Раздел 1. Истоки театрально-декорационного искусства Европы.	6	1-6	12	12			12	1 рейтинг-контроль

	<p>Тема 1.1. Античность. Архитектура и сценическая техника античного театра. Римский театр.</p> <p>Тема 1.2 Средневековье.</p> <p>Тема 1.3. Эпоха Возрождения. Принципы сценических постановок театра эпохи Возрождения.</p>								
2	<p>Раздел 2. Театрально-декорационное искусство Европы XVII - XVIII вв.</p> <p>Раздел 3. Театрально-декорационное искусство России от истоков до XVIII вв.</p> <p>Тема 3.1. Театрально-декорационное искусство Древней Руси.</p> <p>Тема 3.2. Театрально-декорационное искусство России XVIII века.</p> <p>Раздел 4. Театрально-декорационное искусство Европы и России XIX в.</p> <p>Тема 4.1. Театрально-декорационное искусство Европы первой половины XIX в.</p> <p>Тема 4.2. Театрально-декорационное искусство России первой половины XIX в.</p> <p>Тема 4.3. Театрально-декорационное искусство России второй половины XIX в.</p>	6	7-12	12	12			12	2 рейтинг-контроль
3	<p>Раздел 5. Театрально-декорационное искусство XX века.</p> <p>Тема 5.1. Театрально-декорационное искусство России начала XX века.</p> <p>Тема 5.2. Театрально-декорационное искусство первых лет революции.</p> <p>Тема 5.3. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.</p> <p>Тема 5.4. Театрально-декорационное искусство 1930 - 1940-х годов.</p> <p>Тема 5.5. Театрально-декорационное искусство военных лет.</p> <p>Тема 5.6. Театрально-декорационное искусство второй половины 1940 - 1970-х годов.</p> <p>Раздел 6. Тенденции развития театрально-декоративного искусства на рубеже XX - XXI вв.</p> <p>Тема 6.1. Архитектура театрально-концертной сцены во второй половине XX века.</p>	6	13-18	12	12			12	3 рейтинг-контроль
Всего за 6 семестр:				36	36			36	Зачет с оценкой
Наличие в дисциплине КП/КР					-				

Итого по дисциплине			36	36		36	Зачет с оценкой
---------------------	--	--	----	----	--	----	-----------------

Содержание лекционных занятий по дисциплине

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 пластически-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. Начало эволюции. Сценическая площадка античного театра как воплощение обобщенного места действия как понятие содержательное в самом общем и широком его значении. Древняя семантика круга оркестры. В античной сцене и оркестре 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 хоромы 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, окруженной 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 идейно-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 искусств.

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»..

Тема 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 «внерамного» спектакля с выносом площадки в

зрительный зал в спектаклях Н. Охлопкова в Реалистическом театре. Переключка 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.

Содержание практических занятий по дисциплине

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 Начал эволюции. Сценическая площадка античного театра как воплощение обобщенного места действия как понятие содержательное в самом общем и широком его значении. Древняя семантика круга оркестры.

Тема 1.2 Средневековье.

Значение сельских обрядов разных народов, быта крестьян в истории рождения средневекового театра. Влияние язычества на культуру и борьба церкви с ним. Церковный театр. Литургическая драма. Полулитургическая драма. Симультанное оформление действия. Уличный театр.

Тема 1.3 Эпоха Возрождения. Принципы сценических постановок театра эпохи Возрождения.

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. Появление в последней четверти XVI века в Италии подвижных декораций.

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

Дворцовые и публичные оперные театры. Условия и характер размещения зрителя. Формы лож и расположения ярусов. Распределение мест в партере.

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

Тема 3.1 Театрально-декорационное искусство Древней Руси.

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.

Творческая переработка достижений западноевропейских государств в интересах развития русской национальной культуры. 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. Устройство сценической площадки. Развитие художественной культуры в середине XVIII века. Эстетические принципы барокко. Барокко в театре. Развитие любительских театров. Театр Ф.Г. Волкова в Ярославле (1750). Учреждение русского государственного публичного театра в Петербурге (1756).

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

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

Формирование сцены-коробки. Устройство ее основных частей. Борьба со старыми техническими формами сцены. Сцена-арена. Театр эпохи романтизма во Франции.

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

Развитие декорационного искусства. Существование традиций классицизма, романтизма и реализма в оформлении спектаклей. Перспективная живопись, как основная форма пластического решения пространства. Влияние итальянской школы сценического искусства. Пьетро ди Готтардо Гонзага (1751 - 1831). Эстетические принципы романтизма. Оформление романтического музыкального спектакля в 1830 – 1840-е гг. Сценическая машинерия.

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, насыщенных 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.

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 идейно-творческой программы театра. Утверждение театрального искусства как равноправной и самостоятельной области художественного творчества.

Тема 5.2 Театрально-декорационное искусство первых лет революции.

Связь театрально-декорационного искусства с развитием режиссерской мысли. Создание спектаклей, созвучных революции. Рождение агитационно-политического театра. Массовые праздники и их оформление. Использование плакатной символики. Открытие Большого драматического театра (1918). 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.

Театральная жизнь 1920-х гг. 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.

Тема 5.4 Театрально-декорационное искусство 1930 - 1940-х годов.

Создание Союза художников (1932). 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 «внерамного» спектакля с выносом площадки в зрительный зал в спектаклях Н. Охлопкова в Реалистическом театре. Переключки 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.

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. Близость декораций второй половины 1940 - 1950-х гг. станковому искусству. Отсутствие связи со сценическим действием. Иллюстративность и помпезность оформления. Разнообразие декорационного решения спектаклей. Стилистическое разнообразие искусства сценографии. Широкий диапазон средств, приемов, свобода их выбора, органическая связь с драматургией и режиссурой.

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

5.1. Текущий контроль успеваемости (*рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-контроль 3*).

6 семестр

1-ый рейтинг-контроль

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»?

2-ой рейтинг-контроль

1. Охарактеризовать театрально-декорационное искусство Италии, Франции, Англии, Испании XVII - XVIII вв.
2. Охарактеризовать эволюцию становления театрально-декорационного искусства в России
3. Значение балетного спектакля в сохранении традиций художественного оформления по системе Роллера.
4. Значение реформы, совершенной Частной оперой Мамонтова для дальнейшего развития декорационного искусства. Утверждение принципа целостности живописно-сценической картины.
5. Выдающиеся мастера театрально-декорационного искусства второй половины XIX в.
6. Значение мамонтовской оперы в формировании принципов МХТ. К. С. Станиславский о ее роли в развитии русского театра конца XIX века.

3-ий рейтинг-контроль

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.

11. Особенности архитектуры театрально-концертной сцены во второй половине XX века.

12. Сцена-арена. Модельная сцена.

13. Многоцелевые залы.

14. Театральные комплексы.

15. Способы решения сценического пространства (повествовательная декорация, метафорическая декорация, живописная декорация, игровая декорация, динамическая декорация).

16. Драматургические функции декораций.

5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины.

Зачет с оценкой в 6 семестре.

Контрольные вопросы.

6 семестр.

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой:

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.

5.3. Самостоятельная работа обучающегося.

6 семестр

Примерный перечень 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.

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 стиль «рококо» на театрально-декорационное искусство.
9. Творчество Пьетро ди Готтардо Гонзага
10. Ампи́р. 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 XIXв.
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.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		Наличие в электронном каталоге ЭБС
Основная литература		
1. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии: учебное пособие / Л.И. Санникова. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-2064-3.	2019	https://e.lanbook.com/book/111797
2. Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий : учебное пособие / составитель А. Савина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-0952-5.	2018	https://e.lanbook.com/book/102390?category=2618
Дополнительная литература		
1. Дмитриевский, В.Н. Основы социологии театра. История, теория, практика : учебное пособие / В.Н. Дмитриевский. — 2-е изд., доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-1804-6.	2015	https://e.lanbook.com/book/63598?category=2618
2. Булгаков, Ф.И. Художественная энциклопедия / Ф.И. Булгаков. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — Часть 1 — 2013. — 440 с. — ISBN 978-5-507-31093-7.	2013	https://e.lanbook.com/book/32096
3. Булгаков, Ф.И. Художественная энциклопедия / Ф.И. Булгаков. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — Часть 2 — 2013. — 352 с. — ISBN 978-5-507-31094-4.	2013	https://e.lanbook.com/book/32097
4. Бернар, С. Искусство театра : учебное пособие / С. Бернар. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2013. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-1490-1.	2013	https://e.lanbook.com/book/8876

6.2. Интернет-ресурсы

1. <https://online-knigi.com/> (книги о театре, истории и театральном искусстве)
2. <https://www.bibliofond.ru/> (литература, статьи, и др.)
3. <https://gallerix.ru/> (электронная картинная галерея, биографии, фильмы про изобразительное искусство)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы студента.

В учебном процессе используются мультимедийные средства:

- 1) Мультимедийный комплекс;
- 2) Электронная библиотека кафедры (фильмы, презентации, тексты монографий, учебников, используемых при изучении тем курса).

Рабочую программу составил _____

(ФИО, подпись)

Марченко А.Л.

А.Л.

Рецензент

(представитель работодателя) _____

Ледовской Александр Юрьевич

Заслуженный артист России

Балетмейстер-постановщик ГВХА «Русь» им. Михаила Фирсова

(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры _____

ХИСТ

Протокол № 11 от 21.06.21 года

Заведующий кафедрой _____

Марченко Андрей Леонидович

(ФИО, подпись)

А.Л.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 52.03.01 Хореографическое искусство направленность (профиль) подготовки «Артист ансамбля танца. Преподаватель хореографических дисциплин»

Протокол № 3 от 21.06.2021 года

Председатель комиссии _____

Марченко Андрей Леонидович

(ФИО, подпись)

А.Л.