

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

УТВЕРЖДАЮ

Ректор _____ А.А. Глуханюк

«_____» _____ 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Работа режиссера с художником

Специальность:	52.05.02 Режиссура театра
Специализация:	Режиссер драмы Режиссер музыкального театра
Уровень образования:	Специалитет
Форма обучения	Очная

Екатеринбург

2026

Составитель:

Доцент Ф.С. Розенков

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры музыкального театра

Протокол от «_____» _____ 202_____ г. № _____

Зав. кафедрой. _____ В.Л. Маковкина

Согласовано:

Руководитель учебно-методического отдела _____ Т.Б. Сергеева

«_____» _____ 202_____ г.

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1.1	- изучение природы сценографии как жанра искусства; - изучение истории и теории сценографии, основных тенденций развития и отличительных особенностей сценографии, особенностей творчества выдающихся художников-сценографов, а также принятие полученных знаний, навыков и умений в творческой и педагогической деятельности.
1.2 ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:	
1.2.1	- овладение навыками перевода литературного материала в сценическую наглядность; - разбор художественно-постановочного плана, создание оригинального художественно-режиссерского замысла и его реализация на основе выбранного материала для будущей постановки; умение использовать различные выразительные средства современной сценографии в зависимости от вида и жанра сценических искусств; - решение любых художественно-сценографических задач независимо от условий пространственной среды, владение приемами работы со сценическим пространством и навыками мизансценирования; - умение применять в качестве творческого метода различных видов и приемов монтажа; - овладение опытом создания эскизов и разработки макета, теории и практики сценографии театрализованного представления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Информатика Режиссура и актерское мастерство	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы Работа режиссера музыкального театра с дирижером Производственная (творческая) практика Работа режиссера со звукорежиссером Работа режиссера с композитором Режиссура музыкального театра Сценография Производственная (преддипломная) практика Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена	

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПК-3: Способен устанавливать творческое сотрудничество с другими создателями сценического произведения	
Знать	
- роль режиссёра в театральном процессе; - основы теории и практики актёрского искусства; - принципы режиссёрского анализа, этические нормы в театре; - роль режиссёра в создании нравственного климата.	
Уметь	
- интерпретировать произведение, совместно с продюсером разрабатывать замысел будущего спектакля; - развивать и обогащать его в сотрудничестве с другими участниками творческого процесса.	
Владеть	
- методами режиссёрского анализа и сценического воплощения литературных и литературно-музыкальных произведений, основами инсценирования.	
ПК-4: Готов и способен применять разнообразные выразительные средства в постановочной работе: пространственное решение, музыка, свет, шумы, пластическая разработка	
Знать	
- роль и специфику применения пространственного решения в создании сценического произведения; - принципы использования музыки и световых эффектов в постановке; - значение звуковых решений (шумы) для драматургии и атмосферы спектакля; - основы пластической разработки образов и их воплощения на сцене; - взаимосвязь этих средств для формирования целостного художественного замысла.	
Уметь	
- анализировать произведение и адаптировать его под постановочные задачи с учётом выбранных выразительных средств; - комплексно использовать различные средства для создания гармоничной и выразительной постановки; - работать в тесном сотрудничестве с другими участниками постановочной группы (художником, композитором, звукорежиссёром и др.); - отбирать выразительные средства в соответствии с сверхзадачей спектакля или представления.	
Владеть	
- профессиональной терминологией, связанной с выразительными средствами театра;	

<ul style="list-style-type: none"> - методами отбора и интеграции различных выразительных средств в постановочном процессе; - навыками создания экспликаций, включающих все компоненты постановки (пространственное решение, музыку, свет, пластику и т. д.); - основами разработки световой партитуры, музыкального решения спектакля, навыками работы с шумовыми эффектами.
ПК-5: Способен использовать в процессе постановки технические и технологические возможности сценической площадки (эстрады), грамотно ставить задачу техническим службам
Знать
<ul style="list-style-type: none"> - технические характеристики и особенности сценической площадки (эстрады), включая освещение, звуковое оборудование, сценические механизмы и другие технические средства; - современные технологии и методы использования сценических площадок в театральных постановках; - стандарты и нормы безопасности при работе с техническим оборудованием на сцене; - принципы взаимодействия с техническими службами для достижения поставленных задач.
Уметь
<ul style="list-style-type: none"> - анализировать и оценивать технические возможности сценической площадки для реализации творческих идей; - разрабатывать и согласовывать технические задания для различных служб (осветительной, звуковой, сценической механики и др.); - координировать работу технических служб в процессе постановки; - применять современные технологии для создания уникальных сценических эффектов; - обеспечивать безопасное и эффективное использование технического оборудования.
Владеть
<ul style="list-style-type: none"> - навыками технического проектирования и планирования постановочных процессов; - умением вести переговоры и ставить четкие задачи техническим специалистам; - методами контроля качества выполнения технических задач; - способностью оперативно решать технические проблемы, возникающие в процессе постановки; - практическими навыками работы с различным сценическим оборудованием и технологиями.
ПК-6: Способен разработать самостоятельно или с участием художника по свету световую партитуру спектакля
Знать
<ul style="list-style-type: none"> - основы сценического освещения и его влияние на восприятие спектакля; - принципы работы с художниками по свету и режиссерами для достижения художественных целей; - современные технологии и оборудование для сценического освещения; - теорию и практику создания световой партитуры, включая выбор и использование световых приборов; - основные приемы и техники светового оформления различных театральных постановок; <p>закономерности восприятия света зрителями и способы создания эмоциональной атмосферы на сцене.</p>
Уметь
<ul style="list-style-type: none"> - анализировать режиссерскую концепцию и адаптировать её для световой партитуры; - разрабатывать и согласовывать с художником по свету и режиссером планы освещения для каждого акта или сцены; - создавать эскизы и макеты светового оформления; - координировать работу технической команды для реализации световой партитуры; - оценивать и корректировать световые решения в процессе репетиций; <p>использовать специализированное программное обеспечение для создания и управления световыми эффектами.</p>
Владеть
<ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с осветительным оборудованием и приборами; - методами и приемами создания световых эффектов, соответствующих художественному замыслу; - умением учитывать особенности сцены и аудитории при разработке световой партитуры; - способностью эффективно взаимодействовать с художниками по свету и режиссерами для достижения поставленных целей; <p>практическим опытом реализации световых решений в театральных постановках.</p>
ПК-7: Готов и способен к совместной работе с создателями сценического произведения, в том числе с художником, композитором, дирижером, балетмейстером
Знать
<ul style="list-style-type: none"> - основы работы с композитором (например, принципы взаимодействия в процессе создания музыкального сопровождения); - основы работы с балетмейстером (например, принципы постановки танцевальных сцен или хореографии); - основы сценографии и техники сцены; - принципы творческого сотрудничества с другими участниками постановочной группы.
Уметь
<ul style="list-style-type: none"> - ставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; - использовать опыт и знания представителей смежных специальностей на практике для достижения художественного результата.
Владеть
<ul style="list-style-type: none"> - способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике в процессе создания постановки.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	6 (3.2)		Итого	
	Неделя			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Практические	14	14	14	14
Итого ауд.	14	14	14	14
Контактная работа	14	14	14	14
Сам. работа	54	54	54	54
Часы на контроль	4	4	4	4
Итого	72	72	72	72

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература и эл. ресурсы	Инте ракт.	Примечание
1.1	Сценография в современном театральном процессе - основные эстетические критерии, пути развития, перспективы.	6	2	ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7			
1.2	Работа режиссера с художником как основа создания образа спектакля.	6	2				
1.3	Эстетика драматического спектакля, его художественное построение.	6	2				
1.4	Работа над образом.	6	4				
1.5	Поиски формы и художественного решения драматического спектакля через сценографию, костюмы.	6	4				
1.6	/Ср/	6	54				

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Сценография в современном театральном процессе — основные эстетические критерии, пути развития, перспективы.
2. Основные функции сценографии в спектакле: игровая, функция обозначения места действия, персонажная функция.
3. Игровая сценография — европейская модель. Место действия, обобщенное место действия, конкретное место действия.
4. Образы обобщенных мест действия в спектаклях. Образы конкретных мест действия в спектаклях.
5. Единая пластическая установка в спектакле.
6. Образ страны как объект сценического воплощения. Вещи и предметы как персонажи.
7. Костюм, маски, фигуры. Персонаж — пластический костюм.
8. Развитие единой композиционной идеи в спектакле. Человек в сценическом пространстве.
9. Декорационная стилизация.
10. Пластические образы культурных эпох.
11. Декорация как визуальное воплощение эмоционального мира героев спектакля.
12. Сценография эпохи романтизма. Понятие трагического в театре разных эпох.
13. Сценография и рождение европейской режиссуры.
14. Экспрессивные формы театральной выразительности.
15. Сценография в музыкальном театре — особенности и требования. Современный музыкальный театр и художник: проблемы и задачи.
16. Сценический дизайн. Проблемы и пути развития

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств

Не предусмотрено

5.4. Перечень видов оценочных средств

<p>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 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/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.</p>

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
6.1. Рекомендуемая литература	
<p>1. Бархин С. М. «Ламповая копоть». М.: «Близнацы», ГИТИС, 2007. 2. Белая Н. С. Подготовка к режиссёрско-педагогической деятельности постановщиков театрализованных представлений в вузах культуры и искусств: компетентностный подход // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2014. № 5 (61). С. 195—202. 3. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. М. ГИТИС. 2004 4. Кочергин Э. С. «Сценография». СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2006. 5. Олег Шейнцис : зачем нужен художник / [сост. А. В. Оганесян]. Москва : Артист. Режиссер. Театр, 2019. - 275 с 6. Попов А.Д. Художественная целостность спектакля // М.: Изд-во ГИТИС, 2012. 7. Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 9 т. // М.: Искусство, 1989. 8. Сыркина Ф. Я. Русское театральное-декорационное искусство / под ред. В. Ф. Рындина и В. В. Ванслова. Москва : Искусство, 1978. 246 с. 9. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены. Кн. 1: О профессии режиссера. 1980.— 303 с.</p>	
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	Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp
6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства	
Программное обеспечение:	
1. Операционная система Windows.	
2. Офисная система OpenOffice \ Microsoft Office	
Информационные системы и платформы:	
1. Система дистанционного обучения «Moodle».	
2. Платформа для организации и проведения вебинаров «Pruffme».	
3. Платформа для организации и проведения конференций Яндекс.Телемост	
7. МТО (оборудование и технические средства обучения)	
7.1 Аудитория для практических занятий и лекций:	
- снабженная демонстрационным оборудованием (доска, мультимедиа проектор или ТВ, доступ в сеть Интернет), столы, стулья.	
Аудитория для самостоятельной работы:	
столы; стулья; компьютеры с «Интернет» и доступом в образовательную среду;	
Библиотека с читальным залом:	
столы; стулья; компьютеры с доступом к Интернету и доступом в образовательную среду для читателей	
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	