К.С.ФРАНК

СЦЕНОГРАФИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе _____ Е.В.Горбылева
«_____» _____ 20____г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 052a556b0039ad5f8c4f749b3ade26ca30
Владелец: Подгузова Елена Евгеньевна
Действителен: с 05.08.2022 по 29.10.2023

Обсуждена на заседании кафедры:
Зав. кафедрой _____ / Н.А. Новикова
Протокол № 6
От «25» июня 2020г.

К.С.ФРАНК

СЦЕНОГРАФИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ

учебная (рабочая) программа дисциплины для обучающихся по направлению 51.03.03 Социально-культурная деятельность, **направленности (профилю) –** Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ; **форме обучения:** заочной

Год начала подготовки - 2020

Смоленск
2022

1. Цели освоения дисциплины

Курс «Сценография культурно-досуговых программ» нацелен на ознакомление студентов с историей развития художественно-декорационного искусства на основе истории русского и зарубежного театров; формирование представления о видах, способах и средствах выразительности сценографии, о технических возможностях сцены и сценического оборудования; практических приёмов и навыков воплощения режиссёрского замысла средствами пространственных видов искусств; развитие способности мыслить категориями конструктивной достаточности, архитектурной законченности и технологичности решения представления.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Курс «Сценография культурно-досуговых программ» относится к дисциплинам вариативной части профильного модуля дисциплин учебного плана.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

«Методика преподавания специальных дисциплин» способствует формированию следующих компетенций:

- способностью к разработке сценарно-драматургической основы социально-культурных программ, с использованием технических средств (световое, звуковое, кино-, видео, и компьютерное оборудование) и сценическое оборудование учреждений культуры (ПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: возможности современного сценического оформления и современной сценической техники; основные теоретические понятия и терминологию дисциплины.

уметь: воплотить в макете свой замысел.

владеть: понятийным аппаратом, принципами, и практиками, которые представлены в современном знании о сценографии и художественном оформлении театрализованного представления и праздника.

4. Структура и содержание учебной (рабочей) программы дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час.

Заочная форма обучения:

	Раздел дисциплины	**Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в часах)**				**Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра). Форма промежуточной аттестации (по семестрам)**
		Лекции	**Семинары**	**Практические**	**Самостоятельная работа**	
1.	Сценография как вид искусства.	1	1		12	
2.	Истоки и формирование отечественного театрально-декорационного искусства.	1			12	
3.	Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля.	1	1	1	12	
4.	Техника сцены.				12	
5.	Технология художественного оформления спектакля.	1	1	1	12	
6.	Композиция.			1	12	
7.	Сценическое пространство.		1		12	
8.	Работа режиссера с художником			1	12	Зачет
	Всего: 108	4	4	4	96	

5. Образовательные технологии

Курс «Сценография культурно-досуговых программ» для обучающихся по направлению подготовки «Социально-культурная деятельность».

При проведении занятий и организации самостоятельной работы обучающихся используются:

ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие передачу информации в готовом виде, формирование учебных умений по образцу: лекция-изложение, лекция-объяснение, практические работы, контрольная работа и др.

Использование традиционных технологий обеспечивает ориентирование обучающегося в потоке информации, связанной с различными подходами к определению сущности, содержания, методов, форм развития режиссерского искусства.

Практические и семинарские занятия обеспечивают развитие и закрепление умений и навыков определения целей и задач развития, а также принятия наиболее эффективных решений по их реализации; анализ современных подходов к развитию искусства сценографии, его методологической базы.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие организацию обучения как продуктивной деятельности в режиме взаимодействия обучающихся друг с другом и с преподавателем.

В процессе изучения курса у студентов развиваются такие методы мышления, как выдвижение гипотез и формулирование проблем, анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, конкретизация, обобщение, ограничение, аналогия, противоположность.

В ходе освоения дисциплины, при проведении аудиторных занятий используются такие образовательные технологии как: лекции с использованием наглядных пособий, практические занятия с использованием активных и интерактивных форм их проведения, проводятся контрольные работы. При организации самостоятельной работы на занятиях используются такие образовательные технологии как: разбор конкретных ситуаций, работа с дополнительной литературой, подготовка устных докладов. Предусмотрены встречи с художниками театров города, ведущими артистами режиссерами, театральными художниками и сценографами.

Согласно учебному плану количество часов аудиторных занятий по дисциплине – 12, из них проводимых в интерактивной форме – 2 часа.

Интерактивные образовательные технологии, используемые на аудиторных занятиях:

Тема (раздел)	**Виды учебной работы**	**Используемые интерактивные технологии**	**Количество часов**
Раздел 1. **Сценография как вид искусства.**	Практическое занятие	Использование общественных ресурсов	1
	Практическое занятие	Работа в малых группах	
Раздел 2. **Истоки и формирование отечественного театрально-декорационного искусства.**	Практическое занятие	Использование общественных ресурсов	
Раздел 3. **Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля.**	Практическое занятие	Использование общественных ресурсов	
Раздел 4. **Техника сцены.**	Практическое занятие	Работа в малых группах	1
Раздел 5. **Технология художественного оформления спектакля.**	Практическое занятие	Использование общественных ресурсов	
Раздел 6. **Композиция.**	Практическое занятие	Использование общественных ресурсов	
Раздел 7. **Сценическое пространство.**	Практическое занятие	Использование общественных ресурсов	
Раздел 8. **Работа режиссера с художником**	Практическое занятие	Использование общественных ресурсов	
Итого часов: 2			

5.1Содержание разделов (тем) дисциплины
Заочная форма обучения

№ темы	Раздел дисциплины	Семестр	Всего	Лекции	Семинарские	Практические	Самостоятельная работа	Итоговый контроль
1.	Тема 1. Сценография как вид искусства	10	14	1	1		12	
2	Тема 2. Истоки и формирование отечественного театрально-декорационного искусства.	10	13	1			12	
3	Тема 3. Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля.	10	15	1	1	1	12	
4	Тема 4. Техника сцены.	10	12				12	
5	Тема 5. Технология художественного оформления спектакля.	10	15	1	1	1	12	
6	Тема 6. Композиция.	10	13			1	12	
7	Тема 7. Сценическое пространство.	10	13		1		12	
8	Тема 8. Работа режиссера с художником.	10	13			1	12	
			108	**4**	**4**	**4**	**98**	**зачет**

Содержание курса:

Тема 1. Сценография как вид искусства

Синтетическая природа театра. Изобразительное искусство, архитектура, скульптура и др. составляющие театрального спектакля. Понятие «сценография». Сценография как искусство и как элемент спектакля. Изобразительный образ спектакля.

Выразительные средства сценографии. Выразительные средства сценографии. Взаимодействие пространственных и исполнительских искусств в театре. Виды сценографии. Понятие «условность». Мера условности и ее структура в спектакле.

Типы сценографии. Живописная декорация широко использовалась в XVIII в. Расписывались красивые и сложные задники, на которых нередко изображались целые архитектурные ансамбли.

Появляется павильон — закрытое с трех сторон помещение, состоящее из стенок-рам; его применение увеличило возможности использования в спектакле разнообразных мизансцен. Один из распространенных типов декораций, разработанный в XVII-XIX вв., - кулисная передвижная декорация.

Объемная декорация строится на применении объемных деталей в системе плоских стенок.

Симультанная декорация основана на открытом одновременном показе всех мест действия спектакля. Этот тип декорации активно применялся в театре в 40-60-е гг.

Пространственная декорация близка к симультанной по способу организации различных мест действия в единую установку.

Тема 2. Истоки и формирование отечественного театрально-декорационного искусства.

Рождение элементов театрально-декорационного искусства. Рождение элементов театрально-декорационного искусства (костюмы, маски и пр.) в древнейших народных обрядах и играх. Древний театр – формирование сценического пространства. Приемы художественного оформления спектакля в Древней Греции и Древнем Риме. Главные направления развития западноевропейского декорационного искусства от средневековья до XIX века. Эволюция сценической площадки: статичные и передвижные площадки, объёмные и живописные декорации средневековья. Переход от народных форм площадного представления к профессиональному стационарному театру. Перспективные декорации эпохи Возрождения (Браманте, Перуцци). Возникновение сменяющихся декораций придворного театра XVII века, использование театральных механизмов (итальянец Н. Саббатини, немец И. Фуртенбах). Использование пратикаблей (объёмных деталей оформления), панорам и диорам в сочетании с новшествами газового освещения, сложных многокартинных декораций и пышных костюмов в эпоху Великой французской революции. Использование в последней четверти XIX века упрощённых, изысканно- стилизованных декораций, по образному строю близких искусству «модерна». Начало XX века –открытие эры режиссерского театра. Художники авангарда в театре (футуристы, кубисты, конструктивисты, символисты и др.). Утверждение в начале XX в. идей «философского театра» и возникновение абстрагированных вневременных декораций, в которых

видоизменение монументальных стереометрических форм достигалось светом. Объёмно-пространственные декорации 1930-х гг. «Антитеатральность» 50-60-х годов XX века. Увлечение в 1960-е гг. формами народного искусства, примитивом, внешней нарядной театральностью.

Эволюционный переход декоративного искусства в сценографию. Сценография как синоним декорационного искусства. Историческая обусловленность термина «декорационное искусство» (буквально: «декорировать, украшать что-то». Возникновение в 1920-е годы термина «вещественное оформление спектакля», базирующегося на «чисто живописных» приемах станковой живописи, как отражение эстетической позиции определенного театрального направления, невозможность его универсального применения. Легитимизация термина «сценография». Влияние кинематографии на театр. Специфика сценографии. Основные стилистические тенденции современной сценографии. Поиски оформительских решений, структура которых подчинена внутренней логике сценического действия, раскрывает свою образную сущность в самом процессе игры актёров в современном театре.

Тема 3. Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля.

Понятия «художественный образ» и «образ спектакля». Понятия «художественный образ» и «образ спектакля». Изобразительные и выразительные свойства образа; многоассоциативность сценографического образа. Анализ драматургии как основы режиссерского замысла и сценографии спектакля. Значение авторских ремарок. Сквозное действие, сверхзадача, жанр и их реализация в сценографии. Принципы и приемы художественного оформления спектакля. Световое решение спектакля.

Художественная деталь. Художественная деталь, сценический костюм как элементы художественно-образной системы.

Тема 4. Техника сцены

История развития техники сцены. История развития техники сцены – скене, орхестра, просцениум, амфитеатр, арена. Сцена-коробка оперно-балетного театра XVII-XIX вв. Малая сцена. Понятие театрального пространства: зрительское и сценическое Виды пространства зрительного зала: амфитеатр, ярусный – ранговый театр.

Основные виды сцены. Основные виды сцен: сцена-арена, пространственная сцена, сцена-коробка. Устройство сцены-арены. Основные конструктивные вертикальные элементы современной сцены – планшет сцены, трюм, колосниковое пространство. Основные конструктивные горизонтальные части современной сцены – авансцена, игровая сцена, позадиарьерное пространство (арьерсцена), сценические карманы. Особенности конструкции и оснащение большой и малой сцены. Сценическая машинерия. Сценический свет, группы и типы театральных световых приборов, стационарных и переносных. Звуковое оборудование. Одежда сцены – занавесы, кулисы, задники, падуги, боковины, горизонты. Современные технологии в оборудовании и оснащении сцены. Сценическое оборудование: стационарное: круг, кольцо, подьемно-опускные площадки, сейфы, штанкетное оборудование и вспомогательные: накладной круг, фуры, и т.п. Сцены-трасформеры. Оборудование и оснащение несценических пространств. Энвайромент. Основы противопожарной безопасности на сцене.

Тема 5. Технология художественного оформления спектакля

Виды и типы декораций. Виды и типы декораций. Театральная мебель. Бутафория. Выгородка. Подгонка. Художественный свет на сцене.

Музыкально-шумовое оформление спектакля. Музыкально-шумовое оформление спектакля. Технологические основы монтировочных репетиций. Технологические основы репетиции антракта. Технологические основы генеральной репетиции. Выпуск спектакля. Приемы смены декораций во время спектакля. Проблемы сохранности художественного оформления спектакля в процессе его эксплуатации.

5.3 Цвет и цветовосприятие

Зрительный образ спектакля. Цвет как выразительное средство идейно-образной концепции произведении. Научный аспект цвета, философский аспект цвета, энергоинформационный аспект цвета. Символическое понятие цвета (Павел Флоренский). Цветовой спектр. Субъективные и объективные свойства цвета: основные, составные, дополнительные, близкие, симультанность, теплохолодность и в связи с этим эмоциональная выразительность цвета. Разложение цвета. Ассоциативное и смысловое восприятие цвета и цветовых соотношений. Цвет и звук (Скрябин). Импрессионизм. Построение цветовых отношений. Психология цвета. Цвет как элемент сценографии. Цветовое решение спектакля. Взаимосвязь цвета и светового оформления спектакля.

Тема 6. Композиция.

Определение понятия «композиция». Определение понятия «композиция». Композиция как упорядоченное соединение элементов. Два понятия: «хаос» и «порядок». Искусство сценографии как приведение в порядок бесформенной формы. Композиция, возникающая спонтанно. Главные формальные признаки композиции: целостность, подчиненность второстепенного главному (наличие

доминанты), уравновешенность. Целостность – внутреннее единство композиции. Доминанта композиции и фокус композиции. Уравновешенность статическая и динамическая. Уравновешенность – основа гармонии в произведении.

Типы композиции. Замкнутая композиция: стремление к центру. Открытая композиция. Свойства открытой композиции: центробежность, тяготение к поступательному движению, скольжению по спирали, «уход» от центра. Симметричная композиция и ее основа – равновесие. Асимметричная композиция и ее свойства: не содержит оси или точки симметрии. Статичная композиция: устойчивость, неподвижность, симметричная уравновешенность. Динамическая композиция: внешняя неустойчивость, асимметрия, открытость. Диагональ, фронтальность, контраст, нюанс. Семантика знака – пиктографический знак, предмет, среда.

Тема 7. Сценическое пространство

Двухмерное пространство. Длина и ширина как единицы измерения двухмерного пространства. Картина, передающая иллюзию пространства (иллюзорное пространство). Плоскостная композиция. Средства передачи иллюзорного пространства. Линейная перспектива. Воздушная перспектива.

Трехмерное пространство. Длина, ширина и глубина (высота) как единицы измерения трехмерного пространства. Объемные художественно-декоративные элементы сценического пространства. Сценическая композиция: декорация, бутафория, мебель и т.д. Ритмическая организация групп в пространстве. Пространство между предметами и человеком.

Тема 8. Работа режиссера с художником

8.1 Художник как соавтор спектакля

Художник как соавтор спектакля. Специфика деятельности театрального художника в исторической перспективе. Художник в режиссерском театре (XX – XXI вв.). Долговременные творческие союзы театра и художника (МХТ – В. Симов, Камерный театр – А. Экстер, БДТ – Э. Кочергин, Театр на Таганке – Д. Боровский, Ленком – О. Шейнцис и др.).Работа режиссера с художником на всех этапах подготовки спектакля. Технические службы и мастерские в театре. Этика творческих взаимоотношений театрального художника и режиссера.

5.2. Практические занятия

Тема 3. Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля.
Понятия «художественный образ» и «образ спектакля».
Тема 5. Технология художественного оформления спектакля.
Музыкально-шумовое оформление спектакля. Цвет и цветовосприятие.
Тема 6. Композиция.
Типы композиции.
Тема 8. Работа режиссера с художником.
Художник как соавтор спектакля.

5.3. Семинарские занятия

Примерный перечень тем семинарских занятий

1.Сценография и её место в изобразительном искусстве.
2.История и основные этапы развития сценографии.
3.Выразительные средства современной сценографии.
4.Сценографические материалы, сценографические конструкции.
5.Различные методы и приёмы композиционной организации сценического пространства в зависимости от вида и жанра зрелищных искусств.

По выбору:

а) Перспективная
б) Фронтальная
в) Вертикальная
г) Симультанная
д) Кольцевая
е) В круге.

6.Функция художника как соавтора постановки театрализованного представления. Исследование творчества: Д. Боровского, Э. Кочергина, О. Шейнциса, В. Левинталя, и др.
7.Особенности творческого взаимодействия режиссёра и художника. На примере известного творческого союза.
8. Сценические эффекты и способы их создания.
9. Оформление спектаклей в театре абсурда.
10. Виды современной сцены.
11.Работа режиссера по оформлению спектакля.
12.Световое оформление спектакля.

5.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа предусматривает закрепление полученных знаний, работу с дополнительной литературой, со справочниками и словарями, с источниками в Интернете в поисках необходимого материала для подготовки к семинарским и практическим занятиям, написание реферата, подготовку к сдаче зачета.

График СРС

Заочная форма обучения

№ п/п	Название раздела (темы) дисциплины	Виды СРС	Периодичность (сроки) контроля СРС	№ семестра	Время на изучение, выполнение задания
1	Тема 1. Сценография как вид искусства.	Выполнение самостоятельных заданий на практическом занятии	По итогам семестра	10	12
2	Тема 2. Истоки и формирование отечественного театрально-декорационного искусства.	Выполнение самостоятельных заданий на практическом занятии	По итогам семестра	10	12
3	Тема 3. Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля.	Выполнение самостоятельных заданий на практическом занятии	По итогам семестра	10	12
4	Тема 4. Техника сцены.	Выполнение самостоятельных заданий на практическом занятии	По итогам семестра	10	12
5	Тема 5. Технология художественного оформления спектакля.	Выполнение самостоятельных заданий на практическом занятии	По итогам семестра	10	12
6	Тема 6. Композиция.	Выполнение самостоятельных заданий на практическом занятии	По итогам семестра	10	12
7	Тема 7. Сценическое пространство.	Выполнение самостоятельных заданий на практическом занятии	По итогам семестра	10	12
8	Тема 8. Работа режиссера с художником.	Выполнение самостоятельных заданий на практическом занятии	По итогам семестра	10	12
				Итого по дисциплине	**96**

- ✓ Изготовление макетов оформления сцены.
- ✓ Эскизов костюма и реквизита.
- ✓ Написание партитур.
- ✓ Разработка эскизов по заданию преподавателя.
- ✓ Изучение дополнительной литературы.
- ✓ Просмотр фото, видео материалов.
- ✓ Анализ сценографии на примере театральной постановки (на выбор).
- ✓ Посещение концертов, спектаклей, театрализованных представлений и праздников.
- ✓ Зарисовки декораций и составление схем пространственного устройства театра.
- ✓ Фиксирование в дневник наблюдений.

2.6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Примерный перечень вопросов к зачету (10 сесестр):

1.Изобразительные и выразительные особенности художественного образа спектакля.
2.Специфика и функции театрального художника.
3.История декоративного искусства западноевропейского театра.
4. Становление русского декорационного искусства.
5.Творчество известных российских художников в театре (конец XIX – начало XX веков)
6.Сценография как фактор художественной целостности спектакля.
7.Принципы и элементы сценографии.
8.Эволюция сценической площадки, ее разновидности.
9.Виды пространственного решения спектакля.
10.Этапы и содержание работы над художественным оформлением спектакля.
11.Психология восприятия цвета. Цветовое решение спектакля.
12.Особенности персонажной сценографии.
13.Техническое устройство сцены.
14.Значение эскиза и макета в разработке сценографии.
15.Световое оснащение сцены.
16.Световое решение и световая партитура как компоненты художественного оформления спектакля.
17. Современные визуальные искусства и технологии в театре.
18.Особенности художественного оформления спектакля в любительском театре.
19.Художественная деталь в сценографии.
20.Сотворчество режиссера и театрального художника в современном театре.
21.Устройство театрального пространства.
22.Виды сцен.
23. Пульт управления сценической техникой.
24. Особенности работы машинистов сцены.
25. «Мягкая» и «жесткая» декорации.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

7.1. Рекомендуемая литература.

7.1.1. Основная литература.

1.Барба Э. Бумажное каноэ: Трактат о Театральной Антропологии / пер. с фр. М. Александровская. – СПб., 2008.
2.Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра. В 12-ти тт. М., 1997- 2012.
3. Попов, А. Д. Художественная целостность спектакля . М., 2003.
4. Шевелев, Г. В. Сцена: механическое оборудование : учеб. пособие. М., 2007.
5. Поляков М.Я. О театре: Поэтика, семиотика, теория драмы. – М., 2001.

7.1.2. Дополнительная литература.

1.Базанов В. В. Работа над новой постановкой. СПб., 1997. (Технология оформления спектакля).
2. Ремез О. Я. Ваш первый спектакль. М., 1971.
3.Свобода Й. Тайна театрального пространства: лекции по сценографии. М., 1999.
4. Базанов В. В. Техника и технология сцены. Л., 1976.
5.Березкин В. И. Искусство оформления спектакля. М., 1986.
6.Виноградов В. М. Театральные здания вчера, сегодня, завтра. М., 1971.
7.Исмагилов Д. Г., Древалёва Е.П. Театральное освещение. М., 2005.
8.Келлер М. Этот фантастический свет. М., 2007.
9.Михайлова, А. А. Образ спектакля. М., 1978.
10.Смелков Ю. С. Малая сцена. М., 1984.
11.Ушаков, А. Л. Оформление спектакля на малой сцене. М., 2010.
12.Художник, сцена: сб. статей. М., 1978.
13.Зайцев, А. С. Наука о цвете и живопись. М., 1986.
14. Михайлова, А. А. Сценография: теория и опыт. М., 1990.

7.2. Средства обеспечения дисциплины

7.2.1. Методические материалы по видам занятий

Тематический план практических занятий

№ п/п	Наименование темы	Количество часов
1	Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля.	1
2	Технология художественного оформления спектакля.	1
3	Композиция.	1
4	Работа режиссера с художником	1

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

Тема 1. Сценография как вид искусства.

1. Повествовательная сценография.
2.Игровая сценография.
3.Динамическая сценография.
4.Условная сценография
5.Поэтическая сценография
6. Световая сценография.
7. Единая пластическая среда как “фон” для актеров, который, благодаря совершенству сценической архитектуры, звучавшему слову, развитию действия, жизни актеров, сценическому свету, обнаруживал в ходе спектакля новые свои смыслы. Единая пластическая среда как образ мира, который обогащается и растет в ходе спектакля.
8.«Метафорические декорации».

1.2 Выразительные средства сценографии.

1. Композиция как средство воплощения художественного замысла. Театральная сценографическая композиция — сочетание актёра, предметов и пространств, организованных в единую продуманную систему.

2. Важнейшие элементы пространственной композиции: пластический линейный строй, взаимоотношение цветовых пятен, пластика света, контраст силуэтных масс, света, цвета и фактур различных материалов.

3.Масштаб и масштабность.

4.Актёр в движении — основной динамичный, постоянно изменяющийся центр композиции. Соподчиненность всех элементов художественного оформления спектакля размерам человеческой фигуры.

5.Сценическое пространство. Выразительность и удобство просмотра композиции декораций и мизансцен с различных точек зрительного зала.

6. Изменяющийся темпоритм спектакля и трансформация декораций во времени. Значение доминирующего элемента и точно отобранной содержательной и образной детали в пластической композиции спектакля Логичность и обоснованность каждого элемента композиции.

7. Специфические особенности пространственной среды спектакля. Эмоциональная конкретность и определенность выразительности пластических, пространственных форм.

1.3 Виды сценографии.

Тема 2. Истоки и формирование отечественного театрально-декорационного искусства.

1.2 Рождение элементов театрально-декорационного искусств.

- ✓ Разработка эскизов художественного оформления спектакля. Поиски зримого образа. Сбор литературного и иконографического материала (выписки, зарисовки, кальки) Выполнение черновых эскизов и набросков. Подбор материалов и фактур для, изготовления макета. Рабочий и чистовой макеты.
- ✓ Чертежи и планировки. Составление монтировочной ведомости. Технологическое описание и смета. Определение в чертеже схемы распределения световой аппаратуры в концерте аппаратуры на сцене (софиты, прожекторы, нижние подсветы, переносная аппаратура), выносной свет (выносной софит, проекционная аппаратура, осветительные ложи).Разработка письменных указаний осветителю для создания световой партитуры спектакля.
- ✓ Проведение монтировочной репетиции. Световая партитура.
- ✓ Сюжетная композиция афиши. Выразительные возможности шрифта. Приёмы выполнения: рисунок, живопись, аппликация, фото, шрифты, трафарет.

Тема 3. Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля.

3.1 Понятия «художественный образ» и «образ спектакля».

- ✓ Определение на примере проекта дипломного показа «художественный образ» и «образ спектакля».
- ✓ Составление эскиза оформления дипломного показа.

Тема 5. Технология художественного оформления спектакля.

5.2 Музыкально-шумовое оформление спектакля.

Написание музыкально-шумовых партитур на примере проекта дипломного показа.

5.3 Цвет и цветовосприятие.

Свет на сцене.

1. Роль освещения в пространственной композиции.
2. Роль освещения на сцене: освещение декорации, освещение актеров.
3. Современные световые приборы.
4. Пульт управления. Работа художника по свету.
5. Рассеянный свет. Свет направленный. Контражур. Свет скульптурный.
6. Световая графика. Световая живопись. Световые эффекты.
7. Проекция.

Тема 6. Композиция.

6.2 Типы композиции.

1. Композиция как средство воплощения художественного замысла. Театральная сценографическая композиция — сочетание актёра, предметов и пространств, организованных в единую продуманную систему.

2. Важнейшие элементы пространственной композиции: пластический линейный строй, взаимоотношение цветовых пятен, пластика света, контраст силуэтных масс, света, цвета и фактур различных материалов.

3.Масштаб и масштабность.

4.Актёр в движении — основной динамичный, постоянно изменяющийся центр композиции. Соподчиненность всех элементов художественного оформления спектакля размерам человеческой фигуры.

5.Сценическое пространство. Выразительность и удобство просмотра композиции декораций и мизансцен с различных точек зрительного зала.

6. Изменяющийся темпоритм спектакля и трансформация декораций во времени. Значение доминирующего элемента и точно отобранной содержательной и образной детали в пластической композиции спектакля Логичность и обоснованность каждого элемента композиции.

7.Специфические особенности пространственной среды спектакля. Эмоциональная конкретность и определенность выразительности пластических, пространственных форм.

Тема 8. Работа режиссера с художником.

8.1 Художник как соавтор спектакля.

- ✓ Творческие взаимоотношения художника и режиссёра.
- ✓ Специфика образного языка художника и режиссёра.
- ✓ Изучение и анализ литературного текста, исторических, этнографических, иконографических материалов. Зарисовка мебели, тканей, орнаментов, костюмов, предметов быта. Отбор и переработка собранных материалов.
- ✓ Образное выражение стиля эпохи в зависимости от общей идеи, жанра и содержания пьесы.
- ✓ Драматургический материал и раскрытие его в набросках, эскизах, объемных пластических образах.

Семинарские занятия

Тематический план практических занятий

№ п/п	Наименование темы	Количество часов
1	Тема 1. Сценография как вид искусства.	1
2	Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля.	1
3	Технология художественного оформления спектакля	1
4	Тема 7. Сценическое пространство.	1

Примерный перечень вопросов семинарских занятий

1.Сценография и её место в изобразительном искусстве.

2.История и основные этапы развития сценографии.

3.Выразительные средства современной сценографии.

4.Сценографические материалы, сценографические конструкции.

5.Различные методы и приёмы композиционной организации сценического пространства в зависимости от вида и жанра зрелищных искусств.

По выбору:

а) Перспективная

б) Фронтальная
в) Вертикальная
г) Симультанная
д) Кольцевая
е) В круге.

6.Функция художника как соавтора постановки театрализованного представления. Исследование творчества: Д. Боровского, Э. Кочергина, О. Шейнциса, В. Левинталя, и др.

7.Особенности творческого взаимодействия режиссёра и художника. На примере известного творческого союза.

8. Сценические эффекты и способы их создания.

9. Оформление спектаклей в театре абсурда.

10. Виды современной сцены.

11.Работа режиссера по оформлению спектакля.

12.Световое оформление спектакля.

7.2.2. Информационно-программные средства.

1. История: Кино. Театр. – Режим доступа: http://kinohistory. com/index. Php
2. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: http://www. art-world-theatre. ru/
3. Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа: http://www. theatreplanet. ru/articles/
4. Театральная библиотека : пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа: http://biblioteka. teatr-obraz. ru/
5. Театральная Энциклопедия. – Режим доступа: http://www. gumer. info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index. php
6. Театральная энциклопедия. – Режим доступа: http://www. theatre-enc. ru/
7. Театры народов мира. – Режим доступа: http://teatry-narodov-mira. ru/
8. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа: http://scit. boom. ru/music/teatr/What_takoe_teatr. Htm

2.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

2.8.1. Специализированные аудитории.

- ✓ Аудитории для лекционных, практических и индивидуальных занятий;
- ✓ зал со сценической площадкой, оборудованный декорационным, световым, звукоусилительным и проекционным оборудованием;
- ✓ специализированную аудиторию для занятий по макетированию и сценографии театрализованных представлений и праздников;
- ✓ компьютерный класс;
- ✓ специализированный научно-методический кабинет с фондом научных, методических и сценарных материалов.

2.8.2. Учебно-лабораторное оборудование.

Техническим оборудованием:

Световым, звукоусилительным; мультимедийным; проекционным.

Материальным:

- ✓ Макеты сценической коробки.
- ✓ Макеты зала.

9. Глоссарий.

Авансцена

передняя часть сцены, расположенная между рампой и основным занавесом.

Арлекин

горизонтальное полотно ткани (гладкое или собранное в складку), подвешиваемое сразу за порталом сцены и драпирующее верх основного занавеса, из материала которого обычно и изготовляется; иногда имеет жесткую основу (раму).

Арьерсцена

задняя часть сцены. Является продолжением основной сцены и располагается за большой аркой в задней стене. Удобна для создания иллюзии большой глубины пространства, служит резервным помещением, удобна для различных свето-проекций. Имеется не на каждой сцене.

Бережок

плоская длинная, но невысокая декорационная деталь (рамка, обтянутая холстом или обитая фанерой). Ставится впереди какого-либо объекта, скрываемого от публики. Верхняя кромка обычно неровная. Бережок служит для изображения рельефа ландшафта, линии горизонта.

Бутафория

предметы оформления спектакля (мебель, скульптура, украшения, посуда и др.), специально изготовляемые из картона, дерева, жести, папье-маше, каких-либо тканей. Основные условия бутафории: прочность, легкость, дешевизна, выразительность формы.

Вставка

отдельная составная часть декорации: стенка павильона, плоская рама, обтянутая холстом и облицовывающая боковину станка, лестницы и т. п.

Выносной софит

группа осветительных приборов, расположенных в ряд (или в два) в зрительном зале сверху перед порталом сцены.

Горизонт

полотнище ткани, выкрашенное в один цвет (белый, серо-голубой, голубой), подвешиваемое в самой глубине сцены, закрывающее собой заднюю стену и, закругляясь, частично перекрывающее бока сцены. При соответствующем освещении создает иллюзию открытого пространства, воздуха. Иногда горизонт называют радиусом.

Жесткие декорации

детали оформления спектакля, имеющие жесткую основу (каркас), сделанную из твердых материалов (дерево, металл и т. п.). К ним относятся станки, лестницы, стенки павильонов, рельефы, колонны, деревья и т. д.

Задник

живописное полотно на ткани (холст, бязь и др.), подвешиваемое в растянутом виде на штанкетном подъеме или каком-либо бруске. Являясь фоном оформления спектакля, располагается сзади других декораций.

Зеркало сцены

пространство, ограниченное портальной аркой и настилом пола сцены.

Индивидуальный подъем

механизм, состоящий из лебедки с тросом (или веревкой), прокинутым через передвижные блоки на колосниках и опускающимся на планшет сцены. Перемещаемость блока на колосниках дает возможность опускать трос (веревки) в любом нужном для монтировки месте. Бывает ручным и механическим.

Карман

вспомогательные помещения в боках сцены, служащие для размещения боковых фурок, зарядки и монтировки оформления и других сценических работ. Сообщается с основной сценой через большие арки.

Кобылка

особой формы деревянный или металлический крючок, прикрепляемый на не видимой зрителям стороне детали оформления и служащий для скрепления декораций между собой.

Колосники

собранный из брусков крупного сечения (12 см х 8 см) решетчатый настил на верху сцены. На колосниках располагается система постоянных и перемещаемых блоков, вокруг которых пропускаются тросы и веревки индивидуальных и штанкетных подъемов.

Кулиса

большое полотнище ткани, сшитое вертикально. Подвешивается в свободном состоянии (гладко или в складку) на границах между планами сцены, закрывая собою боковые пространства сцены. Кулиса — часть одежды сцены или самостоятельная деталь оформления спектакля, Фактура и цвет ткани различны. Может быть живописной.

Люки-провалы

специальные люки в планшете сцены, куда исчезают и откуда появляются в случае необходимости персонажи спектакля. Люки-провалы, как правило, оснащаются подъемно-опускными механизмами.

Мягкие декорации

детали оформления спектакля, сделанные из мягких материалов (задники, тюли, половики, кулисы, падуги, драпировки и т. п.). При уборке и транспортировке скатываются или сворачиваются.

Павильон

декорация, изображающая какой-либо интерьер.

Падуга

часть одежды сцены в виде горизонтального полотнища; подвешивается к штанкетному подъему и перекрывает от зрителя все, что висит на верху сцены. Может быть гладкой, собранной в складку, фигурной, живописной и раз- личной по цвету и фактуре ткани.

Пандус

театральный станок, имеющий наклонную поверхность.

Панорама

большой живописный задник, который во время действия передвигается с одной стороны сцены на другую. Передвижение осуществляется с помощью особого механического устройства, состоящего

из так называемой панорамной дороги и приводных лебедок. Применяется в тех случаях, когда нужно изобразить движение актеров или каких-либо предметов на сцене. Для этого движется не объект на сцене, а панорама за ним.

Перестановка

смена оформления, производимая во время антракта или небольшой паузы между картинами.

Пистолет

прожектор (ПР-ЗООМ), осветительный прибор проекционного типа, предназначается для высвечивания узким и сильным световым пучком отдельных актеров и части декораций.

Планшет зрительного зала

пол зрительного зала.

Планшет сцены

пол сцены, обычно деревянный; иногда в своей наиболее насыщенной сценическим действием части имеет съемные щиты. Планшет сцены может быть механизирован (круги, фурки, подъемно-опускные площадки и др.)

Портал сцены

архитектурная арка зеркала сцены.

Рампа

система осветительных приборов рассеянного света, находящихся на планшете по переднему краю авансцены.

Софит

группы приборов верхнего света, подвешенные к штанкетам или на специальные подъемно-опускные цельносварные фермы. К последним нередко прикрепляют и приборы направленного света (прожектора). Софиты подвешиваются параллельно порталу на границах между планами сцены.

Станок

декорационная конструкция, которая служит для подъема уровня сцены. К станкам относятся: помосты, пандусы, различные площадки и др.

Трюм

нижняя часть сцены, находящаяся под ее планшетом.

Фестон

фигурный подбор декоративной драпировки, свисающий в виде полуовальных, закругленных складок.

Фурка

передвижная площадка на роликах, выкатываемая на сцену. Служит средством быстрой смены оформления.

Чистая перемена

смена оформления, совершаемая при открытом занавесе. Перемена производится на свету (на глазах у публики) или в темноте.

Штанкетный подъем

система, состоящая из штанкета (труба или брус), подвешенного на тросах, перекинутых через блоки, постоянно смонтированные на колосниках. Другие концы тросов прикрепляются к противовесу. Штанкетное устройство служит для ручного или механического подъема и опускания деталей оформления. Вес декораций, прикрепленных к штанкету, уравновешивается грузками на противовесе.