

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный государственный институт искусств»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор ФГБОУ ВО ДВГИИ
по научной и учебной работе

_____ О.В. Перич
"29" мая 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

ОСНОВЫ ИСКУССТВА СЦЕНОГРАФИИ

по специальности 52.05.01 Актерское искусство
(уровень высшего образования – специалитет)

Форма обучения: очная

Специализация «Артист драматического театра и кино»

Квалификация (степень)
Артист драматического театра и кино

Владивосток 2023

Основание для реализации дисциплины

ФГОС ВО по специальности:	52.05.01 Актерское искусство (уровень высшего образования – специалитет)
<i>специализация:</i>	<i>Артист драматического театра и кино</i>
Утверждён:	Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 ноября 2017 г. № 1128
Зарегистрирован:	в Министерстве юстиции РФ 07 декабря 2017 года № 49160
Учебный план по направлению подготовки утвержден:	Врио ректора ДВГИИ О.В. Перич 29.05.2023 г.
Одобен:	Решением Ученого совета 29.05.2023 г., протокол № 8
Кафедра, реализующая дисциплину	Кафедра мастерства актера, сценической речи и сценического движения
Выпускающая кафедра (кафедры):	Кафедра мастерства актера, сценической речи и сценического движения
Примерная образовательная программа утверждена:	–
Составитель:	
Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена:	Протокол заседания кафедры мастерства актера, сценической речи и сценического движения № 16 от «05» мая 2023 г.
Согласована:	Зав. кафедрой – профессор А.П. Славский _____

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины
2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание дисциплины
  - 5.1 *Разделы дисциплины и виды учебной работы*
  - 5.2 *Содержание разделов дисциплины*
6. Виды самостоятельной работы
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
  - 7.1 *Перечень учебной литературы*
  - 7.2 *Ресурсы сети «Интернет»*
  - 7.3 *Перечень программного обеспечения*
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
9. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине
10. **Приложение 1.** Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является:

- знакомство с основой искусства сценографии, структурой сценографии.

Задачи дисциплины:

- овладение знаниями о сценографии как о виде искусства.

2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Дисциплина «Основы искусства сценографии» участвует (наряду с другими дисциплинами и практиками) в формировании компетенции **УК-2, УК-3.**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.1 Разрабатывает план реализации проекта в соответствующей области профессиональной деятельности, включающий постановку цели и задач проекта, определение основных этапов реализации проекта, определение потребности в ресурсах для реализации проекта, сроки выполнения. УК-2.2 Управляет процессом обсуждения проекта, распределяет задания и осуществляет контроль в процессе реализации проекта.	В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: -теорию и историю театрально-декорационного искусства; -значительные этапы, явления, имена мирового театра; -технику сцены и приемы ее сценического оформления; -технологии художественного оформления спектакля. Уметь: -анализировать оригинальный сценографический замысел будущей постановки; -сочетать приемы творческого монтажа художественного материала в целостном драматическом действе; -осуществлять режиссерский анализ произведений драматургии, литературы, изобразительного искусства. Владеть: -новейшими технологиями постановочной деятельности; -приемами сценического оформления сцены; -навыками анализа продуктов сценографии.
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	УК-3.1 Осуществляет формирование состава команды (творческого коллектива), определяет функциональные задачи участников; вырабатывает правила командной работы как основы межличностного взаимодействия.	

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов	УК-8.1 Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья в повседневной и профессиональной деятельности. УК-8.3 Контролирует соблюдение требований безопасности, охраны окружающей среды в повседневной жизни и профессиональной деятельности.
ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1 Выявляет закономерности развития отечественного и зарубежного искусства в историко-стилевом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы искусства сценографии» относится к **части, формируемые участниками образовательных отношений: дисциплины по выбору.**

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Семестр	Виды учебной работы (в академических часах)				Всего часов	Форма промежуточной аттестации
	Контактная работа			Самостоятел		
		Из них:				

	Всего	Лекц	Пр	Сем	ИЗ	Конс	КА	ьная работа			
8	72	20	-	4	-	-	-	48	-	72	зачет
Общая трудоемкость, часы										72	
Зачетные единицы										2	

5. Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины и виды учебной работы

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Количество часов			
		Лекционные	Самостоятельная работа	Семинары	Всего
8 семестр					
1.	История развития искусства сценографии	2	5		7
2.	Сценография, пространственное оформление спектакля	2	5	1	8
3.	Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства	2	5		7
4.	Эволюция русского театрально-декорационного искусства	3	5		8
5.	«Серебряный век» русского искусства	2	5		7
6.	Техника сцены	2	5		7
7.	Виды декораций и пространственное устройство сцены	2	6	1	9
8.	Технология художественного оформления спектакля	2	6	1	9
9.	Работа режиссера с художником	2	6	1	9
	Зачет	1			1
	ИТОГО:	20	48	4	72

5.2. Содержание разделов дисциплины

Содержание лекций

№ и наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
8 семестр	
1.История развития искусства сценографии	Искусство сценографии - театрально-декорационное искусство. Основы искусства сценографии. Структура сценографии мирового театра. Эволюция, характер и история процесса развития сценографии. Хронологическое деление на три периода: игровая сценография, декорационное искусство и действенная сценография.
2.Сценография, пространственное оформление спектакля	Сценография как синоним декорационного искусства. Значение сценической графики в структуре спектакля. Сценография как этап развития «художественного оформления» спектакля. Сценография как профессия в театре. Содержание понятия «сценограф». Сценография как наука о художественно-технических средствах в создании пространственной образности спектакля. Значимость сценографии в современном театре. Три композиционных строя спектакля. Архитектоника, пластика спектакля. Свет и звук в спектакле.
3.Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства	<p>Этап предсценографии, внешнего оформления обрядовых игр, религиозных шествий и празднеств, зарождения театра. Предсценография. Функции предсценографии: персонажная, игровая, функция обозначения места действия.</p> <p>Возникновение декорации. Связь декорации с архитектурой театра. Введение писаных декораций. Устройство театра (оркестра, сцены, места для зрителей – театрон).</p> <p>Игровая сценография – Античность, Средние века. Постановки на педжентах.</p> <p>Театр средневековья, литургический театр, спектакли иезуитских коллегий, площадные представления.</p> <p>Итальянские театры XVI в. Оформление спектаклей на рубеже XVI–XVII вв.</p> <p>Связь декорационного искусства с развитием главных художественных стилей мировой культуры, а также внутритеатральным процессом освоения и технического оснащения сценического пространства. Смены одних картин другими с помощью телариев, кулисных механизмов и целой системы театральных машин. Ведущие мастера декорационного барокко XVII в. – Б. Буонталенти, И. Джонс, Дж., А. Париджи, Л. Фуртенбах, Л. Бурначини, Г.Мауро, Ф.Сантурини, К.Лотти, Дж. Торелли.</p> <p>Перспективные декорации XVII–XVIII вв.</p>

	<p>Реформа костюма, грима, мимики, жеста. Помпезность и археологическая точность в оформлении. Элементы натурализма. Неоромантизм и символизм.</p> <p>Ансамбль, единое художественное решение спектакля.</p>
4.Эволюция русского театрально-декорационного искусства	<p>Исторические условия развития и национальное своеобразие русской художественной культуры. Развитие областных культур и сложение местных художественных школ. Театральные элементы в русском народном творчестве. Театральная реформа Петра I. Федор Волков и первые костюмы к пьесам Вольтера, Бомарше, Шекспира, Ломоносова, Сумарокова. Усвоение русским театром XVIII в. лучших традиций и достижений мировой театрально-постановочной культуры.</p> <p>Универсальность дарования и традиции барокко в искусстве Дж. Валериани.</p> <p>Демократизация театра начала XIX в. в контексте победы в Отечественной войне 1812 г. и активизации общественно-политической мысли.</p> <p>Русское театрально-декорационное искусство второй половины XIX в. Отказ от литературного фора и приход к живописному пейзажу в середине XIX в. Музыкальный театр как сфера развития декораций. Театрально-декорационное искусство 60–70-х гг. XIX в. Историко-археологическое направление в театральной декорации. Историко-бытовое решение постановок – исторически важный этап в утверждении русской темы и русского репертуара на сцене.</p> <p>Приход в театр исторических живописцев, археологов, этнографов, архитекторов.</p> <p>Реалистическая историческая и реалистическая бытовая декорация в 70-е гг. XIX в.</p> <p>Лидирующее положение русских мастеров в декорационном искусстве мирового театра конца XIX – начала XX в. В. Васнецов, В. Поленов, М. Врубель, начинающие художники Коровин и А. Головин, А. Бенуа, М. Добужинский, Н. Рерих, Л. Бакст, Н. Сапунов, С. Судейкин, К. Евсеев, Ю. Бонди, К. Малевич и др.</p> <p>Работы А. Аппиа, Г. Крега.</p>
5.«Серебряный век» русского искусства	<p>Сценография в императорских театрах в начале XX в. Утверждение нового направления в театральной декорации на государственных (императорских) сценах.</p> <p>Творчество К. Коровина и А. Головина.</p> <p>Мировая слава русской театральной декорации. «Русские сезоны» 1905–1914 гг. – Париж, Лондон. Работа в театре художников группы «Мир искусства».</p> <p>Участие художников группы «Мир искусства» в постановках МХТ.</p> <p>Театрально-декорационное искусство 1907-1917 гг.</p>

	<p>Разработка принципов условного театра «Жизнь человека» (худ. В. Мейерхольд). Отход от быта на сцене. Условность режиссуры в «Гала-спектаклях» Мейерхольда. Идея «праздничной театральности». Сценические площадки: «Дом Интермедий», Большой театр, дачный театр в Териоках.</p> <p>Работа Мейерхольда с художниками Н. Сапуновым, С. Судейкиным, А. Головиным, Ю. Бонди.</p> <p>Великая Октябрьская социалистическая революция – новая эпоха в театрально-декорационном искусстве. Значение традиций дореволюционного русского искусства для формирования реалистических основ советского искусства. Творчество художников, сложившихся до революции, их вклад в советское театрально-декорационное искусство. Особенности развития театрально-декорационного искусства в первые годы после Великой Октябрьской революции.</p> <p>Классическая и современная драматургия в 20-е гг. Вещественное оформление. Использование небутафорских вещей. Социальные маски. Сатира. Театрально-декорационное искусство в 1930–1960 гг. Основные закономерности создания сценического оформления этого периода. Сценическая живопись и монументально-эпическая тема в постановках.</p> <p>Характеристика творчества ведущих художников-сценографов.</p> <p>Поколение сценографов-шестидесятников.</p> <p>Сценография 70–80-х гг.</p> <p>Сценограф-сорежиссер спектакля. Возрождение условного характера сценографии. Усложнение пластического языка спектаклей. Переработка сценографических традиций русского театра начала XX вв. Психологизм и зрелищность сценографии. Стремление к синтезу искусств.</p> <p>Развитие сценографии на рубеже XX и XXI вв.</p>
6. Техника сцены	<p>Основная терминология. Основные части сцены. Сцена □ коробка, порталная арка, зеркало сцены. Трюм, планшет, колосники, авансцена, игровая часть (собственно сцена), арьерсцена, карманы. Основа построения сцены □ отношение ширины, высоты, глубины к соответствующим измерениям портала.</p> <p>«Одежда» сцены: занавесы, кулисы, падуги, задник, «горизонт», бо-ковики, половики, станки.</p> <p>Типы сцен: обыкновенная, вращающаяся, гидравлическая.</p> <p>Типы декораций: мягкие, строенные, живописно-объемные.</p> <p>Система оформления: кулисная, кулисно-арочная,</p>

	<p>павильон, общая установка.</p> <p>Оборудование и механические приспособления современной сцены. Стационарное сценическое оборудование и специальное («малая» техника). Основные этапы развития сцены и её техники. Техника прошлого и настоящего. Традиционные и новые современные виды оборудования и приспособлений сцены. Круг, подъемно-опускные площадки.</p> <p>Общая характеристика значения света на сцене. Детали и общая смысловая роль света в отдельных картинах. Освещение горизонта. Понятие «светопартитура спектакля».</p> <p>Цвет и свет, тон. Определение взаимосвязи главного и дополнительного цвета, контраст цветовой и тональный. Сравнение цветовых отношений и умение их сгармонизировать. Цвет, творческие возможности и физические данные исполнителей. Цветовые эффекты. Спецэффекты, их виды. Приемы создания спецэффектов.</p> <p>Паспорт спектакля. Световая партитура. Лист направки. Световая планировка. Список световых положений. Карта перемены. Перечень документов, составляющих световую партитуру спектакля: проведение спектакля, световая планировка и боковой разрез, направочный лист, лист световых положений, карты перестановок, выписка водящих. Электронное стекло, средство световой сценографии.</p>
7.Виды декораций и пространственное устройство сцены	<p>Устройство театра. Портал. Портальная башня. Виды занавесов. Арлекин. Противопожарный занавес. Супер. Планшет. Авансцена. Арьерсцена. Рампа. Просцениум. Карманы. Кулисы. Колосники. Софиты. Софитный подъём. Задник. Полиспа́ст. Штанкетный подъем. Падуга. Рабочие галереи. Люк. Трюм. Оркестровая яма. Осветительная ложа.</p> <p>Театральная декорация. Виды декораций. Кулисная, кулисно-арочная, подъемная, павильонную, объемная и проекционная декорации. Виды кулис. Захлестка. Заспинники. Накатные площадки на роликах, фурки.</p>
8.Технология художественного оформления спектакля	<p>Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля. Синтетичность театрально-декорационного искусства. Универсальность художника театра. Законы живописи. Законы архитектуры. Теория линейной перспективы.</p> <p>Создание зрительного образа спектакля в соответствии со стилем и ритмом произведений, замыслом постановщика, конкретными данными актера, устройством и размером сцены данного театра.</p> <p>Театральная условность разных жанров сценического искусства (драма, опера, балет, цирк, эстрада).</p>

	<p>Приемы и стили декорационного оформления. Метод оформления постановки в зависимости от конкретного содержания, жанра произведения и творческих установок постановщика – живопись, гравюра, плакат, лубок, народная миниатюра, проекции, драпировки, ширмы, станки, сукна, конструктивные декорации, световое оформление, костюм как основное средство создания образа через внешние признаки.</p> <p>Соподчиненность всех деталей оформления целостному образному замыслу – планировка, цвет, свет, бутафория, реквизит, костюмы, грим.</p> <p>Изобразительная информация в сценографии.</p> <p>Определение эскиза. Эскиз и приемы отдельных художников. Характеристика основных видов эскизов. Умение «читать эскиз».</p> <p>Макет. Определение макета, его возможности. Проверка будущей постановки в пространственных соотношениях. «Выгородка» будущего оформления. «Монтировочная выписка». Монтировочные работы.</p>
9.Работа режиссера с художником	<p>Сценография как искусство создания зрительного образа спектакля посредством декораций, костюмов, света, постановочной техники. Место сценографии в изобразительном искусстве.</p> <p>Методика работы режиссера над поисками внешней формы спектакля. Общие принципы оформления спектакля. Общий замысел. Нахождение стиля и характера оформления, соответствующих стилю произведения и постановочным замыслам. Нахождение приемов для достижения выбранного решения. Определение главного в оформлении.</p> <p>Соответствие формальных особенностей творчества художника и постановщика (творческий темперамент, мировоззрение, излюбленная тематика, приемы сценического решения и т.п.).</p>

Содержание семинарских занятий

№ и наименование раздела дисциплины	Темы семинарских занятий
8 семестр	
2.Сценография, пространственное оформление спектакля	Сценограф-сорежиссер спектакля. Ансамбль, единое художественное решение спектакля
7.Виды декораций и пространственное	Оборудование и механические приспособления современной сцены

устройство сцены	
8.Технология художественного оформления спектакля	Система оформления. Типы декораций
9.Работа режиссера с художником	Работа режиссера с художником
Всего	4

6. Виды самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в аудиториях во время, отведённое для самостоятельных занятий, в фонотеке, в домашних условиях, в библиотеке, в читальном зале.

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- 1) приобретение и совершенствование знаний в соответствии с заданной темой
- 2) развитие кругозора и специализированной литературы

Виды самостоятельной работы	Норма времени на выполнение (в часах)
Семестры	8
Изучение материалов лекций	8
Работа с Интернет-ресурсами	16
Подготовка к семинарским занятиям	8
Просмотр спектаклей. фильмов	
Работа с литературой	16
Всего:	48

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Перечень учебной литературы

Безручко У.В. Русский народный костюм и его сценическое воплощение: методическое пособие. - Хабаровск: б.и., 2012. - 91 с. : ил. - [Ксерокс. изд.]

Шевелев Г.В. Сцена: механическое оборудование: учеб. пособие для театральных колледжей и вузов. - М.: ГИТИС, 2007. - 284 с. : ил.

7.2. Ресурсы сети «Интернет»

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации
<http://mkrf.ru>

Портал Культура. РФ <https://www.culture.ru/>

Электронные образовательные ресурсы

Электронная информационно-образовательная среда ДВГИИ (ЭИОС)
<http://www.dv-art.ru/eiee/>

Электронно-библиотечная система Издательства Лань <https://e.lanbook.com/>

Видеотека ДВГИИ <http://www.video.dv-art.ru>

Портал «Театральная библиотека Александра Чупина» <http://krispen.ru/>

Сайт «Московский художественный театр» <http://mhat.ru>

Портал «Фонотека ДВГИИ» <http://www.dvgai.ru/index.php>

Театральная библиотека Сергея Ефимова <http://www.theatre-library.ru/>

Библиотека Максима Мошкова <http://www.Lib.Ru>

Союз театральных деятелей РФ <http://www.stdrf.ru/>

Современные профессиональные базы данных

Электронный каталог библиотеки ДВГИИ <http://lib.dv-art.ru>

Научная электронная библиотека «Киберленинка» <https://cyberleninka.ru/>

Национальная электронная библиотека <https://нэб.рф>

Информационные справочные системы

«Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. БСЭ, Брокгауз, философский энциклопедический словарь, словарь религий, словари по литературе и искусству, музыке, языковые словари) <http://dic.academic.ru>

7.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Операционная система (Microsoft Windows)

Офисный пакет приложений для работы с различными типами документов (Microsoft Office):

Текстовый редактор (Microsoft Office Word);

Программа подготовки презентаций (Microsoft Office Power Point);

Автоматизированная информационно-библиотечная система АИБС Marc SQL

Медиапроигрыватель (Windows Media Player, VLC)

Аудиоплеер (AIMP)

Программа для работы с документами PDF (Adobe Reader)

Браузер (Internet Explorer, Google Chrome)

Антивирусная программа (Comodo Internet Security)

Архиватор (7zip)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для групповой работы обучающихся с преподавателями. Оборудование и технические средства обучения: учебные столы, учебные стулья, доска, проектор с акустической системой, колонки, телевизор, системный блок и монитор.

Помещения для самостоятельной работы: библиотека и читальный зал, информационный центр и другие учебные аудитории, оборудованные доступом к сети Internet, с возможностью доступа к ЭИОС и ЭБС.

9. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные графиком учебного процесса.

Требования к зачету:

1. Основы искусства сценографии
2. Структура сценографии мирового театра
3. Хронологическое деление на три периода
4. Значение сценической графики в структуре спектакля
5. Сценография как этап развития «художественного оформления» спектакля
6. Сценография как профессия в театре
7. Содержание понятия «сценограф»
8. Сценография как наука о художественно-технических средствах в создании пространственной образности спектакля
9. Значимость сценографии в современном театре
10. Три композиционных строя спектакля
11. Предсценография. Функции предсценографии
12. Устройство театра
13. Игровая сценография
14. Ансамбль, единое художественное решение спектакля
15. Русские мастера в декорационном искусстве
16. Сценография в императорских театрах в начале XX в.
17. Великая Октябрьская социалистическая революция – новая эпоха в театральном-декорационном искусстве
18. Характеристика творчества ведущих художников-сценографов
19. Поколение сценографов-шестидесятников
20. Сценография 70–80-х гг.
21. Развитие сценографии на рубеже XX и XXI вв.
22. Сценограф-сорежиссер спектакля.
23. Основная терминология.

- 24. Основные части сцены
- 25. «Одежда» сцены
- 26. Типы сцен
- 27. Типы декораций
- 28. Система оформления
- 29. Оборудование и механические приспособления современной сцены
- 30. Работа режиссера с художником