

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

Основы сценографии

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Кафедра продюсерства, теории и практики исполнительских искусств		
Учебный план	Практическая режиссура 52.04.03_очн-заоч_2022.plx 52.04.03 Театральное искусство		
Квалификация	магистр		
Форма обучения	очно-заочная		
Общая трудоемкость	2 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: зачеты 3	
в том числе:			
аудиторные занятия	16		
самостоятельная работа	54		
контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР)	0		
часов на контроль	2		

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
Неделя	14 5/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Практические	16	16	16	16
Итого ауд.	16	16	16	16
Контактная работа	16	16	16	16
Сам. работа	54	54	54	54
Часы на контроль	2	2	2	2
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):

Кравцев Владимир Анатольевич _____

Рабочая программа дисциплины

Основы сценографии

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1127)

составлена на основании учебного плана:

52.04.03 Театральное искусство

утвержденного учёным советом вуза от 27.05.2022 протокол № 5.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства, теории и практики исполнительских искусств

Зав. кафедрой Бадаев А.Ф.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	формирование знаний в области истории сценографии и техники сцены, необходимых для подготовки тематических выставок и составления выставочных каталогов.
1.2	Задачи дисциплины:
1.3	- сформировать теоретические знания истории становления и развития мировой сценографии;
1.4	- познакомить с механическим устройством сцены;
1.5	- дать представление о приемах сценического оформления сцены;
1.6	- прививать навыки анализа продуктов сценографии с точки зрения содержания и художественной формы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	ФТД
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Световое, звуковое оформление спектакля
2.1.2	Художественное оформление спектакля
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Производственная (преддипломная) практика
2.2.2	Производственная практика (творческая практика)

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПК-2: Способен творчески курировать и координировать театральный проект или театральную программу, осуществлять подбор репертуара для творческих мероприятий различного уровня и направленности, создавать или готовить драматургический материал для сцены, обрабатывать и комментировать документальный материал, способен к проектированию и реализации (постановке) театрального события в целом.	
Знать	
Знать основы постановочной работы	
Уметь	
Владеть	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)							
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература и эл. ресурсы	Инте ракт.	Примечание
	Раздел 1.						
1.1	Театр как синтетический вид искусства. Определение сценографии и ее основных элементов (декорации, театральные механизмы и т.п.). Синтетическая природа театрального искусстваСвязь сценографии с достижениями изобразительного искусства, архитектуры, науки и техники. Введение в историю театрально-декорационного искусства. Архаические театральные формы и использование элементов сценографического оформления. Введение в историю театрально-декорационного искусства. Архаические театральные формы и использование элементов сценографического оформления. Сценография Древней Греции и Древнего Рима. Оформление средневековых мистерий /Пр/	3	2	ПК-2			

1.2	Театр как синтетический вид искусства. Определение сценографии и ее основных элементов (декорации, театральные механизмы и т.п.). Синтетическая природа театрального искусства. Связь сценографии с достижениями изобразительного искусства, архитектуры, науки и техники. Введение в историю театрально-декорационного искусства. Архаические театральные формы и использование элементов сценографического оформления. Введение в историю театрально-декорационного искусства. Архаические театральные формы и использование элементов сценографического оформления. Сценография Древней Греции и Древнего Рима. Оформление средневековых мистерий /Ср/	3	8	ПК-2			
1.3	Театрально-декорационное искусство Италии, Англии XV-XVIII вв. Сценография французского театра XVIIв. /Пр/	3	2	ПК-2			
1.4	Театрально-декорационное искусство Италии, Англии XV-XVIII вв. Сценография французского театра XVIIв. /Ср/	3	8	ПК-2			
1.5	Отечественное театрально-декорационное искусство 2-й пол. XVII – 1-й пол. XIX вв. /Пр/	3	3	ПК-2			
1.6	Отечественное театрально-декорационное искусство 2-й пол. XVII – 1-й пол. XIX вв. /Ср/	3	10	ПК-2			
1.7	Европейская сценография, отечественное театрально-декорационное искусство 2-й пол. XIX – нач. XX века. /Пр/	3	3	ПК-2			
1.8	Европейская сценография, отечественное театрально-декорационное искусство 2-й пол. XIX – нач. XX века. /Ср/	3	10	ПК-2			
1.9	Поиски новых форм в сценографии 1-й пол. XX в. Сценография 2-й пол. XX века – начала XXI века. Театр и мультимедиа /Пр/	3	6	ПК-2			
1.10	Поиски новых форм в сценографии 1-й пол. XX в. Сценография 2-й пол. XX века – начала XXI века. Театр и мультимедиа /Ср/	3	18	ПК-2			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерные вопросы (задания) для подготовки к промежуточной аттестации (к зачету)

1. Устройство греческого театра, эволюция сценического оформления.
2. Древнеримские зрелища и театральные представления: особенности сценографии.
3. Симултаный принцип действия в средневековых мистериях – «места» и «беседки» как основные элементы оформления театрального пространства
4. Сценография флорентийских священных представлений, ее влияние на оформление придворных празднеств
5. Театрально-декорационное искусство Италии в эпоху барокко.
6. Театрально-декорационное искусство Англии XVI-XVII вв.
7. Театрально-декорационное искусство Франции XVIIв.
8. Первые театральные представления в Царской Руси и особенности их оформления
9. Деятельность Валериани и Гонзаго в качестве театральных художников.

10. Отечественное театральное-декорационное искусство 1-й пол. XIX вв.
11. Европейская сценография нач. XX века.
12. Отечественное театральное-декорационное искусство 2-й пол. XIX века.
13. Отечественное театральное-декорационное искусство нач. XX в.
14. Сценографические эксперименты в советском театре 20-х годов XX века.
15. Поиски новых форм в европейской сценографии 1-й пол. XX в.
16. Основные достижения советской сценографии 2-й пол. XX в. Рассказ об одном из сценографов (на выбор).
17. Театр и мультимедиа – сценография в современную эпоху.

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

ПК.2.44 Прочитайте текст, установите соответствия.

1. круглая площадка перед сценой	а) парод
2. проход между сценой и оркестрой	б) театрон
3. зрительный зал в греческом театре	в) корифей
4. руководитель хора	г) оркестра

ПК.2.45 Прочитайте текст, выберите правильный ответ:

Театра Олимпико в Виченце спроектировал и построил:

- а) А. Палладио и В. Скамоцци
- б) С. Серлио и Дж.-Б. Алеотти;
- в) А. Палладио и С. Серлио;
- д) В. Скамоцци и Дж.-Б. Алеотти

ПК.2.46 Прочитайте текст, выберите правильный ответ:

Какое художественное направление превалировало сложилось в театральном-декорационном искусстве Западной Европы в XVII веке:

- а) Барокко;
- б) Романтизм
- в) Импрессионизм
- г) Анималистика

ПК.2.47 Прочитайте текст, выберите правильный ответ:

Во французском театре XVII века работали следующие итальянские сценографы/инженеры/декораторы:

- а) Дж. Торелли и К. Вигарани;
- б) Л.-Б. Альберти и Ф. Брунеллески;
- в) А. Палладио и В. Скамоцци;
- г) Р.Пьяно и К.Д.Росси

ПК.2.48 Прочитайте текст, выберите правильный ответ:

В русском театре XVIII века работал художник-декоратор

- а) Иниго Джонс
- б) Джузеппе Валериани
- в) Дж. Торелли
- г) Л.-Б. Альберти

ПК.2.49 Прочитайте текст, выберите правильный ответ:

Какое художественное направление сложилось в театральном искусстве Западной Европы I половины XIX века:

- а) Барокко;
- б) Анималистика
- в) Романтизм;
- г) Импрессионизм

ПК.2.50 Прочитайте текст, выберите правильные ответы:

Сцена театра в Хеллерау имела следующие особенности:

- а) помещалась в едином пространстве со зрительным залом;
- б) оркестровую яму можно было перекрывать;
- в) занавес отсутствовал;
- г) оркестр размещался на сцене;
- д) не имела специально оборудованной сценической коробки со сложной системой декораций.

ПК.2.51 Прочитайте текст, выберите правильный ответ:

Представителями конструктивизма в театральной декорации являются:

- а) А. Головин
- б) В. Симов
- в) Л. Попова г) А.Золотухин

ПК.2.52 Прочитайте текст, выберите правильный ответ:
Художники-сценографы, работавшие с В.Э. Мейерхольдом:

- а) Н. Сапунов, А. Головин, Л. Попова
- б) К. Вальц, А. Роллер, В. Доррер.
- в) В. Левенталь, Б. Мессерер, С. Бархин.
- г) Ю.Димитерс, Н. Рошин, М.Трегубова

ПК.2.53 Прочитайте текст, выберите правильный ответ:

В постановке «Гамлета» в театре на Таганке Д. Боровский использовал:

- а) Движущиеся зеркала
- б) Движущиеся ширмы
- в) Движущиеся платформы
- г) Движущийся занавес

5.4. Перечень видов оценочных средств

Контроль результатов освоения дисциплины является формой управления качеством образования.

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в виде текущего контроля и промежуточной аттестации (зачета с оценкой).

Система текущего контроля включает:

- 1. контроль работы студентов на практических занятиях;
- 2. контроль участия в совместной работе группы;
- 3. контроль выполнения индивидуальных заданий;
- 4. контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы.

Промежуточная аттестация осуществляется в виде зачета с оценкой, который проводится в устной либо письменной форме.

Задачи промежуточной аттестации:

- 1. определить общий уровень освоения дисциплины в целом;
- 2. определить уровень основных знаний по каждой теме курса;
- 3. объективизировать результат контроля, минимизировать возможную субъективность преподавателя.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

- 1. Березкин, В. И. Сценографы России. т.6. Давид Боровский. Даниил Лидер. - Москва : "ЛКИ", 2008. - 720 с. - ("Искусство сценографии мирового театра").
 - 2. Дмитриевский, В. Н. Театр и зрители : отечественный театр в системе отношений сцены и публики: от истоков до начала XX века. - Санкт-Петербург : "Дмитрий Буланин", 2007. - 327 с.
 - 3. Дмитриевский, В. Н. Формирование отношений сцены и зала в отечественном театре в 1917-1930 гг. - учебное пособие, рекомендовано к печати кафедрой менеджмента сценических искусств. - Москва : "РАТИ-ГИТИС", 2010. - 114 с. - ("Учебники. Учебные пособия").
 - 4. Келлер, Макс. Этот фантастический свет [Текст:Электронная копия] : искусство и проектирование сценического освещения.- Москва : Элар, 2020. - Режим доступа: <http://opac.liart.ru/FLP/000570406>.
 - 5. Курбатов, В. П. Сценический образ спектакля как системный объект : учебное пособие. — Кемерово : КемГИК, 2007. — 182 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/79430> (дата обращения: 05.04.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 - 6. Литвинова, О. А. Мастерство режиссера. Основы режиссуры: курс лекций : учебное пособие / О. А. Литвинова ; составитель О. А. Литвинова. — Челябинск : ЮУрГИИ, 2018. — 300 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/157157>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 - 7. Марков, О. И. Сценарная культура режиссеров театрализованных представлений и праздников. Сценарная технология : учебное пособие / О. И. Марков. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 424 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/158906>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 - 8. Санникова, Л. И. Художественный образ в сценографии / Л. И. Санникова. — 9-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. — 144 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/370655>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
 - 9. Сыркина, Ф. Я. Русское театральное декорационное искусство : учебное пособие / Ф. Я. Сыркина, Е. М. Костина. - Москва : "Искусство", 1978. - 246 с. - ("Академия художеств СССР. НИИ теории и истории изобразит. искусств").
 - 10. Художники сцены. - Санкт-Петербург : Информационно-издательское агентство "ЛИК", 2004. - 216 с.
- Экскузович, И. В. Техника театральной сцены в прошлом и настоящем [Текст: Электронная копия] / И.В. Экскузович ; Предисл. А. В.Луначарского ; Черт. и рис. исполнены автором. - Москва : Элар, 2021. - Режим доступа: <http://opac.liart.ru/FLP/000025043>

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы	
Э1	Культура РФ https://www.culture.ru
Э2	Театральная библиотека Сергея Ефимова https://theatre-library.ru
Э3	Электронно-библиотечная система (ЭБС) "Лань" https://e.lanbook.com
Э4	Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru
Э5	Российская государственная библиотека искусств https://liart.ru/ru
6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства	
6.3.1.1	Программное обеспечение:
6.3.1.2	1. Операционная система Windows.
6.3.1.3	2. Офисная система OpenOffice.
6.3.1.4	Информационные системы и платформы:
6.3.1.5	1. Система дистанционного обучения «Moodle».
6.3.1.6	2. Платформа для организации и проведения вебинаров «Pruffme».
6.3.1.7	3. Платформа для организации и проведения конференций Яндекс.Телемост.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем	

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)	
7.1	Аудитория, снабженная демонстрационным оборудованием (доска, мультимедиа проектор или ТВ, доступ в сеть Интернет).
7.2	Аудитория для самостоятельной работы:
7.3	столы; стулья; компьютеры с «Интернет» и доступом в образовательную среду;
7.4	Библиотека с читальным залом:
7.5	столы; стулья; компьютеры с доступом к Интернету и доступом в образовательную среду для читателей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	