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

Сценографическая композиция
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 **10 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	360	Виды контроля на курсах: экзамены 4 зачеты 3, 2
в том числе:		
аудиторные занятия	54	
самостоятельная работа	289	

часов на контроль 17

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	2		3		4		Итого	
	УП	РП	УП	РП	УП	РП		
Практические	24	24	20	20	10	10	54	54
Итого ауд.	24	24	20	20	10	10	54	54
Контактная работа	24	24	20	20	10	10	54	54
Сам. работа	80	80	120	120	89	89	289	289
Часы на контроль	4	4	4	4	9	9	17	17
Итого	108	108	144	144	108	108	360	360

Программу составил(и):

Доцент, Кравцев В.А.

Рабочая программа дисциплины

Сценографическая композиция

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	Цели данного курса: воспитание будущего руководителя сценическими цехами и театрального производства не только технически грамотного, но и творчески интересного специалиста, способного совместно с художником-постановщиком реализовать на сцене самые смелые сценические решения внешнего оформления спектакля.
1.2	Задачи: Изучая данный курс студенты должны познакомиться с творческим процессом создания художественного решения спектакля, уметь качественно воплощать эскиз художника в макете и планировках, научиться понимать и ценить работу художника-постановщика в театре, творчески относиться к своей профессии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Основы перспективы и макетирование
2.1.2	Начертательная геометрия (театрально-техническая графика)
2.1.3	Рисунок и живопись
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Технология художественного оформления спектакля
2.2.2	Производственная практика (преддипломная)

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
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	
Знать	
Виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач Знать основные методы оценки разных способов решения задач	
Уметь	
Проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые необходимо решить для ее достижения Использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной деятельности	
Владеть	
Методиками разработки цели и задач проекта	

ПКО-2: Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (представления, концерта), составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, художником по костюму, режиссёром–постановщиком) в профессиональной организации исполнительских искусств (драматический или музыкальный театр)	
Знать	
Знает все составляющие комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (представления, концерта), соответствующего области профессиональной деятельности (сценическое оформление, художественное оформление спектакля, сценические костюмы, художественно-световое оформление спектакля) и их особенностями	
Уметь	
Умеет разрабатывать документацию технического воплощения и реализации проекта спектакля (представления, концерта), самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов)	
Владеть	
Владеет научной терминологией в профессиональной области Владеет навыком поиска актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технического воплощения авторского проекта	

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	Сценография как художественное явление. Основные функции сценографического решения. Основы сценографической композиции. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия. Разновидности (типы) декорационного оформления представления /Пр/	2	8	УК-2 ПКО-2			
1.2	Сценография как художественное явление. Основные функции сценографического решения. Основы сценографической композиции. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия. Разновидности (типы) декорационного оформления представления /Ср/	2	20	УК-2 ПКО-2			
1.3	Создание в макете пространственной конструкции готического собора по фотографии (230x350мм) Создание пространственной композиции из элементов архитектурных ордеров (выдается преподавателем). Композиция выполняется по собственному эскизу, утвержденному преподавателем /Пр/	2	10	УК-2 ПКО-2			
1.4	Создание в макете пространственной конструкции готического собора по фотографии (230x350мм) Создание пространственной композиции из элементов архитектурных ордеров (выдается преподавателем). Композиция выполняется по собственному эскизу, утвержденному преподавателем /Ср/	2	38	УК-2 ПКО-2			
1.5	Проектирование и изготовление планировок и макета спектакля. (М-Б 1:50- выгородка и 1:20 – макет) Работа выполняется по иконографическому материалу, утвержденному преподавателем. Прилагаются габаритные чертежи и планировки /Пр/	2	6	УК-2 ПКО-2			
1.6	Проектирование и изготовление планировок и макета спектакля. (М-Б 1:50- выгородка и 1:20 – макет) Работа выполняется по иконографическому материалу, утвержденному преподавателем. Прилагаются габаритные чертежи и планировки /Ср/	2	22	УК-2 ПКО-2			
1.7	Проектирование и изготовление планировок и макета спектакля. (М-Б 1:50- выгородка и 1:20 – макет) Работа выполняется по иконографическому материалу, утвержденному преподавателем. Прилагаются габаритные чертежи и планировки /Пр/	3	10	УК-2 ПКО-2			
1.8	Проектирование и изготовление планировок и макета спектакля. (М-Б 1:50- выгородка и 1:20 – макет) Работа выполняется по иконографическому материалу, утвержденному преподавателем. Прилагаются габаритные чертежи и планировки /Ср/	3	60	УК-2 ПКО-2			

1.9	Разработка и изготовление чистовой выгородки многокартинного спектакля. Прилагаются габаритные чертежи и планировки покартинно. Масштаб работы 1:20 /Пр/	3	10	УК-2 ПКО-2			
1.10	Разработка и изготовление чистовой выгородки многокартинного спектакля. Прилагаются габаритные чертежи и планировки покартинно. Масштаб работы 1:20 /Ср/	3	60	УК-2 ПКО-2			
1.11	Разработка и изготовление чистовой выгородки многокартинного спектакля. Прилагаются габаритные чертежи и планировки покартинно. Масштаб работы 1:20 /Пр/	4	10	УК-2 ПКО-2			
1.12	Разработка и изготовление чистовой выгородки многокартинного спектакля. Прилагаются габаритные чертежи и планировки покартинно. Масштаб работы 1:20 /Ср/	4	89	УК-2 ПКО-2			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерные вопросы к зачету / экзамену:

1. Типы и функции сценографии.
2. Особенности и структура художественного образа.
3. Выразительные средства сценографического образа.
4. Основные теории композиции.
5. Выразительные возможности цвета.
6. Выразительные возможности перспективы.
7. Весовые характеристики сцены.

5.2. Темы письменных работ

Контрольные работы:

1. Макет (пространственная конструкция) готического собора.
2. Макет спектакля 1:50 (выгородка), планировки и габаритные чертежи.
3. Макет спектакля 1:20, планировки и габаритные чертежи.
4. Разработка и создание чистовой выгородки многокартинного спектакля 1:20, планировки и габаритные чертежи.

5.3. Фонд оценочных средств

№ задания Текст задания

УК.2.10 Прочитайте текст, установите соответствие.

Сценографические решения индивидуальны и во многом зависят от художественного контекста постановки и личных пристрастий специалистов, непосредственно осуществляющих работу. Условно выделяют три основных типа сценографии. Установите соответствие между типом сценографии и ее описанием:

Тип сценографии Описание

1. Подробная сценография а) это минимальное и упрощенное оформление сцены, которое не отвлекает внимание зрителя от актеров и драматургии. Она может состоять из нескольких абстрактных элементов или совсем отсутствовать. Главная идея — создать атмосферу и настроение пьесы, не перегружая ее излишней декорацией. Она часто используется в современном театре и помогает фокусироваться на сильных сторонах пьесы, таких как сюжет, персонажи и диалоги
2. Лаконичная сценография б) это оформление сцены, которое содержит только необходимые элементы для создания общей атмосферы и эффектов, не затмевая главную идею произведения или спектакля. Она предполагает использование простых и функциональных декораций, которые не отвлекают внимание зрителей от актеров и действия. Минимальная сценография может быть особенно эффективной в театрах с ограниченным бюджетом или для спектаклей, в которых уникальная атмосфера создается скорее за счет хорошей игры актеров, чем за счет декораций
3. Минимальная сценография в) это тщательно разработанный набор деталей, которые используются для создания визуального образа сцены, что позволяет полностью воссоздать мир, в котором развивается действие. К такому набору могут относиться реквизит, декорации, костюмы и многое другое. Она должна быть проработана до мельчайших деталей и помогает создать атмосферу, которая соответствует задумке режиссера и помогает зрителю полностью погрузиться в происходящее на сцене

Ответ:

1 _ 2 _ 3 _

УК.2.11 Прочитайте текст, выполните задание.

Сценографическое решение представления есть модель среды обитания героев, воссозданная средствами зрелищных видов искусства в сценическом или другом пространстве. Художественный образ зрелища строится из элементарных структурных составляющих. Перечислите эти составляющие (не менее четырех)

УК.2.12 Прочитайте текст, дополните его.

Сцена представляет собой рабочее пространство, насыщенное механизмами, оборудованием, декорациями, требующими от всех участников театрального действия строгого соблюдения санитарных норм и правил техники безопасности. При выборе конструкции определяющим является анализ нескольких вариантов, включающий сравнительную оценку их характеристик. Назовите эти характеристики (не менее трех).

ПКО.2.14 Прочитайте текст, установите последовательность этапов работы над декорационным оформлением художественного действия:

1. Нахождение оформления художественного действия через эскизы, наброски и рабочие макеты
2. Работа режиссера с художником в постановочных цехах
3. Обсуждение режиссером с художником идеи сценария и идеи постановки
4. Формирование архивных материалов постановки
5. Заключение творческого союза с художником
6. Работа над костюмом и гримом

ПКО.2.15 Прочитайте текст, выполните задание.

Художественное оформление (декорации) представляет собой сложный комплекс изобразительных, выразительных и технических средств преобразования пространства в контексте художественного действия. Назовите элементы художественного оформления (не менее двух)

ПКО.2.16 Сценография представляет собой одно из выразительных средств художественного действия и у нее есть несколько функций. Установите соответствие между функциями и их описанием:

Функция Описание

1. Функция сценографического решения, в которой сцена осваивается по всем трем направлениям а) информационная
2. Функция сценографического решения, сообщающая о месте и времени действия, об эпохе и историческом стиле б) мизансценическая
3. Функция сценографического решения, определяющая динамику, ракурс, местоположение объекта (актера и декорации) в) образная

Ответ:

1 _ 2 _ 3 _

ПКО.2.17 Сценография представляет собой одно из выразительных средств художественного действия и у нее есть несколько функций. Установите соответствие между функциями и их описанием:

Функция Описание

1. Функция сценографического решения, которая обуславливает персонификацию, т. е. исполнение роли партнера, замещение реального героя созданием его образа посредством фото, зеркала, маски, веера и т. п. а) декорирующая
2. Функция сценографического решения, приводящая сцену и прилегающие к ней площади в состояние художественной готовности б) игровая
3. Функция сценографического решения, которая предполагает размещение в декорациях зрительно воспринимаемых знаков, вводящих зрителей в курс происходящих на сцене событий, а также олицетворяющих проблему, суть в) идейная (выражающая)

Ответ:

1 _ 2 _ 3 _

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/экзамена).

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/ экзамена, 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. Антипина, О. В. Театры Иркутска : учебное пособие / О. В. Антипина, М. И. Винокурова. — Иркутск : ИГМУ, 2020. — 80 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/213434>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Базанов, В. В. Техника и технология сцены : учебное пособие. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. — 372 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/393137>. — Режим доступа: для авториз. пользователей. (10 шт.)
3. Гельфонд, А. Л. Архитектура общественных зданий : учебник. — Нижний Новгород : ННГАСУ, 2022. — 1150 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/259982>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Жилавская, И. В. Виды медиа: типология и история : учебное пособие / И. В. Жилавская, К. К. Онучина. — Москва : МПГУ, 2020. — 208 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/252998>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Понсов, А. Д. Конструкции и технология изготовления театральных декораций : учебное пособие. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 296 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/193597>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Понсов, В. А. Конструкции и технология изготовления театральных декораций : учебное пособие. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. — 296 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/383396>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
7. Санникова, Л. И. Загадки художественного творчества: курс лекций по теории искусства для творческих специальностей : учебное пособие. — Пермь : ПГИК, 2021. — 166 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/254384>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
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. Чуйко, Л. В. История декоративно-прикладного искусства. Древний мир : учебное пособие. — Омск : ОмГТУ, 2019. — 127 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/149176>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
10. Шихматов, Л. М. Сценические этюды : учебное пособие / Л. М. Шихматов, В. К. Львова ; под редакцией М. П. Семакова. — 11-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 320 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/307694>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

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	Культура РФ https://www.culture.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)