Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова»
(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»)

Факультет историко-филологический
Кафедра философии и культурологии

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0233C9D60038B01A9E48C1A3FBB4A9D9F6
Владелец: Титов Сергей Николаевич
Действителен: с 07.07.2023 до 28.04.2038

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической
работе С.Н. Титов

ТЕХНИКА СЦЕНЫ И СЦЕНОГРАФИЯ

Программа учебной дисциплины Профессионально-ориентированного модуля

основной профессиональной образовательной программы высшего образования
– программы бакалавриата по направлению подготовки
51.03.03 Социально-культурная деятельность,

направленность (профиль) образовательной программы
Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ

(очная форма обучения)

Составитель: Андреенок А.В.,
старший преподаватель кафедры
философии и культурологии

Рассмотрено и утверждено на заседании учёного совета историко-
филологического факультета, протокол от «23» мая 2023 г. № 7

Ульяновск, 2023

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Техника сцены и сценография » относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) Б1.В.01.ДВ.04.01 Дисциплины по выбору профессионально-ориентированного модуля учебного плана основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность, направленность (профиль) образовательной программы «Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ», очной формы обучения.

1.Перечень планируемых результатов обучения (образовательных результатов) по дисциплине

Целью освоения дисциплины «Техника сцены и сценография» является теоретическая и практическая подготовка студента к управлению техническими средствами культурно-досуговой деятельности как совокупности производственного потенциала учреждении социально-культурной сферы.

Задачами освоения дисциплины являются изучение технических средств культурно-досуговой деятельности, необходимых для оснащения учреждений культуры; представление технических средств культурно-досуговой деятельности в виде способа организации досуговых мероприятий, достижения поставленных целей и задач, получения определенных результатов в социально-культурной сфере; развитие навыков самостоятельной работы, требующих функциональной теоретической подготовки по всему комплексу технических средств культурно-досуговой деятельности.

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Техника сцены и сценография» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты дисциплины (этапы формирования дисциплины)		
	знает	умеет	владеет
ПК-1 Готов к участию в апробации и внедрении инновационных технологий социально культурной деятельности	ОР-1 методы апробации инноваций, основные этапы и процедуру внедрения новых технологий социально-культурной деятельности	ОР-2 применять на практике методы презентации и обсуждения инновационной разработки; выбирать эффективные формы и методы апробации инновационной деятельности; разрабатывать планы внедрения новых технологий социально-культурной деятельности	ОР-3 навыками внедрение новых технологий социально культурной деятельности; навыками оценки эффективности внедрения инновационных технологий.

ПК-4 Готов к участию в проектировании, создании и организации эффективной работы многофункциональных культурных центров	ОР-4 базовые нормативно-правовые документы о создании и деятельности многофункциональных культурных центров; специфику их организации, содержания деятельности.	ОР-5 населения и их культурные потребности; принимать решения по выбору обеспечивающих развития общества; средств создания и модернизации многофункциональных культурных центров.	ОР-6 методикой создания и организации деятельности многофункциональных культурных центров с применением инновационных форм социально-культурной деятельности.

1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Лабораторные занятия, час	Самостоят. работа, час	
	Трудоемк.						
	Зач. ед.	Часы					
7	4	144	32	48		37	Экзамен
8	4	144	32	48		37	Экзамен
Итого:	8	288	64	96		74	Экзамен

2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Наименование раздела и тем	Количество часов по формам организации обучения

	Лекционные занятия	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятель-ная работа
Тема 1. Общая характеристика использования технических средств культурной-досуговой деятельности.	10	12		13
Тема 2. Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства.	6	10		6
Тема 3. Эволюция русского театрально-декорационного искусства.	5	26		3
Тема 4. «Серебряный век» русского искусства.	2	6		21
Тема 5.Сценография спектакля и культурно-досуговых программ	4	3		6
Тема 6. Техника сцены.	4	6		3
Тема 7. Виды декораций и пространственное устройство сцены.	6	5		5
Тема 8.Технология художественного оформления спектакля.	5	8		6
Тема 9.Работа режиссера с художником.	9	8		5
Тема 10.Сценография культурно-досуговых программ.	13	12		6
Всего по дисциплине:	**64**	**96**		**74**

Примечание: по темам практических занятий предусмотрено проведение мероприятий в Ульяновсккинофонде, кинотеатре «Люмьер», фонде «Ульяновск – культурная столица», Ульяновском колледже культуры и искусства, музеях, библиотеках г. Ульяновск.

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

Краткое содержание курса

Тема 1. История декорационного искусства.
Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства. Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства. Эволюция русского театрально-декорационного искусства.

Тема 2. Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства
Предсценография. Функции предсценографии: персонажная, игровая, функция обозначения места действия. Возникновение декорации (Греция и Рим). Связь декорации с архитектурой театра. Введение писаных декораций. Устройство театра (орхестра, скена, места для зрителей – театрон).

Игровая сценография – Античность, Средние века. Постановки на педжентах. Театр

средневековья литургический театр, спектакли иезуитских коллегий, площадные представления. Итальянские театры XVI в. Оформление спектаклей на рубеже XVI–XVII вв. Связь декорационного искусства с развитием главных художественных стилей мировой культуры, а также внутритеатральным процессом освоения и технического оснащения сценического пространства. Смены одних картин другими с помощью телариев, кулисных механизмов и целой системы театральных машин. Ведущие мастера декорационного барокко XVII в. – Б. Буонталенти, И. Джонс, Дж., А. Париджи, Л. Фуртенбах, Л. Бурначини, Г.Мауро, Ф.Сантурини, К.Лотти, Дж. Торелли. Перспективные декорации XVII–XVIII вв. Завоевания сценического искусства XVIII в. и причина принадлежности нашему времени. Декорации театра романтизма и критического реализма; декорации театра рубежа XIX–XX вв. Реформа костюма, грима, мимики, жеста. Помпезность и археологическая точность в оформлении. Элементы натурализма. Неоромантизм и символизм. Ансамбль, единое художественное решение спектакля. Теоретические аспекты организации социально-культурной деятельности в зарубежных странах.

Тема 3. Эволюция русского театрально-декорационного искусства.

От театральных элементов в русском народном творчестве до театральной декорации середины XIX в. Исторические условия развития и национальное своеобразие русской художественной культуры. Развитие областных культур и сложение местных художественных школ. Театральные элементы в русском народном творчестве. Театральная реформа Петра I. Федор Волков и первые костюмы к пьесам Вольтера, Бомарше, Шекспира, Ломоносова, Сумарокова. Усвоение русским театром XVIII в. лучших традиций и достижений мировой театрально-постановочной культуры. Универсальность дарования и традиции барокко в искусстве Дж. Валериани. Демократизация театра начала XIX в. в контексте победы в Отечественной войне 1812 г. и активизации общественно-политической мысли. Русское театрально-декорационное искусство второй половины XIX в. Отказ от литературного фора и приход к живописному пейзажу в середине XIX в. Музыкальный театр как сфера развития декораций. Театральнодекорационное искусство 60–70-х гг. XIX в. Историко-археологическое направление в театральной декорации. Историко-бытовое решение постановок – исторически важный этап в утверждении русской темы и русского репертуара на сцене. Приход в театр исторических живописцев, археологов, этнографов, архитекторов. Реалистическая историческая и реалистическая бытовая декорация в 70-е гг. XIX в. Лидирующее положение русских мастеров в декорационном искусстве мирового театра конца XIX – начала XX в. В. Васнецов, В. Поленов, М. Врубель, начинающие художники Коровин и А. Головин, А. Бенуа, М. Добужинский, Н. Рерих, Л. Бакст, Н. Сапунов, С. Судейкин, К. Евсеев, Ю. Бонди, К. Малевич . Работы А. Аппиа, Г. Крега.

Тема 4. «Серебряный век» русского искусства.Сценография в императорских театрах в начале XX в. Художники «Мира искусства» в Антрепризе С.П. Дягилева. Утверждение нового направления в театральной декорации на государственных (императорских) сценах.
Творчество К. Коровина и А. Головина. Мировая слава русской театральной декорации. «Русские сезоны» 1905–1914 гг. – Париж, Лондон. Работа в театре художников группы «Мир искусства». Участие художников группы «Мир искусства» в постановках МХТ. В. Мейерхольд и театрально-декорационное искусство 1907-1917 гг. Разработка принципов условного театра «Жизнь человека» (худ. В. Мейерхольд). Отход от быта на сцене. Условность режиссуры в «Галаспектаклях» Мейерхольда. Идея «праздничной театральности». Сценические площадки: «Дом Интермедий», Большой театр, дачный театр в Териоках. Работа Мейерхольда с художниками Н. Сапуновым, С. Судейкиным, А. Головиным, Ю. Бонди. Отечественное театрально-декоративное искусство с 1917 г. до настоящего времени. Великая Октябрьская социалистическая революция – новая эпоха в театрально-декорационном искусстве. Значение традиций дореволюционного русского искусства для формирования реалистических основ советского искусства. Творчество художников, сложившихся до революции, их вклад в советское театрально-декорационное искусство. Особенности развития театрально-декорационного искусства в первые годы после

Великой Октябрьской революции. Классическая и современная драматургия в 20-е гг. Вещественное оформление. Использование небутафорских вещей. Социальные маски. Сатира. Театрально-декорационное искусство в 1930–1960 гг. Основные закономерности создания сценического оформления этого периода. Сценическая живопись и монументально-эпическая тема в постановках. Характеристика творчества ведущих художников-сценографов. Поколение сценографов-шестидесятников. Сценография 70–80-х гг.
Сценограф-сорежиссер спектакля. Возрождение условного характера сценографии. Усложнение пластического языка спектаклей. Переработка сценографических традиций русского театра начала XX вв. Психологизм и зрелищность сценографии. Стремление к синтезу искусств. Развитие сценографии на рубеже XX и XXI вв.

Тема 5. Сценография спектакля и культурно-досуговых программ.
Техника сцены. Виды декораций и пространственное устройство сцены. Технология художественного оформления спектакля. Работа режиссера с художником. Сценография культурно-досуговых программ.

Тема 6. Техника сцены.
Основная терминология. Основные части сцены. Сцена коробка, портальная арка, зеркало сцены. Трюм, планшет, колосники, авансцена, игровая часть (собственно сцена), арьерсцена, карманы. Основа построения сцены отношение ширины, высоты, глубины к соответствующим измерениям портала. «Одежда» сцены занавесы, кулисы, падуги, задник, «горизонт», боковики, половики, станки. Типы сцен обыкновенная, вращающаяся, гидравлическая. Типы декораций мягкие, строенные, живописно-объемные. Система оформления кулисная, кулисно-арочная, павильон, общая установка. Оборудование и механические приспособления современной сцены. Стационарное сценическое оборудование и специальное («малая» техника). Основные этапы развития сцены и её техники. Техника прошлого и настоящего. Традиционные и новые современные виды оборудования и приспособлений сцены. Круг, подъемно-опускные площадки. Общая характеристика значения света на сцене. Детали и общая смысловая роль света в отдельных картинах. Освещение горизонта. Понятие «светопартитура спектакля».
Цвет и свет, тон. Определение взаимосвязи главного и дополнительного цвета, контраст цветовой и тональный. Сравнение цветовых отношений и умение их сгармонировать. Цвет, творческие возможности и физические данные исполнителей. Цветовые эффекты. Спецэффекты, их виды. Приемы создания спецэффектов. Паспорт спектакля. Световая партитура. Лист направки. Световая планировка. Список световых положений. Карта перемены. Перечень документов, составляющих световую партитуру спектакля: проведение спектакля, световая планировка и боковой разрез, направочный лист, лист световых положений, карты перестановок, выписка водящих. Электронное стекло средство световой сценографии.

Тема 7. Виды декораций и пространственное устройство сцены.
Устройство театра. Портал. Портальная башня. Виды занавесов. Арлекин. Противопожарный занавес. Супер. Планшет. Авансцена. Арьерсцена. Рампа. Просцениум. Карманы. Кулисы. Колосники. Софиты. Софитный подъём. Задник. Полиспаст. Штанкетный подъем. Падуга. Рабочие галереи. Люк. Трюм. Оркестровая яма. Осветительная ложа. Театральная декорация. Виды декораций. Кулисная, кулисно-арочная, подъемная, павильонную, объемная и проекционная декорации. Виды кулис. Захлестка. Заспинники. Накатные площадки на роликах фурки.

Тема 8. Технология художественного оформления спектакля.
Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля. Синтетичность театрально-декорационного искусства. Универсальность художника театра. Законы живописи. Законы архитектуры. Теория линейной перспективы. Создание зрительного образа спектакля в

соответствии со стилем и ритмом произведений, замыслом постановщика, конкретными данными актера, устройством и размером сцены данного театра.
Театральная условность разных жанров сценического искусства (драма, опора, балет, цирк, эстрада). Приемы и стили декорационного оформления. Метод оформления постановки в зависимости от конкретного содержания, жанра произведения и творческих установок постановщика – живопись, гравюра, плакат, лубок, народная миниатюра, проекции, драпировки, ширмы, станки, сукна, конструктивные декорации, световое оформление, костюм как основное средство создания образа через внешние признаки. Соподчиненность всех деталей оформления целостному образному замыслу – планировка, цвет, свет, бутафория, реквизит, костюмы, грим. Изобразительная информация в сценографии. Определение эскиза. Эскиз и приемы отдельных художников. Характеристика основных видов эскизов. Умение «читать эскиз». Макет. Определение макета, его возможности. Проверка будущей постановки в пространственных соотношениях. «Выгородка» будущего оформления. «Монтировочная выписка». Монтировочные работы.

Тема 9. Работа режиссера с художником.
Сценография как искусство создания зрительного образа спектакля посредством декораций, костюмов, света, постановочной техники. Место сценографии в изобразительном искусстве. Методика работы режиссера над поисками внешней формы спектакля. Общие принципы оформления спектакля. Общий замысел. Нахождение стиля и характера оформления, соответствующих стилю произведения и постановочным замыслам. Нахождение приемов для достижения выбранного решения. Определение главного в оформлении. Соответствие формальных особенностей творчества художника и постановщика (творческий темперамент, мировоззрение, излюбленная тематика, приемы сценического решения и т.п.).

Тема 10. Сценография культурно-досуговых программ.
Особенности сценографии концертных залов на примере изучения оформления сцены церемонии вручения премии «Гвоздь Сезона» в Театральном центре «На Страстном» в Москве (церемония состоялась в январе 2005 года); изучение оформления сцены для финала VI международного конкурса «Мисс Русское Радио» (Москва, РадиоХолл, 16 июня 2006 года). Оформление кафе, клубов, пабов и т.д. для поведения различных праздничных мероприятий, вечеринок и презентаций (День Святого Валентина, «8 марта» и т.д.). Сценография праздничных мероприятий на открытом воздухе. Представления у мемориальных комплексов, на стадионах и нетрадиционных сценических площадках. Особенности сценографии мероприятий для детей. Использование проекций, экранов.

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с

первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно.

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов. Задания по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам дисциплины.

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:
- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям);
- подготовка к защите реферата;
- подготовка мультимедийной презентации;
- написание контрольной работы.

Темы рефератов (задания для контрольной работы)

1. Значение традиций дореволюционного русского искусства для формирования реалистических основ советского искусства.
2. Творчество художников, сложившихся до революции, их вклад в советское театрально-декорационное искусство.
3. Особенности развития театрально-декорационного искусства в первые годы после Великой Октябрьской революции.
4. Классическая и современная драматургия в 20-е гг.
5. Вещественное оформление.
6. Использование небутафорских вещей.
7. Социальные маски.
8. Сатира.
9. Театрально-декорационное искусство в 1930–1960 гг.
10. Основные закономерности создания сценического оформления этого периода.
11. Сценическая живопись и монументально-эпическая тема в постановках.
12. Характеристика творчества ведущих художников-сценографов.
13. Поколение сценографов-шестидесятников. Сценография 70–80-х гг.
14. Сценограф-сорежиссер спектакля.
15. Возрождение условного характера сценографии. Усложнение пластического языка спектаклей.
16. Переработка сценографических традиций русского театра начала XX вв. Психологизм и зрелищность сценографии.
17. Стремление к синтезу искусств. Развитие сценографии на рубеже XX и XXI вв.

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется использовать учебно-методические материалы:

1. Тихонова А. Ю**.** Волкова П.И. Занимательное краеведение: учебно-методическое пособие. В 2 частях. - Ульяновск: УИПК ПРО, 2007
2. Тихонова А. Ю**.** Волкова П.И. Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах и ответах (учебно-методическое пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2013.-232 с.

3. Тихонова А. Ю**.** История культуры Симбирско-Ульяновского региона (учебно-методическое пособие). - Ульяновск: УлГУ, 2005.
4. Тихонова А. Ю**.** Картографическая интерпретация региональных культурных процессов (учебное пособие) . - Ульяновск: УлГУ, 2004.-52с.
5. Тихонова А.Ю. Современные символы Ульяновской области: социокультурный аспект. Учебно-методическое пособие/ А.Ю.Тихонова, П.И.Волкова. – Ульяновск: Центр ОСИ , 2016.- 55 с.
6. Тихонова А. Ю**.** Уникальность культуры Среднего Поволжья в культурологическом измерении (монография). - Саарбрюккен: PalmariumAcademicPublishing, 2013. - 412 с
7. Тихонова А. Ю**.** Фольклор народов Среднего Поволжья: Хрестоматия. - Ульяновск: УИПКПРО, 2003. – 88с.
8. Тихонова А. Ю., Чуканов И.А., Федоров В.Н. и др. История Симбирской губернии (учебник). - Ульяновск: УлГПУ, 2015
9. Тихонова А. Ю**.** Этнология Симбирско-Ульяновского региона: учебно-методическое пособие. - Ульяновск: УлГУ, 2008.-110с.

4. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Организация и проведение аттестации студента

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций.

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, лабораторных) занятиях.

№ п/п	**СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ,** используемые для текущего оценивания показателя формирования компетенции	Образовательные результаты дисциплины
	Оценочные средства для текущей аттестации ОС-1 Защита докладов ОС-2 Тесты по теоретическим вопросам дисциплины ОС-3 Защита практических работ	ОР-1 методы апробации инноваций, основные этапы и процедуру внедрения новых технологий социально-культурной деятельности ОР-2 применять на практике методы презентации и обсуждения инновационной разработки; выбирать эффективные формы и
	Оценочные средства для промежуточной аттестации **зачет (экзамен)**	

	ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования	методы апробации инновационной деятельности ОР-3 специфику их организации, содержания деятельности многофункциональных культурных центров ОР-4 выявлять целевые группы населения и их культурные потребности

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Техника сцены и сценография ».

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы.

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости обучающихся по дисциплине

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования
Примерные вопросы к экзамену

1. Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства.
2. Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства.
3. Эволюция русского театрально-декорационного искусства.
4. История декорационного искусства.
5. Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства
6. Эволюция русского театрально-декорационного искусств
7. Серебряный век» русского искусства.
8. Сценография спектакля и культурно-досуговых программ
9. Техника сцены. Виды декораций и пространственное устройство сцены.
10. Технология художественного оформления спектакля.
11. Работа режиссера с художником.
12. Сценография культурно-досуговых программ.
13. Виды декораций и пространственное устройство сцены.
14. Технология художественного оформления спектакля
15. Работа режиссера с художником.
16. Сценография культурно-досуговых программ

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

		Посещение лекций	Посещение практических занятий	Работа на практических занятиях	Экзамен
7-8 семестр	Разбалловка по видам работ	4 х 1=4 балла	12 х 1=12 баллов	баллов	балла
	Суммарный макс. балл	4 балла max	12 баллов max	баллов max	800 баллов max

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра

Оценка	Баллы (8 ЗЕ)
«отлично»	721-800
«хорошо»	561-720
«удовлетворительно»	401-560
«неудовлетворительно»	400 и менее

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Запись **лекции** – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.

Подготовка к практическим занятиям.

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета.

Планы практических занятий (8 семестр)

Практическое занятие № 1. Общая характеристика использования технических средств культурной-досуговой деятельности.

История декорационного искусства.

Содержание.

Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства. Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства. Эволюция русского театрально-декорационного искусства

Задания к занятию:

Подготовиться для участия в дискуссии.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (оценивание участия в дискуссии);
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Практическое занятие № 2. Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства

Содержание.

Предсценография. Функции предсценографии: персонажная, игровая, функция обозначения места действия. Возникновение декорации (Греция и Рим). Связь декорации с архитектурой театра. Введение писаных декораций. Устройство театра (орхестра, скена, места для зрителей – театрон).

Игровая сценография – Античность, Средние века. Постановки на педжентах. Театр средневековья литургический театр, спектакли иезуитских коллегий, площадные представления. Итальянские театры XVI в. Оформление спектаклей на рубеже XVI–XVII вв. Связь декорационного искусства с развитием главных художественных стилей мировой культуры, а также внутритеатральным процессом освоения и технического оснащения сценического пространства. Смены одних картин другими с помощью телариев, кулисных механизмов и целой системы театральных машин. Ведущие мастера декорационного барокко XVII в. – Б. Буонталенти, И. Джонс, Дж., А. Париджи, Л. Фуртенбах, Л. Бурначини, Г.Мауро, Ф.Сантурини, К.Лотти, Дж. Торелли. Перспективные декорации XVII–XVIII вв. Завоевания сценического искусства XVIII в. и причина принадлежности нашему времени. Декорации театра романтизма и критического реализма; декорации театра рубежа XIX–XX вв. Реформа костюма, грима, мимики, жеста. Помпезность и археологическая точность в оформлении. Элементы натурализма. Неоромантизм и символизм. Ансамбль, единое художественное решение спектакля**.** Теоретические аспекты организации социально-культурной деятельности в зарубежных странах.

Задания к занятию:

Посещение городских музеев и подготовка к участию в работе круглого стола.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (участие в работе круглого стола);
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Практическое занятие № 3 Эволюция русского театрально-декорационного искусства.

Содержание.

От театральных элементов в русском народном творчестве до театральной декорации середины XIX в. Исторические условия развития и национальное своеобразие русской художественной культуры. Развитие областных культур и сложение местных художественных школ. Театральные элементы в русском народном творчестве. Театральная реформа Петра I. Федор Волков и первые костюмы к пьесам Вольтера, Бомарше, Шекспира, Ломоносова, Сумарокова. Усвоение русским театром XVIII в. лучших традиций и достижений мировой театрально-постановочной культуры. Универсальность дарования и традиции барокко в искусстве Дж. Валериани. Демократизация театра начала XIX в. в контексте победы в Отечественной войне 1812 г. и активизации общественно-политической

мысли. Русское театрально-декорационное искусство второй половины XIX в. Отказ от литературного фора и приход к живописному пейзажу в середине XIX в. Музыкальный театр как сфера развития декораций. Театральнодекорационное искусство 60–70-х гг. XIX в. Историко-археологическое направление в театральной декорации. Историко-бытовое решение постановок – исторически важный этап в утверждении русской темы и русского репертуара на сцене. Приход в театр исторических живописцев, археологов, этнографов, архитекторов. Реалистическая историческая и реалистическая бытовая декорация в 70-е гг. XIX в. Лидирующее положение русских мастеров в декорационном искусстве мирового театра конца XIX – начала XX в. В. Васнецов, В. Поленов, М. Врубель, начинающие художники Коровин и А. Головин, А. Бенуа, М. Добужинский, Н. Рерих, Л. Бакст, Н. Сапунов, С. Судейкин, К. Евсеев, Ю. Бонди, К. Малевич . Работы А. Аппиа, Г. Крега.

Задания к занятию:

Подготовиться к работе в микрогруппах.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (участие в работе микрогруппах и выступление по ее итогам);
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Практическое занятие № 4. «Серебряный век» русского искусства.

Содержание.

Сценография в императорских театрах в начале XX в. Художники «Мира искусства» в Антрепризе С.П. Дягилева. Утверждение нового направления в театральной декорации на государственных (императорских) сценах.

Творчество К. Коровина и А. Головина. Мировая слава русской театральной декорации. «Русские сезоны» 1905–1914 гг. – Париж, Лондон. Работа в театре художников группы «Мир искусства». Участие художников группы «Мир искусства» в постановках МХТ. В. Мейерхольд и театрально-декорационное искусство 1907-1917 гг. Разработка принципов условного театра «Жизнь человека» (худ. В. Мейерхольд). Отход от быта на сцене. Условность режиссуры в «Галаспектаклях» Мейерхольда. Идея «праздничной театральности». Сценические площадки: «Дом Интермедий», Большой театр, дачный театр в Териоках. Работа Мейерхольда с художниками Н. Сапуновым, С. Судейкиным, А. Головиным, Ю. Бонди. Отечественное театрально-декоративное искусство с 1917 г. до настоящего времени. Великая Октябрьская социалистическая революция – новая эпоха в театрально-декорационном искусстве. Значение традиций дореволюционного русского искусства для формирования реалистических основ советского искусства. Творчество художников, сложившихся до революции, их вклад в советское театрально-декорационное искусство. Особенности развития театрально-декорационного искусства в первые годы после Великой Октябрьской революции. Классическая и современная драматургия в 20-е гг. Вещественное оформление. Использование небутафорских вещей. Социальные маски. Сатира. Театрально-декорационное искусство в 1930–1960 гг. Основные закономерности создания сценического оформления этого периода. Сценическая живопись и монументально-эпическая тема в постановках. Характеристика творчества ведущих художников-сценографов. Поколение сценографов-шестидесятников. Сценография 70–80-х гг.

Сценограф-сорежиссер спектакля. Возрождение условного характера сценографии. Усложнение пластического языка спектаклей. Переработка сценографических традиций русского театра начала XX вв. Психологизм и зрелищность сценографии. Стремление к синтезу искусств. Развитие сценографии на рубеже XX и XXI вв.

Задания к занятию:

Подготовить авторский проект.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (оценка авторского проекта);
3. Подведение итогов.

4. Задание для внеаудиторной работы.

Практическое занятие № 5. Сценография спектакля и культурно-досуговых программ.

Содержание.

Техника сцены. Виды декораций и пространственное устройство сцены. Технология художественного оформления спектакля. Работа режиссера с художником. Сценография культурно-досуговых программ.

Задания к занятию:

Подготовить авторский проект.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний (оценка авторского проекта музейного занятия);
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Практическое занятие № 6.. Техника сцены.

Содержание.

Основная терминология. Основные части сцены. Сцена коробка, портальная арка, зеркало сцены. Трюм, планшет, колосники, авансцена, игровая часть (собственно сцена), арьерсцена, карманы. Основа построения сцены отношение ширины, высоты, глубины к соответствующим измерениям портала. «Одежда» сцены занавесы, кулисы, падуги, задник, «горизонт», боковики, половики, станки. Типы сцен обыкновенная, вращающаяся, гидравлическая. Типы декораций мягкие, строенные, живописно-объемные. Система оформления кулисная, кулисно-арочная, павильон, общая установка. Оборудование и механические приспособления современной сцены. Стационарное сценическое оборудование и специальное («малая» техника). Основные этапы развития сцены и её техники. Техника прошлого и настоящего. Традиционные и новые современные виды оборудования и приспособлений сцены. Круг, подъемно-опускные площадки. Общая характеристика значения света на сцене. Детали и общая смысловая роль света в отдельных картинах. Освещение горизонта. Понятие «светопартитура спектакля».

Цвет и свет, тон. Определение взаимосвязи главного и дополнительного цвета, контраст цветовой и тональный. Сравнение цветовых отношений и умение их сгармонировать. Цвет, творческие возможности и физические данные исполнителей. Цветовые эффекты. Спецэффекты, их виды. Приемы создания спецэффектов. Паспорт спектакля. Световая партитура. Лист направки. Световая планировка. Список световых положений. Карта перемены. Перечень документов, составляющих световую партитуру спектакля: проведение спектакля, световая планировка и боковой разрез, направочный лист, лист световых положений, карты перестановок, выписка водящих. Электронное стекло средство световой сценографии.

Задания к занятию:

Подготовить авторский проект.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний ;
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Практическое занятие №7 Виды декораций и пространственное устройство сцены.

Содержание.

Устройство театра. Портал. Портальная башня. Виды занавесов. Арлекин. Противопожарный занавес. Супер. Планшет. Авансцена. Арьерсцена. Рампа. Просцениум. Карманы. Кулисы. Колосники. Софиты. Софитный подъём. Задник. Полиспаст. Штанкетный подъем. Падуга. Рабочие галереи. Люк. Трюм. Оркестровая яма. Осветительная ложа. Театральная декорация.

Виды декораций. Кулисная, кулисно-арочная, подъемная, павильонную, объемная и проекционная декорации. Виды кулис. Захлестка. Заспинники. Накатные площадки на роликах фурки.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний ;
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Практическое занятие № 8-9. Технология художественного оформления спектакля.
Содержание.

Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля. Синтетичность театрально-декорационного искусства. Универсальность художника театра. Законы живописи. Законы архитектуры. Теория линейной перспективы. Создание зрительного образа спектакля в соответствии со стилем и ритмом произведений, замыслом постановщика, конкретными данными актера, устройством и размером сцены данного театра.

Театральная условность разных жанров сценического искусства (драма, опора, балет, цирк, эстрада). Приемы и стили декорационного оформления. Метод оформления постановки в зависимости от конкретного содержания, жанра произведения и творческих установок постановщика – живопись, гравюра, плакат, лубок, народная миниатюра, проекции, драпировки, ширмы, станки, сукна, конструктивные декорации, световое оформление, костюм как основное средство создания образа через внешние признаки. Соподчиненность всех деталей оформления целостному образному замыслу – планировка, цвет, свет, бутафория, реквизит, костюмы, грим. Изобразительная информация в сценографии. Определение эскиза. Эскиз и приемы отдельных художников. Характеристика основных видов эскизов. Умение «читать эскиз». Макет. Определение макета, его возможности. Проверка будущей постановки в пространственных соотношениях. «Выгородка» будущего оформления. «Монтировочная выписка». Монтировочные работы.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний ;
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Практическое занятие № 10. Работа режиссера с художником.

Содержание

Сценография как искусство создания зрительного образа спектакля посредством декораций, костюмов, света, постановочной техники. Место сценографии в изобразительном искусстве. Методика работы режиссера над поисками внешней формы спектакля. Общие принципы оформления спектакля. Общий замысел. Нахождение стиля и характера оформления, соответствующих стилю произведения и постановочным замыслам. Нахождение приемов для достижения выбранного решения. Определение главного в оформлении. Соответствие формальных особенностей творчества художника и постановщика (творческий темперамент, мировоззрение, излюбленная тематика, приемы сценического решения и т.п.).

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний;
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

Практическое занятие № 10. Сценография культурно-досуговых программ

Содержание

Особенности сценографии концертных залов на примере изучения оформления сцены церемонии вручения премии «Гвоздь Сезона» в Театральном центре «На Страстном» в

Москве (церемония состоялась в январе 2005 года); изучение оформления сцены для финала VI международного конкурса «Мисс Русское Радио» (Москва, РадиоХолл, 16 июня 2006 года). Оформление кафе, клубов, пабов и т.д. для поведения различных праздничных мероприятий, вечеринок и презентаций (День Святого Валентина, «8 марта» и т.д.). Сценография праздничных мероприятий на открытом воздухе. Представления у мемориальных комплексов, на стадионах и нетрадиционных сценических площадках. Особенности сценографии мероприятий для детей. Использование проекций, экранов.

План работы на занятии:

1. Организационный момент.
2. Контроль знаний.
3. Подведение итогов.
4. Задание для внеаудиторной работы.

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

№ п/п	Наименование дисциплины	Наименование учебников, учебно-методических, методических пособий, разработок и рекомендаций	Кол-во экз.	Обеспечение студентов учебной литературой (экземпляров на одного студента)
1	Техника сцены и сценография	**ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА**		
		1. Анульев, С. И. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры : учебное пособие / С. И. Анульев. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2010. – 106 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227685		1,0
		2. Латынникова, И. Н. Актерское мастерство : учеб. пособие для студентов первого курса специальности 52.05.01 «Актерское искусство» / И.Н. Латынникова, В.Л. Прокопов, Н.Л. Прокопова ; под общ. ред. Н.Л. Прокоповой. - Кемерово : КемГИК, 2017. - 171 с. - ISBN 978-5-8154-0411-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041183		1,0
		Дополнительная литература		
		1. Литвинова, М. В. Музыкально-поэтическое представление : учебно-методическое пособие : [16+] / М. В. Литвинова, И. В. Голиусова ; Белгородский государственный институт искусств и культуры. – Белгород : Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2018. – 168 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615892		1,0
		2. Мюрисеп, А. В. Язык сцены (профессиональная терминология в определениях и примерах) : учебное пособие / А.В. Мюрисеп. - Нижний Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2014. - 348 с. - ISBN 978-5-9905582-3-6. URL:		1,0

		http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312288		
		3. Станиславский, К. С. Этика / К.С. Станиславский. - Москва : Директ-Медиа, 2015. - 52 с. - ISBN 978-5-4475-5385-2. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427358		1,0
		4. Станиславский, К. С.Моя жизнь в искусстве / К.С. Станиславский. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 817 с. - ISBN 978-5-4458-3409-0. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=29133		1,0