

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 21.05.2024 15:18:18

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра режиссуры музыкального театра

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 27.08.2024 № 7)

Утверждено приказом ректора
от 27.08.2024 №328

Согласовано
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«27» августа 2024 г.

ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И БЫТА

Рабочая программа дисциплины

Специальность

52.05.02 Режиссура театра

(уровень специалитета)

Специализация

Режиссер музыкального театра

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург

2024

Рабочая программа дисциплины «История материальной культуры и быта» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество (специалитет), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 №23, и с учетом требований ФГОС ВО по специальности 52.05.02 Режиссура театра (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 № 1116.

Автор-составитель: кандидат искусствоведения, доцент М. С. Фомина

Рецензент: Народный артист России, профессор С.Л. Гаудасинский

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры режиссуры музыкального театра
«22» мая 2024 г., протокол № 6.

Содержание

1. Цели и задачи изучения дисциплины	4
2. Место курса в структуре ОПОП	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объем курса и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Тематический план	5
5.2. Содержание программы	6
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	15
6.1. Список литературы	15
6.2. Интернет-ресурсы	15
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	16
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	16
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	16
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания	16
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	17
8.4. Контрольные материалы	19
Приложение 1.	21
Приложение 2.	21

1. Цели и задачи изучения дисциплины

Курс «История материальной культуры и быта» относится к числу специальных гуманитарных дисциплин и составлен для студентов режиссерского факультета.

Целями изучения данной дисциплины является постижение основных этапов эволюции материальной культуры различных стран в аспекте ее влияния на театральное-декорационное искусство.

Задачи курса:

Ознакомление студентов — будущих постановщиков музыкального театра:

- с этапами эволюции материальной культуры различных стран;
- с ее влиянием на становление и развитие театральное-декорационного искусства (далее — ТДИ).

2. Место курса в структуре ОПОП

Дисциплина «История материальной культуры и быта» входит в вариативную часть блока 1 ОПОП подготовки специалиста по специальности 52.05.02 Режиссура театра (уровень специалитета). Эта дисциплина важна для понимания художественных процессов в разных видах искусства, которые, наряду с философскими, эстетическими и специальными музыковедческими дисциплинами, способствуют формированию высокого культурного уровня студента, его человеческого и профессионального мировоззрения, расширяют кругозор и художественный ассоциативный ряд. Данная дисциплина связана с такими предметами этого цикла как «История изобразительных искусств», «История отечественного изобразительного искусства», «История костюма и быта», «Музыкальная режиссура», «Актёрское мастерство», «Фехтование», «Танец».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-5. Способность разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления	<i>Знать:</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения
	<i>Уметь:</i> разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать

	совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки
	<i>Владеть:</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены;— опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления

4. Объем курса и виды учебной работы

Виды учебной работы	Всего часов/ Зачетных единиц	Семестры	
		5-й	6-й
Аудиторные занятия	34	17	17
Лекционные	24	12	12
Практические	10	5	5
Самостоятельная работа	38	19	19
Вид текущей аттестации ¹		КЗ	ЗО
Общая трудоемкость:			
Часы	72	36	36
Зачетные единицы	3	1	1

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов	ВСЕГО часов	Аудиторные занятия, час.	Самостоятель ная работа, час.
5-й семестр				
1	Народные обрядовые действия и их роль в становлении профессионального театра	2	1	1
2	Материальная культура античности (Греция и Рим). Бытовая культура древних греков	4	2	2
3	Повседневная жизнь в Древнем Риме	3	1	2
4	Средневековый театр и его средства изобразительности	4	2	2
5	Быт и нравы феодального общества.	4	2	2
6	Театрально-декорационное искусство в Италии эпохи Ренессанса	4	2	2
7	Комедия дель арте (комедия	4	2	2

¹ Часы для проведения консультаций и промежуточной аттестации включены в общее количество часов, выделенных на самостоятельную работу студентов.

	масок) и ее традиции в европейском театре			
8	Театрально-декорационное искусство эпохи барокко: Италия, Франция, Англия	4	2	2
9	Быт и сословная культура эпохи абсолютизма	5	3	2
10	Классицизм на сцене XVII столетия	6	4	2
	Итого в 5-м семестре	36	17	19
11	Быт и нравы русского народа Древнерусский театр и его особенности	2	1	1
12	Театральное дело первой трети XVIII века	4	2	2
13	Русский театр середины – второй половины XVIII столетия	3	1	2
14	Придворный стиль и придворный уклад эпохи рококо и Просвещения	4	2	2
15	Театрально-декорационное искусство первой половины – середины XIX века	4	2	2
16	Эволюция дворянских традиций и формирование буржуазного бытового уклада	4	2	2
17	ТДИ в России и Европе во второй половине XIX столетия – начале XX века	4	2	2
18	Советское ТДИ XX века	4	2	2
19	1970–2000-е: новые имена, новые образные системы на сцене	5	3	2
20	Изменение бытового поведения европейцев в эпоху НТР и информационных технологий	6	4	2
	Итого в 6-м семестре:	36	17	19
	Всего	72	34	38

5.2. Содержание программы

Народные обрядовые действия и их роль в становлении профессионального театра.

Значение и символика светского и мистериального театрального действия (образы огня, дерева, круга, квадрата, верха и низа, зверя, куклы и др.).

Использование приемов игровой и изобразительной сценографии в профессиональном театре Запада и Востока (Индия, Китай, Япония, Европа, Россия).

Материальная культура античности.

Происхождение и принципы организации театрального дела, устройство театра в Древней Греции. Виды драматургии и типы декорационного решения. Периакты — трехгранные призмы для смены декорационного вида. Орхестра и скена. Техника античного театра.

Историко-культурные особенности происхождения театрального дела в Древнем Риме,

Театр передвижной и стационарный. Театр Помпея. Театры периода империи. Витрувий о театре. Амфитеатры. Колизей. Гладиаторские бои. Венацио, бестиарии. Военский доспех Греции и Рима.

Бытовая культура Древней Греции. Устройство древнегреческого жилища. Мраморный храм и глинобитный дом. Быт и нравы. Скульптура и вазопись как материал по костюму.

Повседневная жизнь Древнего Рима: республика и империя. Римский дом: домус, инсула, вилла.

Быт и нравы. От язычества к христианству. Эволюция форм костюма от республики к империи. Римский скульптурный портрет как источник информации по костюму.

Косметика в античном мире.

Средневековый театр. Гистрионы, жонглеры, трубадуры, труверы. Жанры средневековой драматургии: литургическая драма, миракль, мистерия, моралите, фарс.

Передвижной театр. Педжент. Фронтальная и круговая система театральной репрезентации. Принцип симультанной декорации. Игровой характер средневековой сценографии.

Быт и нравы феодального общества.

Византийская мозаика (прежде всего, храмы Равенны, в т. ч. Сан-Витале, и мавзолей Галлы Плацидии), фреска и миниатюра как визуальный материал по костюму и быту Византийской империи.

Миниатюра иллюминированных рукописей и скульптура соборов как источник информации по костюму.

Влияние рыцарской культуры, культа Прекрасной Дамы, крестовых походов на Восток на сложение эстетического идеала эпохи. Рыцарский доспех.

Соотношение между стилистическими особенностями в изобразительных искусствах и архитектуре (стрельчатые арки, вытянутые формы) — и в

декоративно-прикладном искусстве (декор мебели, пропорции и формы костюма, его орнамента). Понятие идеала красоты эпохи. Работы художников Северного Ренессанса как материал по костюму и прическам поздней готики.

Театрально-декорационное искусство в Италии эпохи Ренессанса.

От литургической драмы к переводам римских комедий. Начало ренессансной драматургии — Помпонио Лето (1427–1497). Трагедия, комедия и пастораль — основные жанры возрожденческой драматургии. Сведения о декорациях А. Мантеньи, Рафаэля, Леонардо и др.

Итальянские театральные декораторы — мастера сценических «перспектив»: Донато Браманте, Бальдасаре Перуцци и др.

Строительство первого театра с перспективной сценой в Виченце (1539, арх. Себастьяно Серлио, не сохр.). Типовые декорации С. Серлио.

Театр «Олимпико» А. Палладио как первый из сохранившихся театров эпохи Ренессанса с перспективной сценой (1580–1585-е гг., арх. А. Палладио и В. Скамоцци). Б. Буонталенти (1536–1608) — архитектор, инженер, декоратор. Теларии — возрождение античных периактов.

Труды Й. Фуртенбаха (1591–1667) как источник по машинерии итальянского театра эпохи Ренессанса. Сочинения Н. Саббатини «Об искусстве строить декорации и машины на театрах» (1639).

Влияние итальянского театра на европейское сценическое убранство (Германия, Франция, Испания, Англия и др.).

Комедия дель арте, или комедия масок — народно-профессиональный передвижной театр эпохи позднего Ренессанса.

Драматург и актер А. Беолько (Рудзанте, 1502–1542). Принципы масок-типов (Арлекин, Бригелла, Панталоне, Доктор, Капитан, Тарталья, Пульчинелла и др.). Импровизационная манера игры и использование народных диалектов. Буффонные трюки (лацци). Труппа «Джелози». Комедия масок во Франции (Полишинель, Пьеро и др.). Костюмы и сцена комедии дель арте. Традиции комедии масок в европейском театре.

Театрально-декорационное искусство эпохи барокко: Италия, Франция, Англия.

1581 — Комедийный балет королевы Бальтазарини — первый придворный балет. Традиция придворных празднеств двора герцогов Медичи и ее перенос во Францию при Екатерине Медичи.

Изобретение кулисной декорации в первой четверти XVII века — театр герцогов Фарнезе в Парме, Дж. Алеотти (1619). Появление сцены-коробки.

1645 — гастроль итальянской оперы в Париже и их влияние на формирование барочной сценографии во Франции. Творчество Джакомо Торелли. Распространение итальянской кулисно-арочной системы в Европе.

И. Джонс и кулисный театр в Англии XVII века.

Барочная машинерия. Художник как «кудесник сцены». «Танцующий король» Людовик XIV. Барочные принципы бесконечности и изменчивости мира в кулисном решении придворных постановок XVII века. «Большой стиль» французского двора эпохи Людовика XIV. Перенос традиции французских придворных празднеств при дворе Карла II Стюарта (период Реставрации).

Быт и сословная культура эпохи абсолютизма.

Франция

Доминирование Франции в европейской моде с середины 20-х годов «века абсолютизма».

Гравюры (А. Босс, Ж. де Сен-Ини и др.), портреты времен Людовика XIII и Людовика XIV – изобразительные источники по костюму Франции XVII века. Воздействие личности Людовика XIV на этикет двора и придворные нравы.

Классицистические тенденции в стиле и моде с 1660-х годов: мужской «Тайные» языки веера и мушек. Роль этикета и сословных предрассудков в формировании типа поведения придворных и дворянской знати (обожествление личности короля и обряд утреннего туалета, дуэль, бал, светский салон, воспитание в семье).

Картины бр. Ленен и тип крестьянской одежды.

Голландия

Умеренное проявление форм барокко в костюме на протестантской почве. Многообразие голландской жанровой живописи (т. н. «малые голландцы») как главный источник по быту и костюму Голландии эпохи расцвета.

Испания

Портретов Д. Веласкеса: королевская семья и знать времени Филиппа IV. Декоративизм народного испанского костюма. Появление общеевропейских типов костюма в последней четверти XVII столетия.

Классицизм на сцене XVII столетия.

Театр П. Корнеля, Ж. Расина, Ж.-Б. Мольера. Соединение комедии с балетом в театре Мольера. Принцип несменяемой декорации. Три типа изображений: «театр представляет комнату» (интерьер), «театр представляет улицу» (экстерьер), вид на парк. Лаконизм и минимализм классицистической декорации (задник и скромная бутафория), акцент на пышности костюма.

Быт и нравы русского народа.

Н. Костомаров и И. Забелин о домашнем быте русского народа и высших сословий древнерусского общества. Свидетельства иностранцев о русском костюме и облике «москвитов» (С. Герберштейн, А. Олеарий и др.).

Влияние климата, географического положения, православия и язычества на характер ТДИ и, в том числе, форм одежды.

Древнерусские фрески (София Киевская, храмы Ярославля), книжная миниатюра, картины русских художников XIX — начала XX века (В. Шварц, А. Рябушкин, В. Васнецов, И. Билибин, Н. Рерих) как источники по костюму Древней Руси и его художественное преломление (стилизация).

Древнерусский театр и его особенности.

Скоморохи (их изображения в Киевской Софии) и двойственность отношения к ним в эпоху средневековья (опасные и неопасные).

Древнейшие сакральные формы театрализованного действия: богослужбная драма — Рождественский и Пасхальные циклы (Пещное действо, а также Шествие на ослати и Умовение ног соответственно).

Зарождение европейских театральных форм в XVII столетии:

Школьный театр (с 1660 г. — драматург и организатор театрального дела Симеон Полоцкий и перенос театра из Киева в Москву): рамы перспективного письма, умбры (теневого театр), пирамиды (теларии).

Придворный театр царя Алексея Михайловича: первый русский театральный художник Василий Репский (с 1669 г. представления в Измайловском дворце).

Театральное дело первой трети XVIII века.

Реформы Петра I: революция сверху. Нововведения в области костюма, быта, нравов.

Фейерверки в честь «викторий» в русско-шведской войне, карнавалы, маскарады.

Обращение к публичным формам театра. Немецкая труппа Иоганна Кунста в «Комедийной хоромине» на Красной площади. Публичный театр в Петербурге (представления во дворце Натальи Алексеевны, а также в специально построенном здании).

Приезд итальянской труппы под руководством капельмейстера Ф. Арайи в 1735 г.

Главный художник придворного театра аннинского времени Джироламо (Иероним) Бон.

Русский театр середины — второй половины XVIII столетия.

Первый русский профессиональный театр (Ярославль, 1756 г., Федор Волков).

Народные картинки как материал о костюмах и гриме актеров демократического театра.

Постановки пьес Вольтера, Ломоносова, Сумарокова. Живописно-иллюзорная (кулисно-арочная) декорация, костюмы европейские, русские, античные, восточные на сцене придворного и общедоступного театров.

Обобщенный характер декорации в соответствии с требованиями классицизма.

Творчество Джузеппе Валериани (1708–1762, в России с 1742 г.) как проявление барочной декорации на русской сцене. Сравнение его эскизов с работами семейства Галли-Бибиена (Фердинандо и его сыновья Алессандро, Антонио и Джузеппе) для оперно-балетных представлений.

Декорации к операм-серия Ф. Арайи, к балетам и панегирическим пьесам. Переключки с творчеством архитектора В. Растрелли. Работы Перезинотти, Ф. Гильфердинга, П. и Ф. Градици, И. Бельского (ученика И. Вишнякова), К. Фунтусова и др.

Появление павильонов (декораций на рамах, изображающих интерьер) с конца XVIII в. — прежде всего для бытовых пьес.

Портреты У. Хогарта, Т. Гейнсборо, Дж. Рейнолдса.

Портреты Ж.-Л. Давида, О. Энгра, В. Боровиковского, Э. Виже-Лебрен и др.

Театрально-декорационное искусство первой половины – середины XIX века.

Классицизм в архитектуре и декорации.

Творчество Пьетро ди Готтардо Гонзага (1751–1831): от классицизма к романтизму и реализму. Его теория ТДИ как «музыки для глаз». Гонзага — художник, садово-парковый декоратор, новатор ТДИ. Сохранившийся комплект типовых декораций для усадьбы князей Юсуповых «Архангельское» работы Гонзага. Балеты Дидло в оформлении Гонзага. Частные крепостные театры Шереметевых в Кусково и Останкине и Юсуповых в Архангельском, их сценографические решения и сценическая техника. Монументальная живопись архитекторов-классиков как источник по декорации того времени (например, росписи по эскизам Ч. Камерона в «Агатовых комнатах» Царского Села).

Работы для театра классициста Д. Корсини и романтика А. Каноппи.

Сведения о декорациях художников романтической школы — Э. Делакура, Ж. Изабе и др. Французские декораторы П. Сисери (декорации к балетам Ф. Тальони, Ж. Коралли), Э. Деспешен, Ш. Сешан.

Два типа романтической пейзажной декорации: пасторальная идиллическая и таинственно-тревожная (например, первый и второй акты «Жизели»).

Немецкое ТДИ — Ф. Шинкель и его последователи.

Творчество академического романтика Андрея (Андреаса) Роллера (1805–1891). Балеты Титюса в его оформлении. Работы А. Бредова, Г. Вагнера, К. Вальца как проявления «типового романтизма» середины XIX столетия. Декорации Бредова к операм М. И. Глинки «Жизнь за царя» (1860) и «Руслан и Людмила» (1861) в Мариинском театре.

Кулисы, колосники, шумовые эффекты, с 1805 г. — карсельские лампы вдоль рампы и как софиты. Появление газового света в 1820-е гг.

Начало использования занавеса в антракте (впервые — 1829, «Гранд-Опера» в Париже). Применение электрического света в театре (с конца 1840-х,

Франция). Появление павильонной декорации в 1840–50-е гг. Два типа крепления кулис в континентальной Европе и в Англии.

Эволюция дворянских традиций и формирование буржуазного бытового уклада.

Ампир первой трети XIX века. Воинская атрибутика в орнаментике. Восточные мотивы (декор, тюрбаны).

Романтизм в моде 1820–40-х годов. Мужские пальто-бурнус, каррик.

Женщина-цветок: «талия не толще бутылочной шейки», пышные юбки, замысловатые прически, шляпы-кибитки. Портреты Д. Энгра, К. Коро, О. Кипренского, В. Тропинина, картины Т. Жерико и Э. Делакруа.

Смена романтического «бури и натиска» идеалами буржуазного бидермайера.

Буржуазный дух и стиль периода Второй империи. Влияние капиталистического производства на качество и количество тканей, аксессуаров, смену моды. Образы госпожи Бовари, Маргариты Готье как отражение стиля времени.

Позитивизм. Турнюры 1870–80-х годов (костюм Анны Карениной). Понятие эклектики (историзма). Картины импрессионистов во Франции как художественный материал по истории быта и костюма. Критический реализм и изображения жизни простых людей, их быта и костюма (творчество передвижников в России).

ТДИ в России и Европе во второй половине XIX столетия

Критический реализм в литературе и изобразительном искусстве и его влияние на театр.

Творчество М. А. Шишкова (1832–1897) и М. И. Бочарова (1831–1895) как проявление исторического направления в ТДИ. Архитектурные и пейзажные декорации, исполненные ими для драм А. К. Толстого, «Бориса Годунова» А. С. Пушкина. Ученики Шишкова по Академии Художеств в Петербурге: В. Васильев (1861–1898), К. Иванов (1859–1916), О. Аллегри (1866–1954), П. Ламбин (1862–1923).

Археологическое направление в европейском театре: Англия, Германия (театр герцога Мейнингенского и его гастроли в России, использование пратикаблей (объемных элементов декораций) в 1870–80-е гг.

Бытовое направление декорации в Москве: пьесы Островского, Гоголя, Сухово-Кобылина на сцене Малого театра. Творчество П. А. Исакова (1823–1881).

Появление электрического освещения взамен газового в России в середине 1880-х гг.

Декорации с движущейся панорамой А. Ф. Гельцера (1852–1919) к балету «Спящая красавица» в Большом театре в Москве (1899 г.) как пример использования электричества, транспарантной живописи и проявление позднего романтизма.

ТДИ последней четверти XIX – начала XX веков.

Василий Поленов и принцип синтеза искусств: декорация как единая картина без нагромождения кулис. Мамонтовский кружок и первая Русская частная опера С. Мамонтова. Художники – сорежиссеры спектакля (В. Поленов, В. Васнецов, В. Симов).

Влияние творчества Э. Золя на европейский натурализм.

Рождение режиссерского театра в Европе и России (Свободный театр А. Антуана, Свободная сцена О. Брами, в начале XX столетия — философия на сцене Г. Крэга и А. Аппиа, их эксперименты с обобщенной конструктивной декорацией и светом; режиссерское наследие К. Станиславского, принцип психологической жизненности спектакля).

От натурализма к символизму. Творчество для театра художников М. Дени, Э. Вюйара, режиссерская деятельность О. Фора, О. М. Люнье-По.

М. Рейнхардт (Германия): от натуралистических объемных декораций на поворотном круге (впервые использован в 1896 г.) до обобщенных неподвижных конструкций на сцене и представлений на арене цирка.

Первая постановка художественно целостного спектакля — «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова, худ. В. Васнецов. Мотивы народного искусства в спектакле.

К. Коровин и А. Головин в Мамонтовской опере. Сохранившиеся костюмы «Сказки о царе Салтане» Римского-Корсакова, исполненные М. Врубелем для Н. Забелы.

Влияние Врубеля на творчество «советского романтика» С. Вирсаладзе.

Работы В. Симова для МХТ. Превращение макета в художественно ценный объект. Документализм и натурализм на сцене.

Работы К. Коровина на сцене императорских театров.

«Мир искусства» и «Русские сезоны» С. П. Дягилева.

Влияние ар нуво (модерна) и принципа «чистого искусства» на деятельность мирискусников. Принцип «единого художественного организма», реализованный ими в книжной графике и ТДИ.

Основные работы А. Я. Головина, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакста, И. Я. Билибина, Н. К. Рериха, М. Добужинского, деятелей «Голубой розы» Н. Н. Сапунова и С. Ю. Судейкина, мастера «русского стиля» Б. М. Кустодиева и др.

Авангардные решения Н. С. Гончаровой для «Золотого петушка» (1914 г., балет на музыку Римского-Корсакова, Дягилевская антреприза) и А. А. Экстер для «Фамиры Кифаред» И. Анненского (1916) в Камерном театре А. Таирова.

Новаторство Ж. Копо и Л. Жуве на французской сцене — спектакли в «сукнах» и бессменных декорациях. «Маскарад» на сцене Александринского театра (1917, реж. В. Мейерхольд, худ. А. Головин).

Путь от живописно-иллюзорной декорации к единой геометрической конструкции (установке) на сцене или фактурам (единой пластической среде).

Советское ТДИ XX века.

1920–30-е гг. Авангард и реализм.

Рождение новых форм. Кубизм, конструктивизм, игровой реализм на сцене. Оформление массовых театральных действ. Политический агитационный театр Мейерхольда. «Мистерия-буфф» (1918, реж. Мейерхольд и В. Маяковский, худ. К. Малевич).

Появление «единой установки», пустого пространства сцены, лишенной «одежд». Конструктивизм в театре: функциональность организации театральной среды. Отказ от портала сцены, колосников, рамп, кулис и задников в «Зорях» Э. Верхарна (1920, реж. Мейерхольд, худ. В. Дмитриев).

Биомеханика как принцип работы актера и конструктивизм (геометрическая установка) на сцене в «Великодушном рогоносце» Ф. Кроммелинка (реж. Мейерхольд, худ. Л. Попова).

Работы Г. Якулова, А. Экстер, А. Веснина для Камерного театра. Мистерии-трагедии и арлекинады-комедии в театре Таирова. Принцип трехмерности декораций и костюмов, роль цвета.

Сломанный планшет сцены и приподнятый станок в «Принцессе Турандот» К. Гоцци (реж. Е. Вахтангов, худ. И. Нивинский).

Балаган и лубок в интерпретации Б. Кустодиева («Блоха» Е. Замятина в МХАТе 2-м), героический монументализм Ф. Федоровского (1883–1955).

Обращение европейских художников-станковистов к театру (Ф. Леже во Франции, Дж. Северини, Э. Прамполини, Дж. де Кирико в Италии и др.).

Световые проекции в театре Пискатора (художник-экспрессионист Г. Гросс) и световой театр Э. Буриана и М. Коуржила.

Середина XX столетия – 1960-е гг.

Творчество В. В. Дмитриева. Творчество Ф. Ф. Федоровского.

Работы В. Ф. Рындина. А. Тышлер и его декорации к шекспировским спектаклям и «Мистерии-буфф» В. Маяковского (Театр сатиры, реж. В. Плучек). Гротеск и реализм у Н. Акимова.

Художественная деятельность в музыкальном театре П. Вильямса, В. Доррера, С. Вирсаладзе, Т. Бруни, С. Юнович.

Творческий союз художника и постановщика: балеты Ю. Григоровича в живописно-обобщенных декорациях С. Вирсаладзе («Легенда о любви», «Спартак», «Щелкунчик» и др.).

Соединение реализма и романтизма, бытовизма и монументализма в сценографии этого периода. Появление эстетики минимализма и пустого пространства с конца 1950-х годов.

Новые тенденции в творчестве Э. Кочергина, Б. Мессерера, В. Левенталья, Д. Боровского, М. Китаева

Использование фото- и кинопроекций, сложных световых партитур. Влияние «сценического дизайна»: сценические проекции Й. Свободы, «пустое пространство» П. Брука.

Советский кинематограф и живопись как источники по быту, костюму, эволюции художественных стилей.

1970–2000-е: новые имена, новые образные системы на сцене.

Март Китаев. Олег Шейнцис. Сергей Бархин.

Работы Э. Кочергина для БДТ и МДТ (Ленинград).

Д. Боровский и Театр на Таганке (Москва).

Александр Орлов. Эмиль Капелюш. Владимир Фирер. Вячеслав Окунев.

Александр Боровский. Юрий Хариков. Алексей Порай-Кошиц.

Роль света в современном театре.

Основные типы современной сценографии: *единая установка, единая пластическая среда (фактуры), традиционная кулисно-арочная система (живописная, или живописно-иллюзорная декорация).*

Изменение бытового поведения европейцев в эпоху НТР и информационных технологий.

Некоторые тенденции современной европейской сценографии.

Понятие постмодернизма в искусстве. Симулякр, «мнимости», игра ассоциаций, цитатность сознания, соединения исторических пластов.

Осовременивание как один из основных приемов интерпретации классического наследия в театре. *Минимализм, «эстетика безобразного»* на сцене. «Бедный театр». Имитация документальности на сцене (Театр.doc и т.п.). Понятие «*театр художника*» (термин В. И. Березкина) в его немецких, польских, российских проявлениях.

Режиссер как главный хозяин спектакля. Сотворчество режиссера и художника в современном театре.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

1. Шерман, М. В. История костюма и прически от древности до начала XX в : учебное пособие / М. В. Шерман. — Екатеринбург : ЕАСИ, 2019. — 201 с. — ISBN 978-5-904440-65-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/136356> (дата обращения: 06.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Геращенко, В. П. Дославянские истоки русского костюма (в искусстве, культуре, археологии народов скифо-сибирского мира) : монография / В. П. Геращенко. — Кемерово : КемГИК, 2018. — 387 с. — ISBN 978-5-8154-0458-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/121895> (дата обращения: 06.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. История русского костюма : учебное пособие / составитель Т. Ю. Благова. — Благовещенск : АмГУ, 2019. — 61 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156498> (дата обращения: 06.12.2020).

06.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Благова, Т. Ю. Эвристическая трансформация культуры Востока в дизайне костюм : монография / Т. Ю. Благова, С. В. Санатова, З. И. Кукушкина. — Благовещенск : АмГУ, 2014. — 112 с. — ISBN 978-5-93493-216-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156495> (дата обращения: 06.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.2. Интернет-ресурсы

Общедоступный сайт «Русская живопись» <http://www.artsait.ru/>.

Общедоступный англоязычный сайт www.artcyclopedia.com

Сайты: *Исторический костюм, Сценический портал*

Artcyclopedia

FashionBank

100 великих театров мира

Исторический костюм

Сценический портал

Русская живопись

Официальные сайты Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, Российского Этнографического музея, Музея Виктории и Альберта (Лондон), Лувра (Париж), Метрополитен-музея (Нью-Йорк) и др.

Сайты журналов «Театр», «Театральная жизнь», «Петербургский театральный журнал», «Сцена».

Электронно-библиотечная система издательства «Лань»:

<http://e.lanbook.com/>

Национальная Электронная Библиотека <https://rusneb.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащенные учебно-методическими материалами, видеопроектором / телевизором

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-5. Способность разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления	<i>Знать:</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения
	<i>Уметь:</i> разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки;

	разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки
	<i>Владеть:</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены;— опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Зачеты с оценкой проводятся в 5-м и 6-м семестрах. Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется во время индивидуальных и коллективных консультаций, в форме коллоквиумов, собеседований и творческих заданий.

К зачетам с оценкой студенты обязаны представить доклад или реферат по одному из избранных сюжетов в рамках предложенных педагогом тем (которые могут видоизменяться, редактироваться и дополняться каждый учебный год). Для зачетной аттестации студент должен защитить основные тезисы своего доклада (реферата), а также ответить на дополнительные вопросы педагога по материалу, который изучался в течение семестра.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ПК-5. Способность разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления

Индикаторы Достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: экзамен в рамках промежуточной аттестации				
<i>Знать:</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в	<i>Не знает</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном	<i>Знает</i> лишь частично композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и	<i>Знает</i> хорошо композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном	<i>Знает</i> в полной мере композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном

кино; сценические выразительные средства и особенности их применения	искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения	театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения	искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения	искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: экзамен в рамках промежуточной аттестации				
<i>Уметь: разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную</i>	<i>Не умеет разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную</i>	<i>Умеет частично разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную</i>	<i>Умеет с отдельными недочетами разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную</i>	<i>Умеет свободно разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую</i>

ую композицию постановки				аудиовизуальн ую композицию постановки
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: экзамен в рамках промежуточной аттестации				
<i>Владеть:</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены;– опыт создания аудиовизуально го оформления спектакля, сценического представления	<i>Не владеет</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены;– опыт создания аудиовизуальног о оформления спектакля, сценического представления	<i>Владеет</i> лишь частично навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены;– опыт создания аудиовизуально го оформления спектакля, сценического представления	<i>Владеет</i> хорошо навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены;– опыт создания аудиовизуально го оформления спектакля, сценического представления	<i>Владеет</i> в полной мере навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены;– опыт создания аудиовизуальног о оформления спектакля, сценического представления

**Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов
оценивания компонентов компетенций:**

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) грамотность изложения материала при собеседовании	0-13	13-17	18-22	23-25
б) логика изложения материала при устном ответе	0-13	13-17	18-21	22-25
в) содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы	0-12	12-16	17-21	22-25
г) культура устной речи	0-12	12-16	17-21	22-25
	50	70	85	100

Шкала оценивания:

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка «отлично» или «зачёт» выставляется в случае, если:

студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи исторических фактов и культурных явлений, ориентируется в основных периодах истории сценографии и костюма, имеет представления о типах организации театрального пространства, стилях театрально-декорационного искусства, а также логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным литературным языком, без применения вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений, с соблюдением норм русского языка.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложении фактического материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе, путается в датах, событиях в рамках своего билета. Эта же оценка выставляется в случае, когда студент не может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент не умеет ориентироваться в основных периодах истории сценографии и костюма, не имеет представления о типах организации театрального пространства, стилях театрально-декорационного искусства и не владеет профессиональной терминологией.

Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться музыкальными терминами.

8.4. Контрольные материалы

*Примерный список тем для докладов / рефератов
и вопросов к зачетам и экзаменам*

Примерные вопросы и задания для самостоятельной работы
и подготовки к семинарским занятиям.

Сем	Номер	Вопросы и задания
-----	-------	-------------------

ест р	темы	
5	1	Народные обрядовые действия и их роль в становлении профессионального театра
	2	ТДИ античности (Греция и Рим)
	4	Бытовая культура древних греков
	5	. Повседневная жизнь в Древнем Риме
	6	Средневековый театр и его средства изобразительности
	7	Быт и нравы феодального общества.
	8	Театрально-декорационное искусство в Италии эпохи Ренессанса
	9	Комедия дель арте (комедия масок) и ее традиции в европейском театре
	13	Театрально-декорационное искусство эпохи барокко: Италия, Франция, Англия
	14	Быт и сословная культура эпохи абсолютизма
	15	Классицизм на сцене XVII столетия
	16	Быт и нравы русского народа
	17	Древнерусский театр и его особенности
	18	Театральное дело первой трети XVIII века
	19	Русский театр середины – второй половины XVIII столетия
	20	Придворный стиль и придворный уклад эпохи рококо и Просвещения
	21	Театрально-декорационное искусство первой половины – середины XIX века
7	22	Эволюция дворянских традиций и формирование буржуазного бытового уклада
7	24	ТДИ в России и Европе во второй половине XIX столетия
7	25	ТДИ последней четверти XIX – начала XX в.
7	26	Советское ТДИ 1920–30-х гг.
7	27	Советское ТДИ (сценография) середины XX столетия – 1960-х гг.
7	28	1970–2000-е: новые имена, новые образные системы на сцене
7	29	Изменение бытового поведения европейцев в эпоху НТР и информационных технологий

Примерные билеты к зачетам

1. Задачи и смысл работы художника в театре.
2. Античная сценография: греческий и римский театры — общее и особенное.
3. Средневековый театр: жанры, типы декорационного решения.
4. Итальянский театр эпохи Ренессанса.
5. Эстетический идеал, придворный и городской быт в разные периоды Возрождения.

6. Изобретение кулисной декорации и ее развитие в XVII веке.
7. Творчество Торелли. Театр времен Людовика XIV.
8. Влияние классицизма на ТДИ и театральный костюм XVII века во Франции. Мольеровский театр.
9. Быт Московской Руси.
10. Театр и его убранство во времена Алексея Михайловича.
11. Петровский и послепетровский театр в России. Барокко на русской сцене. Творчество Дж. Валериани.
12. Классицизм на русской и европейской сцене. Творчество П. Гонзага.
13. Два типа романтической декорации. «Романтическая битва» на театре. Творчество А. Роллера в России.
14. Реализм и натурализм на сцене: от М. Шишкова и М. Бочарова, археологического театра, мейнингенцев — к театру А. Антуана, О. Брами и МХТ В. Симова. Мамонтовская частная опера и поэтический реализм на сцене В. Поленова и В. Васнецова.
15. «Мир искусства» и его вклад в развитие ТДИ.
16. «Русские сезоны» С. Дягилева и их художники. Их влияние на сценографию и моду начала XX столетия.
17. Авангард в театре 1910–20-х годов. Мейерхольд, Таиров, Малевич, Л. Попова, А. Экстер, бр. Веснины и др.
18. Новый реализм и другие проявления живописно-иллюзорной декорации на сцене 1930–50-х гг. Ф. Федоровский, В. Дмитриев, П. Вильямс, Ю. Пименов, В. Рындин, Н. Акимов и др.
19. Новые тенденции сценографии конца 1950–1960-х гг.: возвращение единой установки, «пустое пространство» сцены, минимализм. С. Вирсаладзе, В. Доррер, Э. Кочергин и др.
20. Основные типы сценографических решений в театре 1970–2000-х гг.
21. От мини-юбок 1960-х гг. — к хиппи и панк-моде и «новой эклектике» последнего тридцатилетия.

Приложение 1.

Методические рекомендации для преподавателей

Преподавание курса истории материальной культуры и быта представляет собой сочетание аудиторных и практических занятий. В лекционном курсе педагог раскрывает специфику этих видов истории искусства для деятелей музыкального театра, в хронологической последовательности рассказывает о периодах их развития, о наиболее значительных явлениях в ТДИ (сценографии). Рассказ сопровождается демонстрацией обширного визуального ряда, осуществляемого с помощью мультимедийных средств. Демонстрация цифровых изображений сопровождается образно-стилистическим анализом представленных произведений, каждое из них иллюстрирует какой-либо тезис или понятие, показывает эволюцию ТДИ (сценографии). Педагог использует ассоциативный метод, обращаясь к

смежным видам художественного творчества, к примерам из литературы, театра, музыки, кинематографа. Последовательный рассказ сочетается с вопросами, обращенными к аудитории и рассчитанными на активизацию внимания, на обращение к ассоциативному мышлению студентов, на отработку пройденного материала и включение нового материала в контекст общей системы полученных знаний. Хронологический метод изложения, последовательное чередование культурно-исторических эпох, сопоставление разных видов искусств способствует лучшему пониманию общей картины развития искусства.

Приложение 2.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Во время каждого лекционного занятия студент получает рекомендацию ознакомиться с дополнительной литературой по изучаемому разделу истории искусства, а также с изобразительным рядом, который может быть доступен для просмотра на специализированных интернет-ресурсах, например, на общедоступном англоязычном сайте *artscyclopedia*, на сайтах *Русская живопись*, *Сценический портал* и др. Визуальные искусства предполагают, прежде всего зрительное восприятие материала, поэтому неотъемлемой составляющей лекции является демонстрация обширного видеоряда, который собран педагогами курса и насчитывает более нескольких тысяч произведений живописи, скульптуры, архитектуры, графики, ДПИ, театрально-декорационного искусства, костюма и др.

Студенты должны самостоятельно (иногда в сопровождении педагога) посещать постоянные музейные экспозиции и временные выставки, закрепляя полученные во время аудиторных занятий знания, а также посещать драматические и музыкальные театры, знакомиться с творчеством театральных художников, в частности на выставках в Союзе художников Петербурга и в выставочном зале Союза театральных деятелей.

Они должны обращаться к справочной, энциклопедической, учебной и научной литературе, которую им рекомендует педагог во время лекционных занятий, а также смотреть специализированные интернет-ресурсы, сайты художественных музеев, в которых представлен большой подбор иллюстраций по каждому из разделов.

Список литературы для самостоятельной работы

Беловинский Л. В. История русской материальной культуры. М., 2003.

За занавесом века. Исследования и публикации по искусству русской сценографии XX века. М., 2004.

Костина Е. М. Художники сцены русского театра XX века. М., 2002.

Костюмы народов мира. Авт. Бессон Ж.-Л. М., 2002.

Смолина К. Сто великих театров мира. М., 2004.

Федосюк Ю. А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта

ХІХ в. М., 2001.

Фомина М. Вячеслав Окунев: Эссе об одном сценографе. СПб., 2012.

Фомина М. С. Петербургская балетная сценография 1960–1970-х годов: взгляд из ХХІ века // Ленинградский балет 1960–1970-х годов: Учебное пособие под ред. А. А. Соколова-Каминского. СПб., 2008.

Алпатов М., Гунст Е. Николай Николаевич Сапунов. М., 1965.

Базанов В. Техника и технология сцены. М., 1976.

Баранов Д., Баранова О. Русская изба. СПб., 1999.

Бартошевич А. Шекспир на английской сцене. М., 1985.

Бассехес А. А.Я. Головин. М., 1970.

Бенуа А. Мои воспоминания. М., 1980.

Березкин В. Художник в советском балете. В книге: Советский балетный

Березкин В. Художник в современном театре. М., 1970.

Березкин В. И. Искусство сценографии мирового театра. Т. 1–3. М., 1997–2002.

Борисовская Н. Лев Бакст. М., 1979.

Боулт Дж. Художники русского театра 1880-х – 1930-х гг. М., 1990.

Вальц К. Шестьдесят пять лет в театре. Л., 1928.

Власова Р. Константин Коровин. Творчество. Л., 1969.

Власова Р. Русское театральное-декорационное искусство начала ХХ в.

Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике. Л., 1976.

Всеволодский-Гернгросс В. История русского театра, т. 1–2. Л.-М., 1929.

Всеволодский-Гернгросс В. Русский театр второй половины ХVIII в. М., 1960.

Всеволодский-Гернгросс В. Русский театр от истоков до середины ХVIII в.

Гаспаров М. Л. Занимательная Греция. М., 1998.

Греки. Серия «Иллюстрированная мировая история». М., 1998.

Давыдова М. Очерки истории театральное-декорационного искусства ХVIII –

Дмитриева Н. А. М. А. Врубель. Л., 1984.

Добужинский М. В. Воспоминания. М., 1987.

Елизарова Н. Театры Шереметевых. М., 1944.

Забелин И. Домашний быт русского народа в ХVI и ХVII столетиях. М., 1990.

Иван Билибин / Авт.-сост. С. Голынец. Л., 1988.

Калининград, 1993–2000 гг.

Князева В. П. Н. К. Рерих. Л., 1963.

Коган Д. Сергей Юрьевич Судейкин. 1884–1946. М., 1974.

Коноплева М. Театральный живописец Джузеппе Валериани. Л., 1948.

Константин Коровин вспоминает / Сост. И. Зильберштейн и В. Самков.

Костина Е. Дмитриев. М., 1957.

Костомаров Н. И. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа.

Кучумов А. М. Русское декоративно-прикладное искусство в собрании Л., 1984.

Лапина Н. П. «Мир искусства». М., 1972.

М., 1957.

М., 1978.

М., 1990.
 М., 1993.
Михайлова А. А. Сценография: теория и опыт. Очерки. М., 1990.
 начала XX в. М., 1974.
 начала XX века. М., 1970.
 Павловского дворца-музея. Л., 1981.
Панкратова Е. А. Русская живопись и театр. СПб., 1997.
Пожарская М. Русские сезоны в Париже Дягилева. М., 1988.
Пожарская М. Русское театральное-декорационное искусство конца XIX –
Пружан И. Лев Самойлович Бакст. Л., 1975.
Пушкарева Н. Частная жизнь русских женщин X–XX вв. М., 1997.
 Римляне. Серия «Иллюстрированная мировая история». М., 1998.
Савушкина Н. И. Русский народный театр. М., 1976.
 Сергей Дягилев и русское искусство. Статьи, письма, интервью.
Сергиенко М. Ф. Жизнь Древнего Рима. Л., 1964.
Сергиенко М. Ф. Простые люди древней Италии. М.–Л., 1964.
 Современники о Дягилеве. М., 1982. Т. 1, 2.
Сыркина Ф. Пьетро ди Готтардо Гонзага. Жизнь и творчество. М., 1974.
Сыркина Ф. Я., Костина Е. М. Русское театральное-декорационное искусство.
 театр. М., 1976.
Эткинд М. Александр Бенуа. Л., 1967.