

**, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
Московский государственный институт культуры  
Филиал г. Рязань**

**УТВЕРЖДЕНО  
Председатель УМС  
Театрально-режиссерского Факультета**

**Королев В.В.**

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

### **СЦЕНОГРАФИЯ**

**НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  
51.03.05 РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И  
ПРАЗДНИКОВ**

**ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ  
РЕЖИССЕР ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ**

**КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКА  
БАКАЛАВР  
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ**

**(РПД адаптирована для лиц  
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов)**

**Цели:** познакомить студентов с основами сценографии, дать представление о художественно-образном решении сценического пространства, системном характере выразительных средств концертно-зрелищных пространств, специфике и закономерностях развития искусства сценографии; создать предпосылки пространственного освоения нетрадиционной сценической площадки, концертного зала, спортивного сооружения для реализации художественного замысла режиссера ТП.

**Задачи:** обеспечить будущему режиссеру знание типов сценического пространства, особенностей и влияния места действия на художественно-образное решение, законов, которые существуют при работе на сцене в различных декорационных установках; познакомить с законами пространственной двухмерной и трехмерной композиции; предостеречь от возможных ошибок при работе на сцене.

## **2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО**

Дисциплина «Сценография» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки Режиссура театрализованных представлений и праздников, профиль: Режиссер театрализованных представлений и праздников. Дисциплина «Сценография» изучается в 3, 4 семестрах очного отделения, в 3,4 семестрах заочного отделения.

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как

Основы режиссуры и мастерства актера, режиссура театрализованных представлений, актерский психотренинг, Физическая культура и спорт (элективные курсы) Сценическое движение, пластика и пантомима, сценическая речь, Музыкальная драматургия, Техника и технология сцены, Грим, Основы драматургии, Сценарное мастерство, История и теория праздничной культуры, практика Учебная: ознакомительная

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик:

Режиссура театрализованных представлений и праздников, Основы продюсерского мастерства в театрализованных представлениях и праздниках, Хореография в театрализованном представлении, Звукорежиссура, история эстрадного и циркового искусства, история и теория российского и зарубежного шоу-бизнеса, Психология творчества в театрализованном представлении, Управление проектами в сфере культуры, Документоведение и делопроизводство в режиссуре ТП, методика работы с исполнителем и коллективом, практика Учебная: творческая, практика Производственная: творческая, Государственная итоговая аттестация.

Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

### 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности) Режиссура театрализованных представлений и праздников, профиль: Режиссер театрализованных представлений и праздников.

Код и Наименование компетенций	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами* достижения компетенций
ОПК-3 Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и норм профессиональной этики.	ОПК – 3.1. Знает профессиональные и морально-этические требования, предъявляемые профессии.  ОПК – 3.2. Умеет оценивать факты и явления профессиональной деятельности с точки зрения профессиональных стандартов и норм профессиональной этики, применять нравственные нормы и конкретные правила поведения в профессиональной деятельности.  ОПК – 3.3. Владеет навыками постановки, осознания и решения возникающих профессиональных задач, применения норм профессиональной этики в профессиональной деятельности.	<b>Знать:</b> Основные этапы и перспективы развития в профессиональной области; нормы профессиональной этики; уровень разработанности и научной обоснованности конкретных проблем и тематик в профессиональной сфере; номенклатуру и назначение документов, регламентирующих профессиональную деятельность; требования профессиональных стандартов и правила профессиональной этики.  <b>Уметь:</b> Адекватно оценивать результаты своей профессиональной деятельности и результаты собственных исследований на основе требований профессиональных стандартов и норм профессиональной этики.  <b>Владеть:</b> Навыками применения профессиональных стандартов и норм профессиональной этики; навыками самооценки, критического анализа особенностей своего профессионального поведения.
ПК-5 Быть способным использовать современные информационные технологии,	ПК-5.1 – осуществляет конкретные действия по созданию творческих программ, в соответствии с имеющимися материально-техническим и	<b>Знать:</b> Базовые положения сценарно- драматургических основ театрализованных программ; определение базовых понятий сценарно- драматургических основ театрализованных программ;

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, прикладные пакеты программ для моделирования статистического анализа и информационного обеспечения.	<p>профессиональными ресурсами</p> <p>ПК-5.2 - осуществляет контроль основных процессов: творческо-постановочного, технического, административного и маркетингового</p>	<p>базовые положения сценарно-драматургических основ театрализованных программ; базовые технические средства и оборудование для осуществления их постановки.</p> <p><b>Уметь:</b> Осуществлять конкретные действия по разработке макета режиссуры творческих программ; сопоставляет качество технических средств и оборудования учреждения культуры с ожидаемым результатом; осуществляет монтаж технического оборудования.</p> <p><b>Владеть:</b> Разработкой сценарно-драматургические основы режиссерско- творческих программ навыком осуществления самостоятельной постановки творческих программ с использованием технических средств, и сценического оборудования учреждения культуры.</p>
--	---	--

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

##### 4.1 Объем дисциплины (модуля)

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Сценография» для формы обучения составляет 4 з.е., 144 академических часа, из них контактных 68 акад.ч., СРС – 22 акад.ч., формы контроля - экзамены – 54 ч контроль. Для заочной формы обучения – 4 з.е., 144 академических часа, из них контактных 44 ак.час., СРС – 46 акад.ч., формы контроля зачет и экзамен - 54

##### 4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения.

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
-------	------------------------	---------	---	---

			ПЗ	Семинары/ практические	Консультаци и	ИКР	СРС	
1	Истоки театра. Специфика художественного образа в сценографии. Закон золотого сечения.	3	6				2	
2	Сценография второй половины 18 века. Приемы художественного оформления.	3	6				2	Подготовка к обсуждению заданной темы
3	Сценография 19 века. Типы декораций по конструктивным качествам.	3	6				2	Подготовка к обсуждению заданной темы
4	Сценография начала 20 века. Типы декораций по конструктивным качествам.	3	8				2	Подготовка к обсуждению заданной темы Анализ сценографии праздничных действ
5	Сценография 1920-х годов. Приемы декоративного оформления сцены.	3	8				3	Подготовка к обсуждению заданной темы Анализ праздничных действ
	Экзамен	3	34				11	Практическое задание 27 ч контроль
6	Сценография 1930-х годов. Типы декораций по выразительным качествам.	4	4				2	Подготовка к обсуждению заданной темы Анализ праздничных действ
7	Сценография 1940-50-х годов. Основы теории композиции.	4	6				2	Анализ праздничных действ, дискуссия
8	Сценография 1960-х годов. Закон центричности. Закон ритмической организации.	4	6				2	Подготовка к обсуждению заданной темы

9	Сценография 1970-годов. Понятие контрастности, цвета, выразительность линий.	4	6				2	Подготовка к обсуждению заданной темы
10	Сценография 1980-90-х годов. Подчинение формы содержанию.	4	6				1	Подготовка к обсуждению заданной темы
11	Современная сценография. Цвет на сцене. Гармония, психология цвета. Понятие перспективы.	4	6				2	Подготовка к обсуждению заданной темы
	экзамен	4	34				11	Вопросы по билетам 27 ч контроль
	Итого		68				22	54 ч контроль

Форма обучения заочная

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			ПЗ	Семинары/практические	Консультации	ИКР	СРС	
1	Истоки театра. Специфика художественного образа в сценографии. Закон золотого сечения.	3		2			5	
2	Сценография второй половины 18 века. Приемы художественного оформления.	3		3			5	Подготовка к обсуждению заданной темы
3	Сценография 19 века. Типы декораций по конструктивным качествам.	3		2			5	Подготовка к обсуждению заданной темы
4	Сценография начала 20 века. Типы декораций по	3		3			5	Подготовка к обсуждению заданной темы

	конструктивным качествам.							Анализ сценографии праздничных действ
5	Сценография 1920-х годов. Приемы декоративного оформления сцены.	3		2			3	Подготовка к обсуждению заданной темы Анализ праздничных действ
	Экзамен	3					27	Практическое задание
6	Сценография 1930-х годов. Типы декораций по выразительным качествам.	4	2				4	Подготовка к обсуждению заданной темы Анализ праздничных действ
7	Сценография 1940-50-х годов. Основы теории композиции.	4	2				4	Анализ праздничных действ, дискуссия
8	Сценография 1960-х годов. Закон центричности. Закон ритмической организации.	4	2				4	Подготовка к обсуждению заданной темы
9	Сценография 1970-х годов. Понятие контрастности, цвета, выразительность линий.	4	2				4	Подготовка к обсуждению заданной темы
10	Сценография 1980-90-х годов. Подчинение формы содержанию.	4	2				4	Подготовка к обсуждению заданной темы
11	Современная сценография. Цвет на сцене. Гармония, психология цвета. Понятие перспективы.	4	2				3	Подготовка к обсуждению заданной темы
	экзамен	4					27	Вопросы по билетам
			24			20	100	

## СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСА

Что такое сценография? Природа театрально - декорационного искусства. Задачи сценографии; компоненты.

Основные типы сценических решений. Сотворчество художника и режиссера. Жанровая специфика декораций. Основные этапы развития сценографии.

### I. Истоки театра

Народный театр. Календарные праздники, обряды, представления скоморохов, литургическая богослужебная драма. Игрища, ряжение. Масленица, маскарады. Кукольный театр. Церковный театр. Религиозные представления. Пасхальный и рождественский циклы. Костюмы, декорация, бутафория. Школьный театр XVII в. Евангельские и библейские сюжеты, хвалебные пьесы. Симеон Полоцкий. "Комедии и притчи о блудном сыне". Формирование сценического оформления. Придворный театр. Спектакли в Измайловском дворце. Декораторы П. Эглис, И. Джонс. "Рамы перспективного письма". Царь Алексей Михайлович. "Комедийные хоромы". Костюмы, декорации.

Театральная реформа Петра I. Отмена литургической драмы. Публичный театр как средство политической и культурной пропаганды. Торжественные шествия. Маскарады. Иллюминации и фейерверки.

Агитационное значение массовых зрелищ: утверждение абсолютизма.

Аллегоричность искусства. Светский городской театр "Комедийная хоромина" на Красной площади. Театр в с. Преображенском. Немецкая группа. Пьесы Мольера. Сценография Придворный театр. Приглашение иностранных трупп.

Декоратор Дж Бон (1735-1743). Традиции итальянской школы сценографии. Художник, архитектор и машинист сцены.

## **II. Сценография второй половины 18 века.**

Вторая половина XVIII в.

Реформы в области национальной культуры. Деятельность Академии наук, открытие университета в Москве и Академии художеств в Санкт-Петербурге.

1750 - театр Ф. Волкова в Ярославле.

1758 - учреждение первого профессионального публичного театра в России.

Репертуар: Вольтер, Бомарше, Шекспир, Ломоносов, Сума роков. Типовые декорации и костюмы. Усадебные театры: Останкино, Кусково, Архангельское.

Дж. Валериани. Универсальность дарования. Традиции барокко "Селевек", "Сципион", "Титово милосердие". Гильфердинг. Кусково. "Американский балет".

Типовые декорации в драматическом театре "Недоросль"(1792).

Итоги развития театрально-декорационного искусства в XVIII в. Усложнение изобразительного языка и технических средств. Создание театральных зданий и оборудования. Формирование типа спектакля.

## **III. Сценография 19 века.**

### **Первая половина XIX в.**

Победа в Отечественной войне 1812 г. Развитие просвещения.

Процесс демократизации театра. Драматургия. Грибоедов, Крылов, Шаховской, Гоголь.

Стили сценографии - классицизм, романтизм, реализм. Перспективная живопись.

Музыкальный театр как сфера развития декораций.

П. Гонзаго. Универсализм дарования: художник, ландшафтный архитектор, декоратор, монументалист. Работа в рамках нескольких стилей.

Стремление к синтезу искусств во всех видах творчества

Оформление придворных празднеств. Перепланировка Павловского парка. Театр в Архангельском. Живописные декорации. Активная роль декоратора в спектакле.

Психологизм. Романтическое направление в сценографии. А. Каноппи. "Тридцать лет, или Жизнь игрока" (1827). "Олимпия" (1830). Драматический театр. Типовые интерьеры.



Павильон. "Горе от ума" (1831), "Ревизор" (1836).

Середина XIX в. Отказ от архитектурного фона. Живописный пейзаж.

А.Л. Роллер. Декоратор и машинист сцены. Использование экзотических архитектурных мотивов. Эkleктика. Влияние на сценографию второй половины XIX в.

"Жизнь за царя" (1836), "Иван Сусанин" (1842).

А. Бредов. "Жизнь за царя" (1860).

### **Вторая половина XIX ВЕКА**

Демократический и академический пути развития сценографии,

Развитие искусства и культуры. Литература. Н. Некрасов, А. Островский, М. Салтыков-Щедрин, К. Толстой, И.С. Тургенев.

Музыка: композиторы "Могучей кучки".

Влияние на театрално-декорационное искусство станковой живописи. П. Федотов, А. Саврасов.

### **Развитие археологии и истории.**

Археологичность как основной принцип сценического решения. Связь с историко-бытовым жанром в драматургии и живописи.

Историчность места действия. Историки, археологи, архитекторы, художники театра.

Архитектор Набоков. "Юдифь" (1865). Археолог Прохоров. "Рогнеда" (1866). Художник Горностаев. "Руслан и Людмила" (1866). Историко-бытовая декорация. Правдивость.

Вторая половина 1860-х - конец 1880-х годов

М. Шишков и М. Бочаров - представители русской сценографии.

М. Шишков. Специалист по отечественной архитектуре для писаний декораций'.'

Академик декорационной живописи.

М. Бочаров - ученик Саврасова. Традиции русского романтического пейзажа.

Совместная деятельность мастеров. Достоверность, утверждение национального колорита в архитектуре, пейзаже и костюме. Жанровость.

"Смерть Иоанна Грозного" (1867), "Борис Годунов" (1869). 1870-е годы -

профессионализм кадров художников театра. Расширение влияния национальной школы декорационного искусства. Необходимость реформ в сценографии драматических театров.

Малый театр. Бытовая декорация. Реалистическая игра актеров.

Репертуар: А. Островский, И. Тургенев, Н. Гоголь, Л. Сусово-Кобылин.

П. Исаков: "Поздняя любовь" (1873), "Сердце не камень" (1879).

Сценический павильон. Связь декорации с содержанием пьесы, характеров и быта.

Преодоление штампов дежурной декорат(ии).

Разработка стандартных комплектов декораций,

1880 - 90-е годы - подведение итогов сценографии XIX века.

К. Вальц. Декоратор и машинист сцены.

А. Гельцер. "Спящая красавица" (1890) как пример балетного романтизма.

### **ЧАСТНАЯ ОПЕРА МАМОНТОВА**

Конец 1880-х - 1900 годы.

Расцвет русской живописи: И. Репин, В. Суриков, В. Поленов, В. Васнецов Историческая живопись. Просветительская роль театра.

"Театральность" русской живописи XIX века.

Мамонтовский кружок. И. Репин, В. Васнецов, М. Врубель, В. Поленов, В. Серов, В. Симов.

Многогранная деятельность С. И. Мамонтова.

Свобода художнической деятельности. Организация Частной оперы.

Разработка постановочных принципов русских опер. Пропаганда музыки М. Глинки, А. Даргомыжского, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского. Утверждение роли режиссера и художника-сорежиссера спектакля, Ансамбль.

Влияние творческих принципов Частной оперы Мамонтова на все русские театры.

Связь декораций и костюмов с музыкальным содержанием. Усложнение функции хора.

Разработка эстетики музыкального театра.

Реформа декорации. Художники Частной оперы Мамонтова - выдающиеся живописцы.

В. Васнецов. Создатель национального варианта стиля модерн. Своеобразие трактовки мотивов народного искусства. "Русалка", "Снегурочка" (1885).

В. Поленов. Художник и режиссер. Решение сцены как "единой картины".

Использование в театре свободного письма. Работа над западноевропейским репертуаром. "Орфей и Эвридика" (1897), "Фауст", "Орлеанская дева", "Уриэль Акоста".

А. Васнецов. Интерес к русской старине, быту, сказкам, истории.

"Хованщина" (1897).

К. Коровин. Импрессионист. Ученик Поленова, Саврасова. Пейзажист. ....

Многообразие репертуара. Русские оперы: "Борис Годунов", "Хованщина" Мусоргского.

"Русалка" и "Каменный гость" Даргомыжского, "Рогнеда" Серова, "Князь Игорь"

Бородин, "Жизнь за царя" Глинки и т. д.

Западно-европейская опера: "Кармен" Бизе, "Дон Жуан" Моцарта, Оперы Верди, Пуччини и др.

Последователь поленовской школы.

Цвет как пластическое воплощение музыкальных образов.

М. Врубель. Создатель стиля модерн во всех видах изобразительного искусства.

Сценичность живописной системы: романтическая приподнятость образов:

монументальность мышления, орнаментальность и декоративность. Условность цвета.

Главный художник Частной оперы Мамонтова. Занавес Частной оперы. "Гензель и

Гретель" (1895). "Чародейка" (1900), "Царская невеста" (1893), "Сказка о царе Салтане" (1900).

## **ЗНАЧЕНИЕ ЧАСТНОЙ ОПЕРЫ МАМОНТОВА**

Разработка реалистических принципов создания музыкального спектакля.

Идея изобразительной режиссуры.

## **ПРИНЦИПЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЖИССУРЫ МОСКОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА**

К. С. Станиславский. Задачи в области сценографии, В. Симов. Ученик Перова и Саврасова. Родоначальник нового типа сценографа "художник - режиссер".

## **III. Сценография начала 20 века.**

А. Я. Головин, К. А. Коровин.

Значение приглашения выдающихся живописцев на императорскую сцену. Возможности казенной сцены.

Сотрудничество художников с балетмейстером. Единство стиля в спектакле.

Драматургия балета.

А. Головин - создатель стиля модерн в театре.

Архитектоника форм, линейность, плоскостность, орнаментальность, декоративность.

"Дон Кихот" (1900), "Ледяной дом" (1900), "Псковитянка" (1901), "Руслан и Людмила" (1904).

К. Коровин - последовательный импрессионист.  
Темперамент, эмоциональность, острота ситуации.  
"Конек-Горбунок" (1909), "Дон Кихот" (1906), "Садко" (1906), "Хованщина" (1911).  
Сказание о невидимом граде "Китеже" (1907).  
Сценический костюм. Связь сценографии и станковой живописи.

## **РЕФОРМА ДЕКОРАЦИОННОГО ИСКУССТВА НА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЦЕНЕ**

Малый театр. Творческое соревнование с Московским Художественным театром.  
А. Ленский - режиссер и художник.  
"Кориолан", "Снегурочка".  
К. Коровин. "Буря" (1905). Единая установка.  
Александринский театр.  
П. Гнедич. Следование ремаркам драматурга, точность де талей. Иллюстративность.  
"Торе от ума" (1903).  
Л. Бакст. Античные сюжеты. Стилизация. Ретроспективизм.  
"Ипполит" (1902), "Эдип в Колоне" (1904),  
**СПЕКТАКЛИ ИСТОРИЧЕСКОЙ И СКАЗОЧНОЙ ТЕМАТИКИ**

"Царь Федор Иоаннович" (1898), "Смерть Иоанна Грозного" (1899).  
"Юлий Цезарь" (1903).  
Трактовка исторических пьес как реальных событий. "Снегурочка" (1900).

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕКОРАЦИЯ**

Драматургия Чехова и Горького как основа разработки творческих принципов МХТ.  
"Изобразительная режиссура" В. Симова.  
"Три сестры" (1901), "Дядя Ваня", "Вишневый сад" (1904).  
**ДРАМАТУРГИЯ Г. ИБСЕНА В МХТ:** "Гедда Габлер", "Доктор Штокман", "Когда мы, мертвые, пробуждаемся".  
Тонкий психологизм, динамика сюжете своеобразие сценической среды,  
"Привидения" (1905).  
Драматургия М Горького. Новые темы в МХТ. Социальность проблематики. "Мещане",  
"На дне" (1902), Итог 1-го периода работы МХТ.  
Натуралистичность декораций. Нивелировка стиля драматургии. Ослабление главной идеи пьесы. Разработка планшета сцены, использование возможностей психологической декорации.  
Студия на Поварской. 1905,  
Руководитель-К. Станиславский, а также Вс. Мейерхольд, С.Мамонтов, В. Брюсов.  
Площадка для экспериментов в области постановочных средств и актерской техники,  
Задача - обновление драматургического искусства с помощью новых форм.  
Художники Н. Сапунов, С. Судейкин. Участники объединения "Голубая роза".  
Живописцы. Значение цвета. Маскарадность жизни. Вс. Мейерхольд - поиски в области условного театра: статуарность актерской пластики, выверенность мизансцен, сжатое пространство сцены.  
"Шлюк и Яу" (худ Н. Ульянов).  
"Смерть Тентажиля" (худ. Н. Сапунов, С. Судейкин).  
Значение Студии на Поварской: поиски новых пластических выразительных средств.

## **"МИР ИСКУССТВА"**

Состав объединения. Творческая программа. Задачи.

## **ХУДОЖНИКИ "МИРА ИСКУССТВА" В АНТРЕПРИЗЕ ДЯГИЛЕВА**

С. П. Дягилев - знаток искусства, меценат, организатор "Русских сезонов" за границей. Задача антрепризы - пропаганда русского искусства за рубежом (выставки, концерты, спектакли).

Балетмейстер М. Фокин; танцовщики Нижинский, А. Павлова, Т. Карсавина, Б. Нижинская, В. Фокина.

Художники: А. Бенуа, Л. Бакст, Н. Рерих, А. Головин, И. Гончарова.

А. Бенуа. Балеты. Воссоздание стиля эпохи.

"Павильон Армиды" (1907), "Сильфида", "Петрушка" (1911), "Соловей" (1914).

Л. Бакст. Разработка принципов стиля модерн.

Влияние сценографии Л. Бакста на интерьер и костюм 1910-х годов.

"Карнавал", "Бабочки" (1910)

Восточный цикл: "Клеопатра" (1909), "Шехерезада" (1910).

Античный цикл: "Нарцисс" (1911), "Полдень фавна" (1912), "Синий бог" (1912), "Дафнис и Хлоя" (1912).

Н. Рерих. Связь сценографии со станковой живописью - тематическая и стилистическая. "Князь Игорь" (1909), "Весна священная" (1913).

А. Головин. "Жар-птица" (1910).

Н. Гончарова. Участница объединения "Бубновый валет". Авангардист.

"Золотой петушок" (1913), "Литургия".

Художники Камерного театра.

Театральная программа А. Таирова. "Записки режиссера".

Синтез искусств в спектакле. Поиски театрального художника нового типа. "Художник - строитель".

Б. Фердинандов. Актер и режиссер. Игревой характер сценографии. "Король Арлекин", "Ящик с игрушками" (1918).

"Адриенна Лекуврер" (1919) - новый этап ретроспективизма.

Г. Якулов - первый профессиональный сценограф советского театра.

## **IV. Сценография 1920-х годов. ХУДОЖНИКИ "МИРА ИСКУССТВА" В АНТРЕПРИЗЕ ДЯГИЛЕВА**

Развитие живописных и эстетических традиций "Голубой розы".

Театральная программа Якулова. Футуризм как средство динамизации спектакля.

Близость к деятелям литературного футуризма..

"Принцесса Брамбилла" (1920).

Особенности конструктивизма Якулова.

"Обмен" (1918), "Жирофле - Жирофля" (1922).

Сценографическое решение как средство преодоления штампов в постановке оперетты.

Костюм. Отказ от стилизаторства. Театральность, внеисторичность костюмов.

Унифицированный костюм. Трансформирующийся костюм.

А. Веснин - архитектор-конструктивист. "Художник - строитель". Синтез искусств как главная задача художника. Развитие тенденции кубизма и конструктивизма.

Построение на сцене пластически единой картины.

Сценический костюм: объемный; эклектичный; современный.

"Благовещение" (1920); "Федра" (1922), Условность пространства сцены; выражение в сценографии душевного состояния героев.

"Человек, который был Четвергом" (1923).

В. и Г. Стенберги. Многообразие художественных интересов.

Живописный конструктивизм. Участники ОБМОХУ. Задачи разработки универсального

макета.

Трагедии - "Гроза" (1924), "Косматая обезьяна", "Любовь под вязами" (1926), "Негр" (1929).

Конструктивизм как средство выражения основной идеи спектакля.

Комедии. Новые жанры. Портативность сценических решений, нетрадиционные формы пространства. Сценическая интерпретация современного костюма.

"Кукироль" (1925), "День и ночь" (1926), "Опера нищих" (1930)

## **СЦЕНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА**

### **И. Рабинович.**

Архитектурные формы как средство выражения идеи спектакля. Решение драматургии через гротеск.

Работа и драме и опере. Взаимопроникновение приемов разных жанров.

"Фуэнте Овехуна" (1919), "Ревизор" (1920), "Дон Карлос", "Колдунья" (1922),

"Лисистрата" (1923), "Карменсита и солдат" (1924), "Любовь к трем апельсинам" (1927).

### **ЖИВОПИСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ**

Развитие традиций живописной декорации, введение строенных элементов.

"Блоха", худ. Б. Кустодиев (1926), "Горячее сердце", худ. Н. Крымов (1926), "Женитьба Фигаро", худ. А. Головин (1929). Итоги развития сценографии 1920 -х годов.

Многообразие творческих направлений. Поиски новых сценических форм.

Переосмысление традиций постановки классики.

## **V. Сценография 1930-х годов.**

Постепенный возврат к традициям живописной декорации. Обогащение конструктивными элементами.

Бытовая декорация, Новые формы условности. Постановки пьес Шекспира и Горького.

Сценография спектаклей Вс. Мейерхольда.

Развитие принципов сценического конструктивизма. "Последний решительный", "Список благодетелей" (1931). Интерпретация быта на сцене. Вещественное оформление.

Стремление к синтезу.

"Дама с камелиями" (1934), худ. Лейстиков. "Пиковая дама" (1936), худ Чупятков.

Проблема обновления оперного искусства.

В. Рындин в Камерном театре.

Развитие сценического конструктивизма В. и Г. Стенбергов. Введение элементов бытовой декорации. Монументальность.

"Багровый остров (1927), "Машиналь", "Оптимистическая трагедия" (1934).

В, Дмитриев.

Психологическая декорация, слияние с действием и игрой актера.

Зрелищность спектаклей.

Цвет как средство эмоциональной и психологической выразительности.

"Егор Булычев и другие", "Воскресение" (1930), "Анна Каренина" (1937), "Три сестры" (1940), "Бесприданница" (неосущ.).

П. Вильяме - художник-станковист, участник ОСТа.

Зрелищность, нарядность сценографии. Создание единой живописной карты.

Прием декоративных панно и суперзанавесов. Цвет, рисунок. Гротеск.

"Пиквикский клуб", "Мольер" (1936), "Тартюф" (1939), "Травиата" (1933), "Ромео и Джульетта" (1940)..

И. Акимов - режиссер, сценограф, график. Острая выразительность всех элементов сценической среды. Иллюзорная перспектива.

Роль деталей в оформлении. Локальность цвета. "Робеспьер" (1931), "Гамлет" (1935), "Тень" (1940). А. Тышлер - живописец и график. Участник ОСТа.

Традиция народного представления.  
Современное видение шекспировского театра. Единая сценическая установка.  
Синтез искусств «Король Лир», «Ричард III» (1935).  
Итоги развития сценографии 1930 -х годов.  
Формирование нового поколения сценографов.  
Возвращение к традициям живописной декорации, обогащенной конструктивно-пространственными элементами. Монументализация  
Появление бытовых решений.

## **VI. Сценография 1940-50-х годов.**

«Оттепель». Начало расцвета советского искусства.  
Постепенное возрождение условности и зрелищности сценографии.  
Конструктивное построение декораций, роль цвета как эмоционального фактора, фактура материала как важный пластический элемент спектакля.  
Выражение идеи постановки в обобщенной художественной форме.  
Н. Шифрин, В. Рындин, С. Вирсаладзе, С. Юнович, Н. Золо тарев, И. Сумбаташвили.  
Новое поколение сценографов-шестидесятников.  
Э. Стенберг - разработка принципов конструктивизма, фактуры материала как условного элемента сценографии. Элементы «старого театра».

## **VII. Сценография 1960-х годов.**

Сценический костюм.  
«Двенадцать» (1967), «Послушайте» (1968), «Тартюф» (1966), «Антоний и Клеопатра» (1968).  
Б. Мессерер. Отказ от элементов быта. Зрелищность. Острое чувство стиля. Ирония, гротеск. Графичность почерка.  
«Подпоручик Киже» (1963), «Кармен-сюита» (1967), «Три мушкетера» (1966).  
В. Левенталь. Условность сценического языка.  
Яркая зрелищность. Сценическая живопись и трансформирующаяся установка.  
Ретроспективизм.  
«Хари Янош» (1963), «Ромео и Джульетта» (1966), «Хованщина» (1967), «Женитьба Фигаро» (1968), «Любовь к трем апельсинам» (1968).  
М. Соколова.  
Традиции декоративно-прикладного искусства как средство выявления национального характера и своеобразия драматургии и музыки.  
Значение цвета.  
Сценический костюм.  
«Виринея» (1968), «Горянка» (1968), «Кармен» (1969), «Сильва» (1969). В.  
Серебровский. Проблема интерпретации драматургии. Условность сценического пространства. Эстетика «бедного театра».  
«Мертвые души» (1968), «Искатели жемчуга», «Ромео и Джульетта» (1969), «Дафнис и Хлоя». Итоги развития сценографии конца 1950 - 1960 -х годов.  
Многообразие поисков. Зрелищность спектаклей. Условность сценического пространства.  
Новые имена в сценографии.

## **VIII. Сценография 1970-годов.**

Расцвет театра.  
Творчество выдающихся режиссеров - Ю. Любимова, А.Эфроса, Г. Товстоногова и др.

Действенная сценография. Сценическая среда, ее условность.

"Изобразительная режиссура".

Д. Боровский. Остросовременная форма спектакля.

Пластические качества предметов - предпосылка создания сценического образа.

Условия правдивого существования актера на сцене.

"Гамлет" (1972), "Час пик" (1969), "А зори здесь тихие" (1970), "Эшелон" (1975),

"Деревянные кони" (1974), "Дом на набережной".

Э. Кочергин. Сценическая среда как образ духовной жизни героя. Нравственный аспект драматургии. Подлинность фактуры материалов.

Парадоксальность взаимоотношения вещей на сцене.

"Гамлет" (1972), "Борис Годунов" (1972), "История лошади" "Возвращение на круги своя" (1978). Д. Лидер «Макбет», «Карьера Артура Уи»

Множественность звучания сценического образа. Пластический конфликт. "Человек из Ламанчи" (1973), "Такое долгое, долгое лето" (1974), "Карьера Артура Уи" (1975),

"Макбет" (1976).

## **ЛАТВИЙСКАЯ ШКОЛА СЦЕНОГРАФИИ**

Действенность сценического решения; пластическое выражение спектакля. Разработка всех компонентов оформления. Использование национальных традиций.

И. Блумберг. "Жанна д'Арк" (1972), "Бранд" (1973), "Чайка" (1977). Г. Земгал.

"Лорензаччо" (1973). М. Китаев. "Город на заре" (1971), "Странствия Билли Пилигрима" (1976), "Похождения Чичикова" (1974), "Иванов" (1976).

А. Фрейберг. "Жанна д'Арк" (1972), "Дети капитана Гранта" (1974), "Мольер" ("Кабала святош") (1977).

## **СЦЕНОГРАФЫ ГРУЗИИ**

Работа в разных видах изобразительного искусства. Сценограф - сорежиссер спектакля.

Игровой характер сценографии. Г. Гуния. "Король Лир", "Лихолетье" (1972). Г. Алексие-Месхишвили. "Кавказский меловой круг" (1975). Самеули (О. Кочакидзе, А. Словинский, Ю. Чикваидзе). "Пока арба не перевернулась" (1972), "Берикони" (1977), "Царь Эдип" (1978).

**ТВОРЧЕСТВО СЦЕНОГРАФОВ-ШЕСТИДЕ СЯТНИКОВ в 70-е годы.**

В. Левенталь. Сценическая среда - важный эмоциональный фактор спектакля.

Усложнение функции цвета в спектакле. Условность пространства сцены "Игрок" (1974), "Вишневый сад" (1975), "Женитьба" (1976), "Мертвые души" (1977),

"Отелло" (1978). М. Соколова. Повышенная декоративность сценических решений

Активность цвета. Сценический костюм. "Девичий переполох" (1972), "Мавра" (1974),

"Сказка о царе Салтане" (1975), "Садко" (1977). В. Серебровский. Классическая

драматургия; стиль "ретро" "Яков Богомолов" (1976). "Поздняя любовь", "Иванов"

(1978). С. Бархин. Сценограф, архитектор, график. Взаимосвязи всех видов искусства в его

творчестве. "Игра в театр" - ведущий принцип творчества. "Двенадцатая ночь" (1972),

"Ромео и Джульетта" (1974), "Сон в летнюю ночь" (1975), "Чайка" (1975), "Царская охота"

(1977). Новые имена - выпускники Художественного института им. Сурикова (В. Арефьев,

С. Бенедиктов) и Школы-студии МХАТ (М. Рыбасова, О. Шейнцис).

Итоги развития сценографии 1970-х годов. Сценограф - сорежиссер спектакля. Разработка

принципов действенной сценографии. Усложнение эмоционального строя спектакля.

## **IX. Сценография 1980-90-х годов.**

1980-е годы. Возрождение традиций "старого театра". Павильон. Ретроспективизм. С.

Бархин. Развитие игровой сценографии. "Собачье сердце" (1986), "Соловей" (1988). В.

Левенталь. Психологическая декорация. Своеобразие стиля ретро. "Чайка" (1980), "Дама с

собачкой" (1985), "Дядя Ваня" (1985), "Сказки Гофмана" (1986). Э. Кочергин.

Соединение павильона с условными элементами сценографии "Тостода Головлевы" (1983).

Сценография массовых зрелищ. Возрождение жанра. Характер сценических площадок.

Масштабность зрелища, динамических композиций. Задача сценографа - разработка зрительного ряда. Преображение реальной среды Художники А. Мальков, Ф. Файнштейн. Итоги развития сценографии 1960 - 80-х годов. Сценограф - сорежиссер спектакля. Возрождение условного характера сценографии. Усложнение пластического языка спектаклей. Переработка сценографических традиций (1910-1920-х годов.) русского театра. Психологизм и зрелищность сценографии. Стремление - к синтезу.

#### **Х. Современная сценография.**

Действенность сценического решения; пластическое выражение спектакля. Разработка всех компонентов оформления. Использование национальных традиций.

### **5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование раздела</b>	<b>Виды учебных занятий</b>	<b>Образовательные технологии</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Истоки театра. Специфика художественного образа в сценографии. Закон золотого сечения.	<i>Лекция Самостоятельная работа</i>	<i>Вводная лекция</i>
2	Сценография второй половины 18 века. Приемы художественного оформления.	<i>Лекция Самостоятельная работа</i>	
3	Сценография 19 века. Типы декораций по конструктивным качествам.	<i>Лекция Самостоятельная работа</i>	Лекция с визуализацией Анализ праздничных действ, дискуссия
4	Сценография начала 20 века. Типы декораций по конструктивным качествам.	<i>Лекция Самостоятельная работа</i>	Лекция с визуализацией Анализ праздничных действ, дискуссия
5	Сценография 1920-х годов. Приемы декоративного оформления сцены.	<i>Лекция Самостоятельная работа</i>	Лекция с визуализацией Анализ праздничных действ, дискуссия
6	Сценография 1930-х годов. Типы декораций по выразительным качествам.	<i>Лекция Самостоятельная работа</i>	Лекция с визуализацией Анализ праздничных действ, дискуссия
7	Сценография 1940-50-х годов. Основы теории композиции.	<i>Лекция Самостоятельная работа</i>	Лекция с визуализацией Анализ праздничных действ, дискуссия
8	Сценография 1960-х годов. Закон центричности. Закон ритмической организации.	<i>Лекция Самостоятельная работа</i>	Лекция с визуализацией <i>развернутая беседа с обсуждением</i>
9	Сценография 1970-годов. Понятие контрастности, цвета, выразительность линий.	<i>Лекция Самостоятельная работа</i>	Лекция с визуализацией Анализ праздничных действ, дискуссия
10	Сценография 1980-90-х годов. Подчинение формы содержанию.	<i>Лекция Самостоятельная работа</i>	Лекция с визуализацией Дискуссия Мастер-класс



11	Современная сценография. Цвет на сцене. Гармония, психология цвета. Понятие перспективы.	<i>Лекция Самостоятельная работа</i>
	Экзамен	

## 6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Контроль и оценивание выполнения таких заданий как анализ тематических заданий, анализ сценографии праздников по заданной теме, подготовка заданий по теме, в том числе навыки применения сценографии увеселений и зрелищ эпох, являются практической подготовкой к зачету и в последствии к экзамену.

Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи выполнения творческих заданий. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

### 6.1. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закреплённая за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объёме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>
«хорошо»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».</p>
«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

**6.2. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Сценография»** проходит в формате экзаменов. Студент отвечает на вопросы по билетам.

*Промежуточная аттестация ориентирована на проверку сформированности конкретных компетенций, таких как* Основные этапы и перспективы развития в профессиональной области; нормы профессиональной этики; уровень разработанности и научной обоснованности конкретных проблем и тематик в профессиональной сфере; номенклатуру и назначение документов, регламентирующих профессиональную деятельность; требования профессиональных стандартов и правила профессиональной этики (ОПК-3), Базовые положения сценарно-драматургических основ театрализованных программ; определение базовых понятий сценарно-

драматургических основ театрализованных программ; базовые положения сценарно-драматургических основ театрализованных программ; базовые технические средства и оборудование для осуществления их постановки (ПК-5)

### **Примерные вопросы для экзамена:**

#### **Сценография второй половины 18 века.**

*Театр Ф. Волкова в Ярославле.*

*Типовые декорации и костюмы. Усадебные театры: Останкино, Кусково, Архангельское.*

*Традиции барокко*

*Типовые декорации в драматическом театре "Недоросль"(1792).*

*Итоги развития театрально-декорационного искусства в XVIII В.*

*Усложнение изобразительного языка и технических средств.*

*Создание театральных зданий и оборудования. Формирование типа спектакля.*

#### **Сценография 19 века.**

##### **Первая половина XIX в.**

*Стили сценографии - классицизм, романтизм, реализм. Перспективная живопись.*

*Музыкальный театр как сфера развития декораций.*

*Универсализм дарования: художник, ландшафтный архитектор, декоратор, монументалист. Работа в рамках нескольких стилей.*

*Оформление придворных празднеств. Перепланировка Павловского парка.*

*Театр в Архангельском. Живописные декорации.*

*Активная роль декоратора в спектакле. Психологизм.*

*Романтическое направление в сценографии.*

*Отказ от архитектурного фона. Живописный пейзаж.*

*Декоратор и машинист сцены. Использование экзотических архитектурных мотивов.*

*Эклектика. Влияние на сценографию второй половины XIX в.*

##### **Вторая половина XIX ВЕКА**

*Демократический и академический пути развития сценографии*

*Влияние на театрально-декорационное искусство станковой живописи.*

*Археологичность как основной принцип сценического решения. Связь с историко-бытовым жанром в драматургии и живописи.*

*Историчность места действия.*

*Традиции русского романтического пейзажа.*

*Совместная деятельность мастеров.*

*Необходимость реформ в сценографии драматических театров..*

#### **ЧАСТНАЯ ОПЕРА МАМОНТОВА**

*Многогранная деятельность С. И. Мамонтова.*

*Свобода художнической деятельности. Организация Частной оперы.*

*Разработка постановочных принципов русских опер.*

*Связь декораций и костюмов с музыкальным содержанием.*

*Цвет как пластическое воплощение музыкальных образов.*

*Сценичность живописной системы: романтическая приподнятость образов:*

*монументальность мышления, орнаментальность и декоративность. Условность цвета.*

*Идея изобразительной режиссуры.*

*Родоначальник нового типа сценографа "художник - режиссер".*

#### **Сценография начала 20 века.**

*Сотрудничество художников с балетмейстером. Единство стиля в спектакле.*

*А. Головин - создатель стиля модерн в театре.*

*Сценический костюм. Связь сценографии и станковой живописи.*

*Синтез искусств в спектакле. Поиски театрального художника нового типа. "Художник - строитель".*

*Г. Якулов - первый профессиональный сценограф советского театра.*

### **Сценография 1920-х годов.**

*Сценографическое решение как средство преодоления штампов в постановке оперетты.*

*Костюм. Отказ от стилизаторства. Театральность, внеисторичность костюмов.*

*Унифицированный костюм. Трансформирующийся костюм.*

*А. Веснин - архитектор-конструктивист. "Художник - строитель".*

*Синтез искусств как главная задача художника. Развитие тенденции кубизма и конструктивизма.*

*Построение на сцене пластически единой картины.*

*Сценический костюм: объемный; эклектичный; современный.*

## **СЦЕНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА**

*Многообразие творческих направлений. Поиски новых сценических форм. Переосмысление традиций постановки классики.*

### **Сценография 1930-х годов.**

*Зрелищность спектаклей.*

*Цвет как средство эмоциональной и психологической выразительности.*

*Острая выразительность всех элементов сценической среды. Иллюзорная перспектива.*

*Роль деталей в оформлении. Локальность цвета.*

*Традиция народного представления.*

*Формирование нового поколения сценографов.*

### **Сценография 1940-50-х годов.**

*Постепенное возрождение условности и зрелищности сценографии.*

*Конструктивное построение декораций, роль цвета как эмоционального фактора, фактура материала как важный пластический элемент спектакля.*

*Выражение идеи постановки в обобщенной художественной форме.*

*Разработка принципов конструктивизма, фактуры материала как условного элемента сценографии. Элементы "старого театра".*

### **Сценография 1960-х годов.**

*Сценический костюм.*

*Традиции декоративно-прикладного искусства как средство выявления национального характера и своеобразия драматургии и музыки.*

*Многообразие поисков. Зрелищность спектаклей. Условность сценического пространства. Новые имена в сценографии.*

### **Сценография 1970-годов.**

*Расцвет театра.*

*Творчество выдающихся режиссеров - Ю. Любимова, А.Эфроса, Г. Товстоногова и др.*

*Действенная сценография. Сценическая среда, ее условность.*

*"Изобразительная режиссура".*

*Пластические качества предметов - предпосылка создания сценического образа.*

### **Сценография 1980-90-х годов.**

*Развитие игровой сценографии. "*

*Сценография массовых зрелищ. Возрождение жанра.*

*Характер сценических площадок.*

*Масштабность зрелища, динамических композиций. Задача сценографа - разработка зрительного ряда. Преобразование реальной среды*

*Сценограф - сорежиссер спектакля. Возрождение условного характера сценографии.*

*Усложнение пластического языка спектаклей. Переработка сценографических традиций (1910-1920-х годов.) русского театра. Психологизм и зрелищность сценографии.*

*Стремление - к синтезу.*

### **Современная сценография.**

*Действенность сценического решения; пластическое выражение спектакля.*

*Разработка всех компонентов оформления.*

*Использование национальных традиций.*

*Экзамен ориентирован на проверку сформированности конкретных компетенций (ОПК-3, ПК-5), таких как*

**Уметь:** Адекватно оценивать результаты своей профессиональной деятельности и результаты собственных исследований на основе требований профессиональных стандартов и норм профессиональной этики, Осуществлять конкретные действия по разработке макета режиссуры творческих программ; сопоставляет качество технических средств и оборудования учреждения культуры с ожидаемым результатом; осуществляет монтаж технического оборудования.

**Владеть:** Навыками применения профессиональных стандартов и норм профессиональной этики; навыками самооценки, критического анализа особенностей своего профессионального поведения, Разработкой сценарно- драматургические основы режиссерско- творческих программ навыком осуществления самостоятельной постановки творческих программ с использованием технических средств, и сценического оборудования учреждения культуры.

## **5.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

### **7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

#### **7.1. Список литературы и источников**

**Основная:**

1. **Шевелев, Г. В.** Сцена. Механическое оборудование [Текст] : учеб. пособие для театр. колледжей и вузов / Г. В. Шевелев ; Рос. акад. театр. искусства - ГИТИС. - М. : ГИТИС, 2007. – 282
2. **Лукьянчиков, В. И.** Сценография в пространстве режиссуры праздников [Текст] : учеб. пособие / В. И. Лукьянчиков, Л. Ф. Черкашенинов ; Алтайская гос. акад. культуры и искусств. - Барнаул : АлтГАКИ, 2008. - 114, [1] с. : ил. - Библиогр.: с.113. - 100-.
- 3.
4. **Литвинов, Г. В.** Сценография [Текст] : учебное пособие / Г. В. Литвинов ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. - 2-е изд. - Челябинск : ЧГАКИ, 2013. - 184 с., [5] л. ил. : ил. - Прил.: с. 181-183
5. **Художественный образ в сценографии. Л.И. Санникова. Учебное пособие.** – 4-е издание – СПб: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки» 2018 (Учебники для вузов. Специальная литература.)
6. **Березкин, В. И.** Искусство сценографии мирового театра. Т. 3 : Мастера XVI-XX вв. / В. И. Березкин. - М. : УРСС, 2002. - 293, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 286-289

#### *Дополнительная литература*

1. **Путешествие в театральном пространстве. Анатолий Васильев и Игорь Попов: Сценография и театр. В 2 ч. Ч. 2 : Альбом / Авт. вступ. ст. и сост. Н. Борисова.** - М. : [Театр "Шк. драм. искусства"], 2003. - 227с : ил. - Текст парал. англ., рус. –
2. **Берёзкин, В. И.** Искусство сценографии мирового театра. Т. 3 : Мастера XVI-XX вв. / В. И. Берёзкин ; Гос. ин-т искусствознания. - Изд. 2-е. - М. : Едиториал УРСС, 2010. - 293, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 286-289.
3. **Акимов, Н. П.** Театральное наследие [Текст] : сб. : в 2-х кн. Кн. 1 : Об искусстве театра. Театральный художник / Н. П. Акимов ; сост. В. М. Миронова, под ред. [и со вступ. ст.] С. Л. Цимбала. - Л. : Искусство, 1978. - 294 с., [25] л. ил. - Библиограф.: с. 282-293. - 2-10.
4. **Акимов, Н. П.** Театральное наследие [Текст] : сб. : в 2-х кн. Кн. 2 : О режиссуре. Режиссерские экспликации и заметки / Н. П. Акимов ; сост. В. М. Миронова, под ред. С. Л. Цимбала. - Л. : Искусство, 1978. - 287 с., [21] л. ил. - . - 2-.
5. **Козлинский, В. И.** Художник и театр [Текст] / В. И. Козлинский, Э. П. Фрезе ; сост., ил. и табл. М. А. Аникст и А. Т. Троянкер. - М. : Сов. художник, 1975. - 239 с. : ил.
6. **Сыркина, Ф. Я.** Русское театральное-декорационное искусство [Текст] / Ф. Я. Сыркина, Е. М. Костина ; под. ред. В. Ф. Рындина и В. В. Ванслова. - М. : Искусство, 1978. - 246 с., [80] л. ил. - Библиогр.: с. 227-228. - 4-80.
7. **Сыркина, Ф. Я.**  
Русское театральное-декорационное искусство второй половины XIX века. Очерки / Ф. Я. Сыркина. - М. : Искусство, 1956. - 380 с. : ил. - Библиогр.: с. 361-366. - 21-80.
8. **Шверубович, В. В.**  
Режиссер и оформление спектакля [Текст] / В. В. Шверубович. - М. : Сов. Россия, 1965. - 128 с. : ил. - 0-20.  
:

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее учебно-методическое обеспечение:

1. Ран, Кон Ми. Культурологический анализ сценографии оперы П.И.Чайковского "Евгений Онегин" на русской сцене во второй половине XIX-XX вв. : Монография /

- Ран Кон Ми ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М., 1999. - 252с. - Библиогр.: с.244-252.
2. Давыдова, М. В. Художник в театре начала XX века / М. В. Давыдова. - М. : Наука, 1999. - 148, [1] с. : [24] л. ил. -
  3. Путешествие в театральном пространстве. Анатолий Васильев и Игорь Попов: Сценография и театр. В 2 ч. Ч.1 : Хронология / Авт. вступ. ст. и сост. Н. Борисова. - М. : [Театр "Шк. драм. искусства"], 2003. - 135 с. : ил. - Текст парал. англ., рус. -

### **7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».**

- Библиографические записи электронных ресурсов составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:

- ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
- ООО «Издательство Лань»
- ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»

## **8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

### **8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов**

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, подготовка к дискуссии, презентации, подготовка реферата и доклада, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме, и др.

Для более углубленного изучения материала задание для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий для самостоятельной работы, по возможности, следует ориентироваться на наглядное представление материала.

## **9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.**

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word,  
Excel,

Power Point;  
Adobe Photoshop;  
Adobe Premiere;  
Power DVD;  
Media Player Classic.

## **10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Для проведения занятий по дисциплине «Сценография» по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, профиль: Режиссер театрализованных представлений и праздников имеется необходимая материально-техническая база, стулья, стол, оборудованная сцена.

## **11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)**

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано: · рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день); оборудование технических условий (при необходимости); сопровождение во время учебного процесса (при необходимости); организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ОПОП по направлению и профилю подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

Составитель программы:  
Преподаватель кафедры РТП Лысиков Б.А.