

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Екатеринбургский государственный театральный институт»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор \_\_\_\_\_ А.А. Глуханюк

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**История театрально-декорационного искусства**

Специальность:	<b>52.05.02 Режиссура театра</b>
Специализация:	Режиссер драмы Режиссер музыкального театра
Уровень образования:	<b>Специалитет</b>
Форма обучения	<b>Очная</b>

Составитель:

к. культ. н, Доцент, Рабинович Е.И.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры продюсерства, теории и практики исполнительских искусств

Протокол от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_

Зав. кафедрой. \_\_\_\_\_ А.Ф. Бадаев

Согласовано:

Руководитель учебно-методического отдела \_\_\_\_\_ Т.Б. Сергеева

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 \_\_\_\_ г.

<b>1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>	
1.1.1	
<b>1.2 ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:</b>	
1.2.1	представить этапы становления отечественной сценографии в контексте развития мировой драматургии с учетом общественно-политического и эстетического развития общества, проследить эволюцию организации спектакля от простого представления драматургического материала до художественной реализации авторского и режиссерского замысла. Курс включает знакомство со знаковыми образцами сценографии.

<b>2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ</b>	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О
<b>2.1</b>	<b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>
	История зарубежного театра История изобразительного искусства История русской литературы История музыкального театра Культурология История зарубежной литературы История кинематографа История материальной культуры и быта
<b>2.2</b>	<b>Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b>
	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы Производственная (преддипломная) практика Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

<b>3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ</b>	
<b>ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</b>	
<b>Знать</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- закономерности развития искусства: основные этапы, направления, стили и течения в истории отечественного и зарубежного искусства (включая театральное-декорационное и хореографическое);</li> <li>- эстетические концепции: ключевые эстетические и философские идеи различных исторических эпох, определявшие развитие художественной культуры;</li> <li>- контекстуальные связи: принципы взаимосвязи между общественно-историческими процессами, развитием общественной мысли и эволюцией художественных форм (включая сценографию и костюм).</li> </ul>	
<b>Уметь</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- анализировать произведения: проводить комплексный искусствоведческий и культурно-исторический анализ произведений искусства, определять их стилевую и хронологическую принадлежность;</li> <li>- связывать текст и контекст: соотносить художественные особенности произведения (пластическое решение, костюм, декорации) с ведущими эстетическими идеями и культурным фоном эпохи его создания;</li> <li>- актуализировать знания: привлекать теоретический и исторический материал для обоснования собственных творческих, исполнительских или концептуальных решений в профессиональной деятельности.</li> </ul>	
<b>Владеть</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- понятийным аппаратом: терминологией и методологией историко-культурного, теоретического и искусствоведческого анализа;</li> <li>- навыками контекстуального осмысления: методами дешифровки художественных смыслов и образного строя произведений искусства в широком культурном и философском контексте;</li> <li>- опытом интеграции теории в практику: навыками практического применения исторических сведений и теоретических моделей при решении профессиональных задач (например, при реконструкции, стилизации или интерпретации художественного наследия).</li> </ul>	
<b>ОПК-2: Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства</b>	
<b>Знать</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- профессиональные технологии: основы, методы, средства и этапы создания художественного или исполнительского произведения в конкретной сфере искусства;</li> <li>- принципы композиции: законы формообразования, драматургии, композиционного построения и образного мышления, необходимые для реализации творческого замысла;</li> <li>- профессиональный инструментарий: специфику практических материалов, технических средств, знаковых или знаково-символических систем, применяемых в творческом процессе (в зависимости от профиля: от сценического пространства и костюма до хореографического текста или графических программ).</li> </ul>	
<b>Уметь</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- воплощать замысел: трансформировать художественную идею, концепцию или теоретический замысел в конкретное произведение искусства (сценический образ, постановку, эскиз, художественное решение);</li> </ul>	

- применять техники: использовать базовые и специализированные творческо-производственные методы, приемы и технологии в процессе самостоятельной или коллективной работы;
- экспериментировать и импровизировать: находить оригинальные образно-выразительные средства и нестандартные творческие решения в рамках поставленных профессиональных задач.

#### **Владеть**

- практическими навыками: базовой техникой, мастерством и технологическими приемами создания (или исполнения) произведений искусства на высоком профессиональном уровне;
- методами художественного моделирования: навыками проектирования, репетиционной работы, эскизирования или макетирования в процессе создания творческого продукта;
- опытом публичной презентации: навыками доведения творческого продукта до финального результата и представления его зрителю, экспертам или заказчику.

## **4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

### **Распределение часов дисциплины по семестрам**

**Трудоемкость (в з.е.): 4**

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	9 (5.1)		Итого	
Неделя	17			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16	16	16
Практические	16	16	16	16
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	110	110	110	110
Часы на контроль	2	2	2	2
Итого	144	144	144	144

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература и эл. ресурсы	Инте ракт.	Примечание
<b>Раздел 1. Истоки русской сценографии</b>							
1.1	Народные праздничные обрядовые игры, скоморохи, литургическая богослужебная драма, школьные спектакли. /Лек/	9	2	ОПК-2 ОПК-1			
1.2	Придворный театр царя Алексея Михайловича /Лек/	9	2	ОПК-2 ОПК-1			
<b>Раздел 2. Театрально-декорационное искусство России XVIII века</b>							
2.1	Сценография первой четверти XVII века. /Лек/	9	2	ОПК-2 ОПК-1			
2.2	Утверждение школьной драмы. Барокко в декорационной живописи. /Лек/	9	1	ОПК-2 ОПК-1			
2.3	Сценография середины XVIII века. Театр Ф. Волкова. Драматургия М. Ломоносова и А. Сумарокова и становление классицизма в декорационном искусстве. /Лек/	9	1	ОПК-2 ОПК-1			
2.4	Сценография второй половины XVIII века. Расцвет барокко в театральной живописи. Творчество Д. Валериани /Лек/	9	1	ОПК-2 ОПК-1			
2.5	Расцвет придворного театра. Формирование кулисно-арочной системы в искусстве декорации /Лек/	9	1	ОПК-2 ОПК-1			
<b>Раздел 3. Театрально-декорационное искусство первой половины XIX века</b>							

3.1	Декорация первой четверти XIX века. Творчество Н. Гонзаго. «Становление» архитектурно-перспективной декорации. /Лек/	9	1	ОПК-2 ОПК-1			
3.2	Утверждение «видового» пейзажа на сцене. Работы А. Каноппи. /Лек/	9	1	ОПК-2 ОПК-1			
3.3	Мастера романтизма на оперной сцене. Живопись А. Роллера. /Лек/	9	1	ОПК-2 ОПК-1			
3.4	Декорация на драматической сцене. «Ревизор» Гоголя в Александринском театре и зарождение «павильонной декорации». /Лек/	9	1	ОПК-2 ОПК-1			
3.5	«Этнография» и «археология» в декорационном искусстве середины XIX века. /Лек/	9	1	ОПК-2 ОПК-1			
3.6	Становление реализма и академизм Работы А. Бредова. /Лек/	9	1	ОПК-2 ОПК-1			
<b>Раздел 4. Театрально-декорационное искусство второй половины XIX века</b>							
4.1	Историко-бытовая декорация. Творчество М. Шишкова и М. Бочарова. /Пр/	9	1	ОПК-2 ОПК-1			
4.2	Реалистический павильон Н. Исакова. Роль А. Островского в формировании реалистических принципов в бытовой декорации. /Пр/	9	1	ОПК-2 ОПК-1			
4.3	Новая система моделирования сценического мира в спектаклях Частной оперы С. Мамонтова. /Пр/	9	1	ОПК-2 ОПК-1			
4.4	Приход «передвижников» в театр. Понятие «национального» в театральном искусстве. /Пр/	9	1	ОПК-2 ОПК-1			
4.5	Работы В. Поленова и В. Васнецова, М. Врубеля и К. Коровина. /Пр/	9	1	ОПК-2 ОПК-1			
<b>Раздел 5. Сценография рубежа XIX – XX веков</b>							
5.1	Образование МХАТа. Возникновение искусства режиссуры. В. Симов и К. Станиславский – соавторы «театра переживания». /Пр/	9	1	ОПК-2 ОПК-1			
5.2	Новые принципы театрально-классической среды. А. Чехов и «декорация настроения». /Пр/	9	1	ОПК-2 ОПК-1			
5.3	Художники «Мира искусства» в театре. Образная система «театра представления». /Пр/	9	1	ОПК-2 ОПК-1			
5.4	Творчество Л. Бакста и М. Добужинского. Работы А. Бенуа. /Пр/	9	1	ОПК-2 ОПК-1			
5.5	Художники Дягилевской антрепризы. Символизм в театрально-декоративном искусстве. /Пр/	9	1	ОПК-2 ОПК-1			
5.6	А. Головин и В. Мейерхольд. Работы студии на Поварской. /Пр/	9	1	ОПК-2 ОПК-1			
5.7	«Старинный театр» – «оживленная средневековая миниатюра» в сценической живописи. /Пр/	9	1	ОПК-2 ОПК-1			
5.8	Театр В. Коммисаржевской – «новая сфера», условность в живописно-пластической системе декораций. /Пр/	9	1	ОПК-2 ОПК-1			
5.9	Театр и сценография начала XX века. Камерный театр А. Таирова и зарождение конструктивизма в сценографии. /Пр/	9	1	ОПК-2 ОПК-1			
<b>Раздел 6. Сценография XX века</b>							
6.1	Театрально-декорационное искусство 1920-х годов. /Пр/	9	1	ОПК-2 ОПК-1			

6.2	Творчество Г. Якулова. Расцвет конструктивизма на сцене. /Пр/	9	1	ОПК-2 ОПК-1			
6.3	Работы Н. Альтмана и А. Экстер, А. Весникова и В. и Г. Стенбергов. /Ср/	9	11	ОПК-2 ОПК-1			
6.4	Оформление спектаклей Камерного театра 1930-х годов. /Ср/	9	11	ОПК-2 ОПК-1			
6.5	Творчество Н. Шифрина и В. Рыкдина. Театрально-декоративное искусство 1930-1950-х годов. /Ср/	9	11	ОПК-2 ОПК-1			
6.6	Возрождение бытовой декорации. Соцреализм и становление «натурно-иллюзорной» игровой декорации. Борьба с «формализмом» в театре. /Ср/	9	11	ОПК-2 ОПК-1			
6.7	Работы В. Дмитриева, П. Вильямса, А. Акимова. Формирование принципов «действенной» сценографии на рубеже 1950-1960-х годов. /Ср/	9	11	ОПК-2 ОПК-1			
6.8	Творчество С. Вирсладзе, А. Васильева. Новые тенденции в развитии театрально-декорационного искусства конца 1960-х-1970-е годы. /Ср/	9	11	ОПК-2 ОПК-1			
6.9	Понятие «пластической режиссуры» в сценографии Творчество Э. Кочергина, Ф. Лидера, И. Блумберга, Д. Борисовского. /Ср/	9	11	ОПК-2 ОПК-1			
6.10	Сценография конца 1970-х – 1990-е годы. Новое моделирование изобразительного мира. /Ср/	9	11	ОПК-2 ОПК-1			
6.11	Пространство спектакля и пространство сцены. /Ср/	9	11	ОПК-2 ОПК-1			
6.12	Моделирование новой эстетики вещи. Работы М. Китаева, С. Бархина, В. Левенталя. /Ср/	9	11	ОПК-2 ОПК-1			

## 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### 5.1. Контрольные вопросы и задания

#### Перечень примерных вопросов для зачета.

1. Эскиз и макет в сценографии.
2. Художники в театре, образный мир сцены.
3. «Театр переживания» и «театр представления» в искусстве сценографии.
4. Придворный театр царя Алексея Михайловича.
5. Барокко в декорационной живописи
6. Классицизм в декорационном искусстве
7. Формирование кулисно-арочной системы в искусстве декорации
8. «Становление» архитектурно-перспективной декорации
9. Работы А. Бредова
10. Работы В. Поленова и В. Васнецова, М. Врубеля и К. Коровина
11. Художники «Мира искусства» в театре
12. Расцвет конструктивизма на сцене
13. Театрально-декоративное искусство 1930-1950-х годов
14. Соц. реализм в искусстве сценографии
15. Творчество Э. Кочергина, Ф. Лидера, И. Блумберга, Д. Борисовского
16. Сценография конца 1970-х – 1990-х годов

### 5.2. Темы письменных работ

Задание для самостоятельной работы:

#### Домашняя работа №1

Анализ театральных эскизов художников 19 века (два на выбор студента)

#### Домашняя работа №2

Сценография постановок екатеринбургских театров (три на выбор студента)

### 5.3. Фонд оценочных средств

<p><b>Коллоквиум №1</b> Классицизм в театральном-декорационном искусстве России</p> <p><b>Коллоквиум №2</b> Работа художников авангарда для театра</p>
<b>5.4. Перечень видов оценочных средств</b>
<p>Перечень видов оценочных средств: Контроль результатов освоения дисциплины является формой управления качеством образования. Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в виде текущего контроля и промежуточной аттестации (зачета/экзамена). Система текущего контроля включает:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. контроль работы студентов на лекционных занятиях и практических занятиях;</li> <li>2. контроль участия в совместной работе группы;</li> <li>3. контроль выполнения индивидуальных заданий;</li> <li>4. контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы.</li> </ol> <p>Промежуточная аттестация осуществляется в виде зачета/экзамена, который проводится в устной либо письменной форме. Задачи промежуточной аттестации:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. определить общий уровень освоения дисциплины в целом;</li> <li>2. определить уровень основных знаний по каждой теме курса;</li> <li>3. объективизировать результат контроля, минимизировать возможную субъективность преподавателя.</li> </ol>

<b>6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>	
<b>6.1. Рекомендуемая литература</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Власова, Р. И. Русское театральное-декорационное искусство начала XX века. Из наследия петербургских мастеров / Р. И. Власова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1984. – 188 с.</li> <li>2. Заикин, Н. И. Костюм и сценическое оформление танца : учебное пособие / Н. И. Заикин. – 2-е изд. – Орел : Орловский государственный институт искусств и культуры, 2012. – 84 с.</li> <li>3. Пожарская, М. Н. Русское театральное-декорационное искусство конца XIX - начала XX века / М. Н. Пожарская. – Москва : Искусство, 1970. – 410 с., 120 л. ил.</li> <li>4. Сыркина, Ф. Я. Русское театральное-декорационное искусство : [альбом] / Ф. Я. Сыркина, Е. М. Костина ; под ред. В. Ф. Рындина. – Москва : Искусство, 1978. – 246 с., 80 л.</li> <li>5. Эткинд, М. Г. Николай Акимов. Сценография. Графика : [альбом] / М. Г. Эткинд. – Москва : Советский художник, 1980. – 136 с.</li> </ol>	
<b>6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы</b>	
Э1	Электронно-библиотечная система (ЭБС) "Лань" <a href="https://e.lanbook.com">https://e.lanbook.com</a>
Э2	Национальная электронная библиотека <a href="https://rusneb.ru">https://rusneb.ru</a>
Э3	Научная электронная библиотека <a href="https://elibrary.ru/defaultx.asp">https://elibrary.ru/defaultx.asp</a>
<b>6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства</b>	
<b>Программное обеспечение:</b>	
1. Операционная система Windows.	
2. Офисная система OpenOffice \ Microsoft Office	
<b>Информационные системы и платформы:</b>	
1. Система дистанционного обучения «Moodle».	
2. Платформа для организации и проведения вебинаров «Pruffme».	
3. Платформа для организации и проведения конференций Яндекс.Телемост	
<b>7. МТО (оборудование и технические средства обучения)</b>	
<b>7.1 Аудитория для практических занятий и лекций:</b> - снабженная демонстрационным оборудованием (доска, мультимедиа проектор или ТВ, доступ в сеть Интернет), столы, стулья.	
<b>Аудитория для самостоятельной работы:</b> столы; стулья; компьютеры с «Интернет» и доступом в образовательную среду;	
<b>Библиотека с читальным залом:</b> столы; стулья; компьютеры с доступом к Интернету и доступом в образовательную среду для читателей	
<b>8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>	