

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»
КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ**

Утверждаю

Проректор по учебной работе,
профессор

М.М.Ахмедагаев

августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Сценография

Направление подготовки
52.03.01 Хореографическое искусство

Направленность (профиль)
«Педагогика»

Квалификация
Бакалавр

Форма обучения – **очная/заочная**

Срок обучения
очная форма - **4 года**
заочная форма – **5 лет**

**Нальчик
2023**

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Сценография» является овладение студентами профессиональными теоретическими знаниями и практическими навыками в области сценографического искусства и сценического костюма.

Задачи курса: формирование у студентов представления об основных этапах истории развития театрально-декорационного искусства, сценографии и культуры бытовой одежды и сценического костюма, изучаются стилевые направления декорационного искусства, современные направления сценографии 52 (художественное оформление, станковая живопись, театральная архитектура, сценическая техника), сценические костюмы в организации театрализованных представлений и праздников.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина Б.1. В.В. 06 Современные информационные технологии относится к элективным дисциплинам.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности), соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компетенции):

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;

ОПК-1 Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе;

ОПК-2 Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусств

Индикаторы достижения компетенций:

знать методы сохранения и укрепления физического здоровья и уметь использовать их для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; социально-гуманитарную ценностную роль физической культуры и спорта в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; роль физической культуры и принципы здорового образа жизни в развитии человека и его готовности к профессиональной деятельности; влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности (УК-7);

основы теории и истории искусства; природу эстетического отношения человека к действительности; основные средства художественной выразительности в искусстве; основные модификации эстетических ценностей; актуальные проблемы современной художественной культуры; средства и способы развития выразительности; принципы современной гармонии (ОПК-1);

историю и теорию искусства; закономерности формирования профессиональных способностей; принципы развития художественно-творческих способностей, личностных качеств и черт характера (ОПК-2);

уметь организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования,

формирования здорового образа и стиля жизни; выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и само страховки (УК-7);

анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; анализировать содержание и образный язык произведений искусства, выражать свое собственное отношение; определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; грамотно разбирать материал для использования в практике; работать со специальной литературой в области культуры, науки и смежных видов искусства (ОПК-1);

осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; развивать зрительное восприятие, воображение, пространственное представление, видеть и использовать цветное богатство окружающей среды и передавать его в процессе творческой деятельности; развивать память, чувства, эстетическое восприятие; применять полученные знания и умения для эстетической оценки явлений окружающего мира, произведений искусства, проявлять интерес к искусству и культуре народов мира(ОПК-2);

владеет опытом спортивной деятельности, физическим самосовершенствованием и самовоспитанием; способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни; методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма; методикой повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации (УК-7);

искусствоведческой терминологией; особенностями образного языка искусства. практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; широким кругозором, включающим знание репертуара ведущих театров России, произведений, ведущих отечественных и зарубежных мастеров (ОПК-1);

методикой творческой работы в сфере искусства; методами и технологиями организации и проведения творческих мероприятий; навыками учета возрастных и психологических особенностей участников творческого процесса (ОПК-2);

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины, включая контактную работу, составляет 3 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.

Дисциплина ведется

В течении 2х семестров 3 и 4года очного обучения (6,7 семестр);

В течении 2х семестров 4 и 5го года заочного обучения (8,9 семестр)

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
--------------------	------------------	--------------------------------	-------------------------------

			зачет	экзамен
Очная форма обучения				
Общая трудоемкость	3	108	7 семестр	
Аудиторные занятия		70		
Самостоятельная работа*		38*		
Заочная форма обучения				
Общая трудоемкость	3	108	9 семестр	
Аудиторные занятия		10		
Самостоятельная работа*		98*		

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля
Очная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество		Коды компетенций
		Лекции	СРС	
Введение. Сценография – пространственное оформление спектакля				
1.	История декорационного искусства			
1.1.	Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства	12	6	УК-7; ОПК-1; ОПК-2
1.2.	Эволюция русского театрально-декорационного искусства	12	6	УК-7; ОПК-1; ОПК-2
1.3.	«Серебряный век» русского искусства	12	8	УК-7; ОПК-1; ОПК-2
2.	Сценография спектакля и культурно-досуговых программ			
2.1.	Техника сцены	6	4	ОПК-1; ОПК-2
2.2.	Виды декораций и пространственное устройство сцены	8	2	УК-7; ОПК-1; ОПК-2
2.3.	Технология художественного оформления спектакля	6	4	УК-7; ОПК-1; ОПК-2
2.4.	Работа режиссера с художником	8	4	ОПК-1; ОПК-2
2.5.	Сценография культурно-досуговых программ	6	4	УК-7; ОПК-1; ОПК-2
	Итого 108 часов.	70	38	зачет

заочная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество		Коды компетенций
		Лекции	срс	
	Сценография – пространственное оформление спектакля	1	6	

1.	История декорационного искусства			
1.1.	Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства	2	12	УК-7; ОПК-1; ОПК-2
1.2.	Эволюция русского театрально-декорационного искусства	1	16	ОПК-1; ОПК-2
1.3.	«Серебряный век» русского искусства	1	18	ОПК-1; ОПК-2
2.	Сценография спектакля и культурно-досуговых программ			
2.1.	Техника сцены	1	10	УК-7; ОПК-1; ОПК-2
2.2.	Виды декораций и пространственное устройство сцены	1	10	УК-7; ОПК-1; ОПК-2
2.3.	Технология художественного оформления спектакля	1	5	ОПК-1; ОПК-2
2.4.	Работа режиссера с художником	1	5	ОПК-1; ОПК-2
2.5.	Сценография культурно-досуговых программ	1	16	УК-7; ОПК-1; ОПК-2
	Итого 108 часов.	10	98	зачет

Содержание занятий

Сценография – пространственное оформление спектакля.

Понятия «декорационное искусство», «сценография». Сценография как синоним декорационного искусства. Исследования Г.Ф. Лукомского, И. Березкина, В.Е. Быкова. Значение сценической графики в структуре спектакля. Сценография как этап развития «художественного оформления» спектакля. Сценография как профессия в театре. Содержание понятия «сценограф». Сценография как наука о художественно-технических средствах в создании пространственной образности спектакля. Значимость сценографии в современном театре. Три композиционных строя спектакля. Архитектоника, пластика спектакля. Свет и звук в спектакле.

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ДЕКОРАЦИОННОГО ИСКУССТВА

1.1. 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 (оркестра, сцены, 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.Сантурины, 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.

1.2. 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. Театрально-декорационное 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.

1.3. «Серебряный век» русского искусства и принципы изобразительной режиссуры Московского художественного театра

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 «Гала-спектаклях» 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 театральное-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.

РАЗДЕЛ 2. СЦЕНОГРАФИЯ СПЕКТАКЛЯ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ

2.1. Техника сцены

Основная терминология. Основные части сцены. Сцена - коробка, порталная арка, зеркало сцены. Трюм, планшет, колосники, авансцена, игровая часть (собственно сцена), аррьерсцена, карманы. Основа построения сцены - отношение ширины, высоты, глубины к соответствующим измерениям портала.

«Одежда» сцены: занавесы, кулисы, падуго, задник, «горизонт», боковики, половики, станки.

Типы сцен: обыкновенная, вращающаяся, гидравлическая.

Типы декораций: мягкие, строгие, 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 сгармонизировать. 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.

2.2. Виды декораций и пространственное устройство сцены

Устройство театра. Портал. Портальная башня. Виды занавесов. Арлекин. Противопожарный занавес. Супер. Планшет. Авансцена. Аррьерсцена. 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.

2.3. 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, опера, 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.

2.4. 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.).

2.5. 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 проведения 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.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

При изучении дисциплины применяются следующие образовательные технологии: технология адаптивного обучения; технология коллективного взаимодействия; технология дистанционного обучения; применение интерактивных форм обучения, технологий мультимедиа.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе изучения дисциплины «Сценография» студенты могут посещать аудиторные занятия (лекции, практические занятия). Особенность изучения дисциплины состоит в выполнении комплекса практических работ, главной задачей которого является получение навыков самостоятельной работы, в том числе на компьютерах с использованием современных информационных систем для решения различных учебных и профессиональных задач.

Особое место в овладении частью тем данной дисциплины может отводиться самостоятельной работе, при этом во время аудиторных занятий могут быть рассмотрены и проработаны наиболее важные и трудные вопросы по той или иной теме дисциплины, а второстепенные и более легкие вопросы, а также вопросы, специфичные для направления подготовки, могут быть изучены студентами самостоятельно.

Для очной формы обучения в соответствии с учебным планом направления подготовки процесс изучения дисциплины может предусматривать проведение лекций, практических занятий, а также самостоятельную работу студентов. Обязательным является проведение практических занятий в специализированных компьютерных аудиториях, оснащенных подключенными к центральному серверу терминалами или персональными компьютерами.

Для заочной формы обучения процесс изучения дисциплины может предусматривать проведение установочных и обзорных лекций в аудиториях с мультимедийным оборудованием и практических занятий по ключевым практическим темам дисциплины в специализированных компьютерных аудиториях, а также проведение консультаций. Наибольшая часть учебного времени отводится на самостоятельную работу студентов, во время которой студентами заочной формы обучения должны быть выполнены контрольные работы.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине включает подготовку к практическим занятиям, конспектирование и проработку материала по учебникам, учебным пособиям и другим источникам информации, написание рефератов.

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы. Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и привлекательной для студента.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента. Проверка самостоятельной работы проводится в форме: тестирования, экспресс-опроса, защиты рефератов, проверки письменных работ, проведения докладов.

Тематика рефератов

1. Связь декорации с архитектурой театра.
2. Игровая сценография.
3. Связь декорационного искусства с развитием главных художественных стилей мировой культуры.

4. Ведущие мастера декорационного барокко.
5. Завоевания сценического искусства XVIII в.
6. Декорации театра романтизма и критического реализма.
7. Эволюция русского театрально-декорационного искусства.
8. Русские мастера декорационного искусства (определенного периода).
9. Сценическая живопись и монументально-эпическая тема в постановках.
10. Современная сценография и современные художники-декораторы. (на выбор студента).
11. Создание зрительного образа спектакля.
12. Приемы и стили декорационного оформления.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Текущий контроль успеваемости студентов в виде промежуточной аттестации позволяет оценить уровень усвоения пройденного материала по дисциплине, сформированность компетенций посредством проверки знаний, умений и навыков студентов.

Контроль за работой студентов может осуществляться в форме кратких экспресс-опросов, беседы по вопросам, заранее предложенным преподавателем и посвященным проблеме определенного стиля, жанра, конкретной темы пройденного материала. Возможно заслушивание и обсуждение сообщений, докладов, рефератов по различным темам и проблемам курса, самостоятельно подготовленных студентами, опрос студентов по всем темам и разделам, пройденным за весь период до аттестации.

Зачет по курсу «Сценография» проводится в конце 7 семестра(о/о),9 семестра (з/о) по билетам, включающим два теоретических вопросы.

Критерии оценивания следующие:

Зачет – раскрыть теоретический вопрос в устном ответе, выдерживая логику содержания с опорой на существенные аспекты.

Незачет - устный вопрос не раскрыт в его основной содержательной части; студент не способен структурировать свой ответ даже при опоре на наводящие вопросы.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Специфика театрально-декорационного искусства.
2. Основные этапы развития сценографии в России.
3. Сценическое оформление спектаклей в первом профессиональном публичном театре в России.
4. Роль XVIII в. в развитии театрально-декорационного искусства.
5. Оформление различных стилей сценографии в начале XIX в.
6. Пути развития сценографии во 2-ой половине XIX в.
7. Реформа декорационного искусства в Частной опере С.И. Мамонтова.
8. Характеристика сценографических решений художников Частной оперы Мамонтова: В. Васнецова, В. Поленова, К. Коровина, М. Врубеля.
9. Изобразительная режиссура художников МХТ.
10. Творчество В. Симова.
11. Сценография в императорских театрах в начале XX в.
12. Стиль-модерн А.Я. Головина.
13. Художники «Мира искусства» в Антрепризе С.П. Дягилева.
14. Театрально-декорационное искусство В. Мейерхольда.
15. Поиски новых сценографических решений в России начале XX в.
16. Г. Якулов – первый профессиональный сценограф советского театра.
17. Характеристика сценографии 30-х гг.
18. Творческое наследие Н. Акимова.

19. Сценографы шестидесятых годов.
20. Сценография 70–80-х гг. Искусство Д. Боровского.
21. Творческий стиль Э. Кочергина.
22. Театральный художник В. Левенталь.
23. Развитие сценографии в конце XX столетия.
24. Техника сцены.
25. Виды декораций и пространственное устройство сцены.
26. Технология художественного оформления спектакля.
27. Приемы и стили декорационного оформления.
28. Сценография как искусство создания зрительного образа.
29. Работа режиссера с художником.
30. Сценография культурно-досуговых программ.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной литературы по специальным дисциплинам, соответствующем требованиям ОПОП бакалавриата, аудио-видео фондами, согласно профилю ОПОП.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

В библиотеке функционирует читальный зал.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

1. Электронная библиотечная система «Лань» www.e.lanbook.com
2. Электронная библиотечная система «IPR books» www.knigafund.ru;
3. Электронная библиотечная система «Юрайт» коллекция «Легендарные книги»
4. Web of Science - поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций

Студенты обеспечены учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Внеаудиторная работа также сопровождается методическим обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Основная литература

1. Заикин, Н. И. Костюм и сценическое оформление танца [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. И. Заикин; Орловский гос. ин-т искусств и культуры. - 2-е изд. - Орел, 2012 - 84 с.
2. Цветкова, Н. Н. История текстильного искусства и костюма. Древний мир [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. Н. Цветкова. - СПб.: Издательство СПбКО, 2010 - 119 с, ил. - ISBN 978-5- 903983-16-2.
3. Акимов, Н. П. Театральное наследие [Текст]: сб.: в 2-х кн. Кн. 1: Об искусстве театра. Театральный художник / Н. П. Акимов; сост. В. М. Миронова, под ред. [и со вступ. ст.] С. Л. Цимбала. - Л.: Искусство, 1978 - 294 с., [25] л. ил. - Библиограф.: с. 282-293. - 2-10.
4. Акимов, Н. П. Театральное наследие [Текст]: сб.: в 2-х кн. Кн. 2: О режиссуре. Режиссерские экспликации и заметки / Н. П. Акимов; сост. В. М. Миронова, под ред. С. Л. Цимбала. - Л.: Искусство, 1978 - 287 с., [21] л. ил. - 2-.
5. Березкин, В.И. Искусство сценографии мирового театра. Т.11: Сценографы России: Станислав Бенедиктов. Александр Орлов. Александр Боровский / В.И. Березкин. - М.: Красанд, 2015. - 640 с.

6. Березкин, В.И. Искусство сценографии мирового театра. Т.9: Сценографы России: Сергей Бархин. ПРОЕКТ "ОТКРЫТАЯ СЦЕНА" / В.И. Березкин. - М.: Красанд, 2012. - 640 с.
7. Березкин, В.И. Искусство сценографии мирового театра: Театр художника. Истоки и начала / В.И. Березкин. - М.: КД Либроком, 2012. - 232 с.
8. Санникова, Л. И. Художественный образ в сценографии: учебное пособие / Л. И. Санникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2016. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-2064-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/76824>
9. Литвинов Г.В. Сценография [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 071400 «Режиссура театрализованных представлений и праздников», квалификация (степень) выпускника «бакалавр». Профильный модуль «Театрализованные представления и праздники»/ Литвинов Г.В.— Электрон. текстовые данные. — Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2013.— 184 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/56511.html>.— ЭБС «IPRbooks»

Дополнительная литература

1. Аксенов В.С. Технические средства в культурно-просветительной работе. □ М.: Просвещение, 1988.
2. Базанов В.В. Работа над новой постановкой. (Технология оформления спектакля). - С.-Пб., 1997.
3. Базанов В.В. Театральная техника в образном решении спектакля. – М., 1973.
4. Базанов В.В. Техника и технология сцены. – Л., 1976.
5. Базанов В.В. Техника изготовления театральных декораций. Л. – М., 1961.
6. Барбой Ю.М. Структура действия и современный спектакль. – Л., 1988.
7. Бачелис Т.И. Эволюция сценического пространства /От Антуана до Крега // Западное искусство XX века. – М., 1978.
8. Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М., 1981.
9. Брук П. Пустое пространство. – М., 1976.
10. Быков В.Е. Театр // Энциклопедия современной техники. – Т. 3. – М., 1965.
11. Галеев Б. Светомузыка: становление и сущность нового искусства. – Казань, 1976.
12. Гасснер Дж. Форма и идея современного театра. – М., 1959.
13. Громов Н.Н. Основные направления западноевропейского театрально-декорационного искусства. – Л., 1983.
14. Громов Н.Н. Основные тенденции развития современной сценографии в странах социализма. – Л., 1979.
15. Громов Н.Н. Сценография стран социализма. Опыт оформления русских и советских пьес. Лекция. – Л., 1987.
16. Дальский А.Н. Театрально-зрелищные действия на Крите и в Микенах. М. – Л., 1937.
17. Досуг в парке. – М., 1988.
18. Ивашевский А.П. Классическая музыка в праздниках и обрядах. – Челябинск, 1996.
19. История зарубежного театра: В 4-х частях. – М., 1984-1987.
20. Козюренко Ю.И. Звуковое оформление клубного спектакля. □ М., 1990.
21. Мазель Л.О. О природе и средствах музыки. – М., 1983.
22. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. – М., 1990.
23. Морголин Л.М. Музыка в театрализованных представлениях. – М., 1981.
24. Мочалов Ю.А. Композиция сценического пространства /Поэтика мизансцены. – М., 1981.
25. Нехорошев Ю.И. Декоратор Художественного театра В.А. Симов. – М., 1984.

26. Силин А.Д. Специфика работы режиссера при постановке массовых театрализованных представлений под открытым небом и на нетрадиционных сценических площадках. М., 1986.
27. Степанов Г.П. Композиционные проблемы синтеза искусств. – Л., 1984.
28. Сыркина Ф.Я., Костина Е.М. Русское театральное-декорационное искусство. – М., 1978.
29. Черняк Ю.М. Режиссура праздников и зрелищ. □ Мн.: ТетраСистемс, 2004.
30. Шеповалов В.М., Становление теории сценографии и ее роль в науке о театре. - Искусство и эстетическая культура. Сборник научных трудов. Санкт-Петербург, 1992.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

СКГИИ, включая кафедру хореографии, располагает необходимым материально-техническим обеспечением для изучения дисциплины.

Аудитории и учебно-вспомогательные помещения находятся в рабочем состоянии, имеют необходимое оборудование. В институте используется современная беспроводная Wi-Fi технология соединения компьютеров к сети интернет.

Учебные аудитории профильной направленности оснащены:

аудиторной мебелью, видеопроекционной техникой; в том числе оборудованы персональным компьютером с выходом в сеть Интернет, интерактивной доской, звуковоспроизводящей и мультимедийными системами.

Институт располагает специальной аудиторией для данной дисциплины, оборудованной большим интерактивным экраном и соответствующим программным обеспечением. При использовании электронных изданий обучающийся обеспечен рабочим местом в классе с выходом в Интернет.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство. Направленность (профиль) «Педагогика»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры Режиссуры Протокол № 1 от 28 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой режиссуры, доцент

Черкесов М.Т.

Разработчик: доцент кафедры Режиссуры СКГИИ

Жилов К.А.

Эксперт:

Зав. кафедрой хореографии,
доцент

Марзоева А.А.

