

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

История сценографии

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Кафедра продюсерства, теории и практики исполнительских искусств		
Учебный план	Технология заочное_2022_заочное_.plx 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля		
Квалификация	бакалавр		
Форма обучения	заочная		
Общая трудоемкость	3 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	108	Виды контроля на курсах:	
в том числе:		экзамены 2	
аудиторные занятия	12		
самостоятельная работа	87		

часов на контроль 9

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	2		Итого	
Вид занятий	УП	РП		
Лекции	4	4	4	4
Практические	8	8	8	8
Итого ауд.	12	12	12	12
Контактная работа	12	12	12	12
Сам. работа	87	87	87	87
Часы на контроль	9	9	9	9
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

Преп., Копосова Л.В.; дофилн, Профессор, Бадаев А.Ф.

Рабочая программа дисциплины

История сценографии

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

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	Цель данной дисциплины – освоение проблематики сценического пространства, истории театрально-декорационного искусства; знакомство с новейшими сценографическими достижениями.
1.2	Задачи: изучая данный курс студенты должны получить представление о философии сценического пространства, его эволюции; осознать сценографический процесс, как часть театрального; познакомиться с достижениями мировой и отечественной сценографии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	История русского театра
2.1.2	Устройство и оборудование сцены
2.1.3	История зарубежного театра
2.1.4	История изобразительного искусства
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Производственная (эксплуатационная) практика
2.2.2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3	Производственная практика (преддипломная)

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	
Знать	
Знать закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур в этическом и философском контексте	
Уметь	
Уметь понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	
Владеть	
Владеть методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	
Владеть навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических норм поведения	

ПК-1: Способен ориентироваться в истории и теории сценического оформления спектакля	
Знать	
Знает историю творческого наследия выдающихся мастеров сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в своей профессиональной области. Знает историю и теорию сценического оформления современной сцены.	
Уметь	
Умеет ориентироваться в современном российском и мировом театральном процессе.	
Владеть	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)							
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен-ции	Литература и эл. ресурсы	Инте ракт.	Примечание
	Раздел 1.						
1.1	Тема 1. История западноевропейской сценографии Сценография как вид искусства. Становление и развитие европейского театра и искусства сцены. Связь европейского театрально-декорационного искусства с развитием художественных стилей /Лек/	2	1	УК-5 ПК-1			

1.2	Тема 1. История западноевропейской сценографии Сценография как вид искусства. Становление и развитие европейского театра и искусства сцены. Связь европейского театрально-декорационного искусства с развитием художественных стилей /Пр/	2	2	УК-5 ПК-1			
1.3	Тема 1. История западноевропейской сценографии Сценография как вид искусства. Становление и развитие европейского театра и искусства сцены. Связь европейского театрально-декорационного искусства с развитием художественных стилей /Ср/	2	16	УК-5 ПК-1			
1.4	Тема 2. История отечественной сценографии. Русский народный театр. Становление русского театрально-декорационного искусства. Эволюция русского театрально-декорационного искусства XIX в. Русское театрально- декоративное искусство начала XX в. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Театральные эксперименты В. Мейерхольда. Художники авангардисты в театральном искусстве /Лек/	2	1	УК-5 ПК-1			
1.5	Тема 2. История отечественной сценографии. Русский народный театр. Становление русского театрально-декорационного искусства. Эволюция русского театрально-декорационного искусства XIX в. Русское театрально- декоративное искусство начала XX в. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Театральные эксперименты В. Мейерхольда. Художники авангардисты в театральном искусстве /Пр/	2	2	УК-5 ПК-1			
1.6	Тема 2. История отечественной сценографии. Русский народный театр. Становление русского театрально-декорационного искусства. Эволюция русского театрально-декорационного искусства XIX в. Русское театрально- декоративное искусство начала XX в. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Театральные эксперименты В. Мейерхольда. Художники авангардисты в театральном искусстве /Ср/	2	20	УК-5 ПК-1			
1.7	Тема 3. Сценография и театральное искусство XX–XXI вв. Советское театрально-декоративное искусство. Сценография рубежа XX и XXI вв. /Лек/	2	1	УК-5 ПК-1			

1.8	Тема 3. Сценография и театральное искусство XX–XXI вв. Советское театральное-декоративное искусство. Сценография рубежа XX и XXI вв. /Пр/	2	2	УК-5 ПК-1			
1.9	Тема 3. Сценография и театральное искусство XX–XXI вв. Советское театральное-декоративное искусство. Сценография рубежа XX и XXI вв. /Ср/	2	20	УК-5 ПК-1			
1.10	Тема 4. Теоретические основы сценографии Понятийно-категориальный аппарат сценографии. Методология художественного проектирования сценографии от эскиза до монтажа сцены. /Лек/	2	1	УК-5 ПК-1			
1.11	Тема 4. Теоретические основы сценографии Понятийно-категориальный аппарат сценографии. Методология художественного проектирования сценографии от эскиза до монтажа сцены. /Пр/	2	2	УК-5 ПК-1			
1.12	Тема 4. Теоретические основы сценографии Понятийно-категориальный аппарат сценографии. Методология художественного проектирования сценографии от эскиза до монтажа сцены. /Ср/	2	31	УК-5 ПК-1			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы 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 XVII–XVIII вв.
8. Первые театральные представления в Царской Руси и особенности их оформления.
9. Деятельность Валериани и Гонзаго в качестве театральных художников.
10. Отечественное театрально-декорационное искусство 1-й пол. XIX вв.
11. Европейская сценография нач. XX века.
12. Отечественное театрально-декорационное искусство 2-й пол. XIX века.
13. Отечественное театрально-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

№ задания Текст задания

УК.5.19 Прочитайте текст, установите соответствия.

Элемент греческого театра Описание

1. Амфитеатр а) проход, разделяющий сектора амфитеатра, но также и песнь хора, который спускается по архитектурному пароду на оркестру
2. Парод б) строение позади оркестры (первоначально просто палатка), куда актеры уходили поменять маски и парики
3. Оркестра в) зрительская часть греческого театра, разделенная проходами на сектора и поднимающаяся полукругом над оркестрой
4. Сцена г) круглая площадка, на которой действует, танцует, поет, играет на музыкальных инструментах хор античного театра

Ответ:

1 _ 2 _ 3 _ 4 _

УК.5.20 Прочитайте текст, дополните его.

В театрально-декорационном искусстве Западной Европы в XVII веке превалировало/сложилось художественное направление ...

УК.5.21 Прочитайте текст, выберите правильный ответ:

Представителями конструктивизма в театральной декорации являются:

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

УК.5.22 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

УК.5.23 Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов (не менее двух).

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.1.1 Прочитайте текст, установите соответствие между разновидностями сцены и их описанием:

Разновидность сцены Описание

1. Сцена-коробка а) имеет произвольную по форме, но чаще круглую площадку, вокруг которой расположены зрительские места. Пространства сцены и зала здесь слиты воедино. Такая сцена чаще всего характерна для цирковых учреждений
2. Сцена-арена б) сценическая площадка, выполненная в виде подвижного или неподвижного кольца, внутри которого находятся места для зрителей. Большая часть этого кольца может быть скрыта от зрителей стенами, и тогда кольцо используется как один из способов механизации сцены-коробки. В наиболее чистом виде кольцевая сцена не разделяется со зрительным залом, находясь с ним в едином пространстве
3. Пространственная сцена в) сценическая площадка, ограниченная со всех сторон стенами, одна из которых имеет широкое отверстие, обращенное к зрительному залу, при этом места для зрителей расположены перед сценой по ее фронту в пределах нормальной видимости игровой площадки. Принадлежит к категории закрытых сцен
4. Кольцевая сцена г) один из видов сцены-арены, в котором площадка пространственной сцены окружена местами для зрителей не со всех сторон, а только частично, с небольшим углом охвата

Ответ:

1 _ 2 _ 3 _ 4 _

ПК.1.2 Прочитайте текст, дополните его.

Помещение, которое находится под сценической площадкой, называется ...

ПК.1.3 Прочитайте текст, установите соответствие между элементами декораций и их описанием.

Элемент декораций Описание

1. Задник а) элементы декорации из ткани, подвешенные сверху
2. Падуга б) элементы декорации из ткани, располагаемые по бокам сцены
3. Кулисы в) рисованные декорации, укрепленные позади сцены

Ответ:

1 _ 2 _ 3 _

ПК.1.4 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

ПК.1.5 Прочитайте текст, приведите примеры.

Декорации бывают жесткие и мягкие. К жестким относятся все декорации, построенные на каркасной основе. Приведите примеры жестких декораций (не менее трех).

ПК.1.6 Прочитайте текст, установите соответствие.

Функция сценографического решения Описание

1. Информационная а) приводящая сцену и прилегающие к ней площади в состояние художественной готовности
2. Декорирующая б) предполагающая размещение в декорациях зрительно воспринимаемых знаков, вводящих зрителей в курс происходящих на сцене событий, а также олицетворяющих проблему, суть
3. Интерпретационная в) сообщающая о месте и времени действия, об эпохе и историческом стиле

Ответ:

1 2 3

5.4. Перечень видов оценочных средств

Контроль результатов освоения дисциплины является формой управления качества образования.

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

Система текущего контроля включает:

1. контроль работы студентов на лекционных занятиях и 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, 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. Анульев, С. И. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры. — Кемерово : КемГИК, 2010. — 106 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/45978>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Базанов В. В. Техника и технология сцены [Текст] : учебное пособие . - Санкт-Петербург : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2022. - 372 с.
3. Базанов В.В. Сцена XX века. — Ленинград : Искусство, 1990. — 240 с.
4. Базанов, В. В. Сцена, техника, спектакль. — Ленинград : Искусство, 1963. — 120 с. : ил. — Режим доступа <http://opac.liart.ru/link.html?mail=EGTI-BIBL@YANDEX.RU,order=RSLA\USERHOLD\0000598676,from=ELS> : для авториз. пользователей. .
5. Березкин, В. И. Сценографы России. Т.6. Давид Боровский. Даниил Лидер. - Москва : "ЛКИ", 2008. - 720 с. - ("Искусство сценографии мирового театра").
6. Давыдова М.В. Очерки истории русского театрально-декорационного искусства. — Москва : Наука, 1974. — 188 с., 25 с. ил.
7. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX начала XX века. — Москва : Искусство, 1970. — 412 с., ил.
8. Санникова, Л. И. Художественный образ в сценографии. — 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. Александр Григорьевич Тышлер. — Москва : Советский художник, 1966. — 192 с., ил.
10. Сыркина, Ф. Я. Русское театрально-декорационное искусство : учебное пособие / Ф. Я. Сыркина, Е. М. Костина. - Москва : "Искусство", 1978. - 246 с. - ("Академия художеств СССР. НИИ теории и истории изобразит. искусств").
11. Фаворский в театре : Сборник. — Москва : Союз театральных деятелей РСФСР, 1988. — 160 с., ил.
12. Художники театра о своем творчестве. — Москва : Советский Художник, 1973. — 424 с., ил.
13. Чистюхин, И. Н. О драме и драматургии : учебное пособие. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 432 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/240278>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
14. Эткнид М. Н.П. Акимов — художник. — Ленинград : Художник РСФСР, 1960. — 150 с., ил.

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы	
Э1	Электронно-библиотечная система (ЭБС) "Лань" https://e.lanbook.com
Э2	Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru
Э3	Российская государственная библиотека искусств https://liart.ru/ru
Э4	Официальный сайт СПГМТиМИ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.theatremuseum.ru/
Э5	Театральная библиотека Сергея Ефимова https://theatre-library.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)

--