

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СЦЕНОГРАФИЯ МАССОВЫХ ПРАЗДНИКОВ И СПЕКТАКЛЕЙ

Уровень высшего образования - бакалавриат

Направление подготовки – 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

Профиль – Постановка театрализованных представлений и праздников

Форма обучения – очная, заочная

Год набора – 2021 год

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, профиль «Постановка театрализованных представлений и праздников» утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1181

Программу разработал В. В. Сальков, преподаватель кафедры театрального искусства.

Рассмотрено на заседании кафедры театрального искусства Академии Матусовского

Протокол № 8 от 15.03.2023 г.

Заведующий кафедрой

В. Н. Титова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Сценография массовых праздников и спектаклей» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и адресована студентам 3-4 курсов (VI – VIII семестр) направления подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников», профиль «Постановка театрализованных представлений и праздников» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой театрального искусства.

Курс включает лекции и практические занятия. Формы контроля – промежуточная аттестация, тестирования, по окончании VII семестра – зачет, по окончании VIII семестра – зачет с оценкой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия для очного обучения 6 ч. и 2 ч. для заочного обучения, практические занятия для очного обучения 86 ч. и 20 ч. для заочного обучения, самостоятельная работа студента 43 ч. для очного обучения, 120 ч. для заочного обучения, контроль 9 ч. для очного обучения и 2 ч. для заочного обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины – обеспечение студентов фундаментальными знаниями и современными представлениями о художественных особенностях сценографии массового праздника и ее месте в театральном искусстве; приобретение студентами практических навыков работы режиссера с художником-постановщиком в процессе создания массового праздника; дать ясное представление о сценографии как составной части единого комплекса постановочной работы режиссера, как об одном из средств воплощения идейного содержания замысла режиссера и художника; о перспективе развития и проблемах совершенствования современной сценографии.

Задачи курса:

1. понимание основных особенностей сценографии как изобразительной режиссуры пространства в театрализованных представлениях и праздниках;
2. получение базовых знаний в области художественного оформления праздника и театрализованного представления,
3. ознакомление с техникой и технологией сцены в условиях современного зрелища;
4. формирование умений и навыков грамотного и последовательного изложения собственного видения проблемы и путей ее решения в творческом взаимодействии режиссера и художника.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Сценография массовых праздников и спектаклей» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки 51.03.05. «Режиссура театрализованных представлений и праздников».

Данному курсу должно сопутствовать изучение таких дисциплин как «Режиссура», «Методика организации массовых праздников», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Сценография массовых праздников и спектаклей».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами такими как: «История изобразительного искусства», «История мирового театра». Использование междисциплинарных связей обеспечивает преемственность изучения материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределять время.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
ПК-3	Способен применить методы, приемы и способы современной режиссуры театрализованных представлений и праздников в условиях развития постановочных и цифровых технологий.	ПК-3.1. Применяет навыки сценографического решения массовых праздников и спектаклей в условиях развития постановочных и цифровых технологий	знать природу сценографии как жанра искусства; историю и теорию сценографии массового праздника; основные отличительные особенности сценографии массового праздника; особенности творчества выдающихся художников-сценографов XX века; основные этапы работы над художественным оформлением массового праздника и театрализованного представления; основные тенденции развития современной сценографии массовых праздников и театрализованных представлений; современные технические выразительные средства, как способы повышения зрелищности театрализованных представлений и массовых праздников. уметь применять опыт создания эскизов и разработки макета; теоретическими и практическими навыками сценографии массового праздника и театрализованного представления; приемами и методами работы в процессе создания представления; режиссерскими приемами и выразительными средствами для реализации жанровых особенностей массового представления; приемами работы со сценическим пространством и навыками мизансценирования; владеть навыками создания эскизов и разработки макета; теоретическими и практическими навыками сценографии массового праздника и театрализованного представления; приемами и

			методами работы в процессе создания представления; режиссерскими приемами и выразительными средствами для реализации жанровых особенностей массового представления; приемами работы со сценическим пространством и навыками мизансценирования;
--	--	--	--

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов									
	очная форма					заочная форма				
	всего	в том числе				всего	в том числе			
		л	пр	с.р	к		л	пр	с.р	к
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI семестр Раздел 1. Сценография как вид художественного творчества										
Тема 1. Сценография – пространственное оформление спектакля	4	2	-	2	-	4	-	-	4	-
Тема 2. Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства	4	2	-	2	-	4	1	-	3	-
Тема 3. Эволюция русского театрально-декорационного искусства	4	2	-	2	-	4	-	-	4	-
Раздел 2. Декорации										
Тема 4. Декорации. Типы, виды, назначение и особенности эксплуатации	6	-	6	-	-	6	1	1	4	-
Тема 5. Мягкие декорации	6	-	6	-	-	6	-	1	5	-
Тема 6. Занавесы	8	-	6	2	-	8	-	1	7	-
Тема 7. Жесткие декорации	8	-	6	2	-	8	-	-	8	-
Тема 8. Крепление декораций	8	-	6	2	-	8	-	1	7	-
Тема 9. Декорационное оформление и создание атмосферы театрализованного представления	6	-	4	2	-	6	-	-	6	-
Форма контроля	-					-				
Всего за семестр	54	6	34	14	-	54	2	4	48	-
VII семестр Раздел 3. Образные средства сценографии массовых зрелищ										
Тема 10. Образные средства сценографии театрализованных зрелищ в условиях ландшафта (городская площадь, парковая площадка, стадион)	20	-	12	8	-	20	-	4	16	-
Тема 11. Специфические условия сценографического решения на различных этапах освоения ландшафтного пространства	16	-	8	8	-	16	-	4	12	-
Тема 12. Сценическая маска, кукла, грим в условиях открытого пространства. Пропорции, контраст, колорит, освещенность	18	-	10	8	-	18	-	-	18	-
Форма контроля	Зачет					Зачет				
Всего за семестр	54	-	30	24	-	54	-	8	46	-
VIII семестр Раздел 4. Сценография и зрительный образ театрализованного представления										
Тема 13. Работа режиссера с художником. Зрительный образ	6	-	5	1	-	6	-	2	4	-

(сценографический образ) представления										
Тема 14. Архитектоника и функциональность образного решения представления	7	-	6	1	-	7	-	2	5	-
Тема 15. Особенности формирования образа действия на малой сцене	12	-	6	2	4	12	-	2	9	1
Тема 16. Работа по созданию эскиза сценографического решения практической части дипломного проекта	11	-	5	1	5	11	-	2	8	1
<i>Форма контроля</i>	<i>Зачет с оценкой</i>					<i>Зачет с оценкой</i>				
<i>Всего за семестр</i>	36	-	22	5	9	36	-	8	26	2
<i>Всего за курс</i>	144	6	86	43	9	144	2	20	120	2

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. СЦЕНОГРАФИЯ КАК ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Тема 1. Сценография – пространственное оформление спектакля

Понятия «декорационное искусство», «сценография». Сценография как синоним декорационного искусства. 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.

Тема 2. Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства

Возникновение декорации (Греция и Рим). Связь декорации с архитектурой театра. Игровая сценография – Античность, Средние века. Постановки на педжентах. Театр средневековья: литургический театр, площадные представления. 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. 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.

Тема 3. Эволюция русского театрально-декорационного искусства

От театральных элементов в русском народном творчестве до театральной декорации середины XIX в. Театральная реформа Петра I. Усвоение русским театром XVIII в. лучших традиций и достижений мировой театрально-постановочной культуры. Универсальность дарования и традиции барокко в искусстве Дж. Валериани. 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. 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.

а. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Декорации на каркасной основе, бескаркасные, разборные, стационарные, подвижные. Общие требования безопасной эксплуатации.

Тема 5. Мягкие декорации

Мягкие декорации. Кулисы. Падуги. Задники. Горизонты. Половики. Задники из театрального тюля. Драпировки. Аппликация. Расчет и раскрой тканей.

Тема 6. Занавесы

Занавесы. Основной антрактовый (раздвижной, подъемно-опускной), фигурный, эффектный занавес. Занавес-раздержка. Игровой занавес.

Тема 7. Жесткие декорации

Жесткие декорации. Станки дежурные, складные, сборно-разборные, рундуки. Лестницы, перила. Балки. Консоли. Ширмы. Колонны.

Тема 8. Крепление декораций

Крепление декораций. Приспособления и способы крепления декораций к планшету, к верховому оборудованию, к декорациям.

Тема 9. Декорационное оформление и создание атмосферы театрализованного представления

Декорационное оформление и создание атмосферы театрализованного представления. Создание интерьера на сцене. Изготовление театральной бутафории. Художественная обработка предметов декорационного оформления.

VII СЕМЕСТР**РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗНЫЕ СРЕДСТВА СЦЕНОГРАФИИ МАССОВЫХ ЗРЕЛИЩ****Тема 10. Образные средства сценографии театрализованных зрелищ в условиях ландшафта (городская площадь, парковая площадка, стадион)**

Традиции и современность. Цветовой, изобразительный, декоративный, пространственный, шрифтовой, конструктивный ключи решения.

Тема 11. Специфические условия сценографического решения на различных этапах освоения ландшафтного пространства

Историческая характеристика, выполнение замеров, работа над эскизами и планировками. Макетирование. Масштаб и выразительность.

Тема 12. Сценическая маска, кукла, грим в условиях открытого пространства. Пропорции, контраст, колорит, освещенность

Сценическая маска, кукла, грим в условиях открытого пространства. Пропорции, контраст, колорит, освещенность.

VIII СЕМЕСТР**РАЗДЕЛ 4. СЦЕНОГРАФИЯ И ЗРИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ****Тема 13. Работа режиссера с художником. Зрительный образ (сценографический образ) представления**

Понятие. Основные этапы работы. Изучение иконографии. Эскизы. План, планировки декораций. Схемы мизансцен. Чертежи декораций. Черновой и чистовой макеты. Архивные материалы постановки.

Тема 14. Архитектура и функциональность образного решения представления

Способы решения сценического пространства: живописный, объемно-живописный, объемно-конструктивный. Декорация-натюрморт; декорация-портрет; декорация-плакат (краткие сведения о них).

Тема 15. Особенности формирования образа действия на малой сцене

Особенности формирования образа действия на малой сцене. Масштаб, пропорции, статика, открытость.

Тема 16. Работа по созданию эскиза сценографического решения практической части дипломного проекта

Эскиз сценографического решения постановки. Методика создания эскиза сценографического решения практической части дипломного проекта.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных практических заданий.

Включает следующие виды работ:

- выполнение домашнего задания в виде подготовки практической работы (создание эскизов декорационного оформления театрализованных представлений различных по жанру, эскиза сценографического решения практической части дипломного проекта);
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к тестированию;
- подготовка к зачету, дифференцированному зачету.

а. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

VI СЕМЕСТР

РАЗДЕЛ 1. СЦЕНОГРАФИЯ КАК ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Тема 1. Сценография – пространственное оформление спектакля

1. Понятия «декорационное искусство», «сценография».
2. Сценография как профессия в театре.
3. Значимость сценографии в современном театре.

Ключевые понятия: сценография, сценограф, декорация.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Определить цели и задачи сценографии как вида художественного творчества.
3. Определить значение сценографии в современном театре.

Литература: [4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14].

Тема 2. Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства

1. Возникновение декорации (Греция и Рим).
2. Связь декорации с архитектурой театра.
3. Связь декорационного искусства с развитием главных художественных стилей мировой культуры, а также внутритеатральным процессом освоения и технического оснащения сценического пространства.
4. Ансамбль, единое художественное решение спектакля.

Ключевые понятия: архитектура театра, педжент, сценическое пространство, художественное решение спектакля.

Выполнить:

1. Конспект на тему «Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства».

Литература: [4, 5, 6, 7, 8, 10, 12,, 14].

Тема 3. Эволюция русского театрально-декорационного искусства

1. От театральных элементов в русском народном творчестве до театральной декорации середины XIX в.
2. Русское театрально-декорационное искусство второй половины XIX в.
3. Историко-бытовое решение постановок – исторически важный этап в утверждении русской темы и русского репертуара на сцене.

Ключевые понятия: театрально-декорационное искусство.

Выполнить:

1. Конспект на тему «Эволюция русского театрально-декорационного искусства».
2. Ознакомится с творчеством российского театрального художника (по выбору студента).

Литература: [4, 5, 6, 7, 8, 10, 12,, 14].

РАЗДЕЛ 2. ДЕКОРАЦИИ

Тема 4. Декорации. Типы, виды, назначение и особенности эксплуатации

1. Декорации на каркасной основе, бескаркасные, разборные, стационарные, подвижные.
2. Общие требования безопасной эксплуатации.

Ключевые понятия: декорация.

Выполнить:

1. Перечислите предметы технического оборудования сцены, производящие быструю смену декораций.
2. Обмер учебной сцены, сделать план и вертикальный разрез.

Литература: [1, 2, 3, 4, 9, 11, 13].

Тема 5. Мягкие декорации

1. Мягкие декорации. Кулисы. Падуги. Задники. Горизонты. Половики. Задники из театрального тюля. Драпировки. Аппликация.
2. Расчет и раскрой тканей.

Ключевые понятия: кулисы, падуги, задники, драпировки.

Выполнить:

1. Охарактеризовать различные системы развешивания кулис.
2. Предложите оригинальное оформление художественного действия различными драпировками (или с использованием мягких декораций).
3. На плане сцены выполнить вариант планировки полного комплекта одежды сцены по индивидуальному замыслу.
4. Произвести примерный расчет количества ткани, требуемого на лицевую поверхность одежды сцены.

Литература: [1, 2, 3, 4, 9, 11, 13].

Тема 6. Занавесы

1. Занавесы. Основной антрактовый (раздвижной, подъемно-опускной), фигурный, эффектный занавес. Занавес-раздержка. Игровой занавес.

Ключевые понятия: занавес.

Выполнить:

1. Изобразить принципиальную схему работы раздвижного занавеса.
2. Описать один-два случая использования игрового занавеса в профессиональных зрелищных учреждениях.
3. Охарактеризовать роль игрового занавеса в раскрытии характеров образов.

Литература: [1, 2, 3, 4, 9, 11, 13].

Тема 7. Жесткие декорации

1. Жесткие декорации: станки дежурные, складные, сборно-разборные, рундуки. Лестницы, перила. Балки. Консоли. Ширмы. Колонны.

Ключевые понятия: рундук, ширма, колонна.

Выполнить:

1. Продумать способы разнообразия мизансцен по горизонтали и вертикали пространства жесткими декорациями.

Литература: [1, 2, 3, 4, 9, 11, 13].

Тема 8. Крепление декораций

1. Крепление декораций.
2. Приспособления и способы крепления декораций к планшету, к верховому оборудованию, к декорациям.

Ключевые понятия: декорация, планшет сцены.

Выполнить:

1. Охарактеризовать способы крепления декораций к планшету сцены.
2. Описать последовательность монтировки декораций на сцене.

Литература: [1, 2, 3, 4, 9, 11, 13].

Тема 9. Декорационное оформление и создание атмосферы театрализованного представления

1. Декорационное оформление и создание атмосферы театрализованного представления.
2. Создание интерьера на сцене.
3. Изготовление театральной бутафории.
4. Художественная обработка предметов декорационного оформления.

Ключевые понятия: декорационное оформление, бутафория.

Выполнить:

1. Охарактеризовать способы и приемы создания интерьера на сцене.
2. Описать основные способы, приемы изготовления и применения бутафорских предметов.

Литература: [1, 2, 3, 4, 9, 11, 13].

VII СЕМЕСТР

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗНЫЕ СРЕДСТВА СЦЕНОГРАФИИ МАССОВЫХ ЗРЕЛИЩ

Тема 10. Образные средства сценографии театрализованных зрелищ в условиях ландшафта (городская площадь, парковая площадка, стадион)

1. Традиции и современность.
2. Цветовой, изобразительный, декоративный, пространственный, шрифтовой, конструктивный ключи решения.

Ключевые понятия: образные средства сценографии.

Выполнить:

1. Продумать несколько вариантов активных перемен декораций и мизансцен на городской площади.
2. Продумать несколько вариантов активных перемен декораций и мизансцен в спортивном сооружении.

Литература: [1, 2, 3, 4, 9, 11, 13].

Тема 11. Специфические условия сценографического решения на различных этапах освоения ландшафтного пространства

1. Историческая характеристика, выполнение замеров, работа над эскизами и планировками.
2. Макетирование. Масштаб и выразительность.

Ключевые понятия: эскиз, макет, макетирование.

Выполнить:

1. Продумать основные зрелищные площадки в контексте большого городского праздника (по выбору студента). Оформить эскиз.

Литература: [1, 2, 3, 4, 9, 11, 13].

**Тема 12. Сценическая маска, кукла, грим в условиях открытого пространства.
Пропорции, контраст, колорит, освещенность**

1. Сценическая маска, кукла, грим в условиях открытого пространства.
2. Пропорции, контраст, колорит, освещенность.

Ключевые понятия: сценическая маска, кукла, грим.

Выполнить:

1. Продумать несколько схем ростовых кукол в контексте уличного действия. Оформить эскиз.
2. Продумать решение уличного карнавала с использованием масок на произвольную тему. Оформить эскиз.

Литература: [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [9](#), [11](#), [13](#)].

VIII СЕМЕСТР

РАЗДЕЛ 4. СЦЕНОГРАФИЯ И ЗРИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Тема 13. Работа режиссера с художником. Зрительный образ (сценографический образ) представления

1. Основные этапы работы.
2. Эскизы. План, планировки декораций.
3. Схемы мизансцен.
4. Чертежи декораций.
5. Черновой и чистовой макеты.

Ключевые понятия: эскиз, мизансцена, чертеж, макет.

Выполнить:

1. Разработать эскизы, чертежи, планы декорационного оформления в целом и отдельных деталей своего дипломного проекта.

Литература: [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [9](#), [11](#), [13](#)].

Тема 14. Архитектоника и функциональность образного решения представления

1. Способы решения сценического пространства: живописный, объемно-живописный, объемно-конструктивный.
2. Декорация-натюрморт; декорация-портрет; декорация-плакат (краткие сведения о них).

Ключевые понятия: архитектоника, образное решение представления, сценическое пространство.

Выполнить:

1. Разработать эскизы декорации-натюрморта, декорации-портрета, декорации-плаката (по выбору студента).

Литература: [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [9](#), [11](#), [13](#)].

Тема 15. Особенности формирования образа действия на малой сцене

1. Особенности формирования образа действия на малой сцене.
2. Масштаб, пропорции, статика, открытость.

Ключевые понятия: малая сцена, масштаб, пропорция, статика.

Выполнить:

1. Продумать вариант технического оснащения малой сцены с учетом потребностей творческой студии.

Литература: [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [9](#), [11](#), [13](#)].

Тема 16. Работа по созданию эскиза сценографического решения практической части дипломного проекта

1. Эскиз сценографического решения постановки.
2. Методика создания эскиза сценографического решения практической части дипломного проекта.

Ключевые понятия: эскиз.

Выполнить:

1. Разработать эскиз сценографического решения практической части своего дипломного проекта.

Литература: [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [9](#), [11](#), [13](#)].

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ТЕСТИРОВАНИЕ

№	Вопрос	Варианты Ответ
1.	Главная особенность сценографии... (Дополните определение)	
2.	Набор выразительных средств в сценографии. (Выберите неправильное)	А. Цвет В. Свет Г. Перспектива Д. Пропорция Е. Ритм Ж. Размер З. Фактура материалов И. Динамика К. Статика Л. Движение актеров на сцене М. Мизансцена Н. Вес О. Объем П. Сценический костюм и грим
3.	Главное в союзе режиссера и сценографа... (Дополните определение)	
4.	Этапы работы над декорационным оформлением художественного действия (Отметьте последовательность)	1. Нахождение оформления художественного действия через эскизы, наброски и рабочие макеты; 2. Работа режиссера с художником в постановочных цехах; 3. Обсуждение режиссером с художником идеи сценария и идеи постановки; 4. Формирование архивных материалов постановки. 5. Заключение творческого союза с художником; 6. Работа над костюмом и гримом;
5.	Функция сценографического решения, в которой сцена осваивается по всем трем направлениям. (Выберите правильный ответ)	А. Условная Б. Мизансценическая В. Образная Г. Безусловная Д. Повествовательная
6.	Функция сценографического решения, сообщающая о месте и времени действия, об эпохе и историческом стиле. (Выберите правильный ответ)	А. Повествовательная Б. Информационная В. Идейная Г. Композиционная Д. Безусловная
7.	Функция сценографического решения, определяющая динамику, ракурс, местоположение объекта (актера и декорации) (Выберите правильный ответ)	А. Информационная Б. Композиционная В. Мизансценическая Г. Темпоритмическая Д. Персонажная
8.	Функция сценографического решения, которая обуславливает персонификацию, т. е. исполнение роли партнера, замещение реального героя созданием его образа посредством фото, зеркала,	А. Образная Б. Метафорическая В. Персонажная Г. Игровая

	маски, веера и т. п.	Д. Трансформирующая
9.	Определите соответствие декораций по содержанию. 1. Создание художником реального пространства 2. Плоскостная декорация с изображением 3. Декорация, основа которой движение Образно выполненная, отражающая реальность	А. живописная Б. динамическая В. метафорическая Г. повествовательная
10.	Функция сценографического решения, предполагающая размещение в декорациях зрительно воспринимаемых знаков, вводящих зрителей в курс происходящих на сцене событий, а также олицетворяющих проблему, суть. (Выберите правильный ответ)	А. Идейная Б. Интерпретационная В. Информационная Г. Композиционная Д. Функциональная

7.1.

8.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ (VIII СЕМЕСТР)

1. Сценография – пространственное оформление спектакля.
2. Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства.
3. Эволюция русского театрально-декорационного искусства.
4. Навыки, необходимые художнику театрализованных массовых зрелищ и концертов.
5. Произведения и технологии разнообразных видов искусства и декоративно-прикладного творчества в сценографии. Их роль и значение.
6. Пути развития современной сценографии в театральных постановках, телевизионных шоу-программах, городских праздниках и т.д.
7. Понятие «сценография». Основные функции сценографического решения представления.
8. Художественное оформление (декорации) и образы героев, основные события драмы.
9. Требования техники безопасности при изготовлении и эксплуатации декораций.
10. Жесткие и мягкие декорации и внешний образ зрелища.
11. Достоинства и недостатки декораций, построенных на каркасной и бес-каркасной основе.
12. Одежда сцены. Состав и назначение.
13. Театральные драпировки и образ художественного действия.
14. Принципиальная схема работы раздвижного занавеса.
15. Игровой занавес в раскрытии характеров образов.
16. Жесткие декорации. Типы, виды, назначение.
17. Жесткие декорации в преобразовании сценического пространства.
18. Театральная бутафория в образном решении художественного действия.
19. Игровая сценография.
20. Интерьер в образном решении представления.
21. Художественная обработка бутафорских предметов.
22. Изготовление и применение бутафорских предметов.
23. Крепление декораций к планшету сцены.
24. Главные отличия эскизов и планировок декораций.
25. Понятие «масштаб». Главная масштабная единица на сцене.
26. Основные вехи в развитии сценографии.
27. Базисная сцена современного зрелищного сооружения – глубинная колосниковая сцена (сцена – коробка). Ее устройство.
28. Основные части сцены и их пропорциональные отношения.
29. Основные функции театральной техники в художественном зрелище.
30. Предметы технического оборудования сцены и быстрая смена декораций.
31. План и эскиз в постановочной работе в условиях ландшафта.
32. Зрительный (сценографический) образ представления.
33. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
34. Союз режиссера и художника в работе над представлением.
35. Этапы работы над декорационным оформлением представления.
36. Эскизы, план, чертежи, макет в поиске образного решения представления.
37. Сценография в композиционном построении зрелищного события, создании его динамических характеристик.
38. Разновидности (типы) декорационного оформления представления.
39. Основные функции сценографического решения в представлении.
40. Выразительные средства оформления и режиссерский замысел представления.
41. Образное решение представления в условиях малой сцены.
42. Техническое оснащение малой сцены.

9.МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Во время преподавания курса используются следующие методы обучения:

- объяснительно-побуждающий – для описательной формы раскрытия учебного материала; раскрытия сущности определенного явления, закона, процесса;
- беседа – для осознания посредством диалога новых явлений, понятий;
- объяснительно-иллюстративные – для раскрытия понятий и процессов через их символическое изображение (рисунки, схемы, графики)
- индуктивный метод – для изучения явлений от единичного к общему;
- дискуссии – для обсуждения и разрешения спорных вопросов;
- дедуктивный метод – для изучения учебного материала от общего к частному, единичному;
- видеометоды: просмотр, обучение через интернет;
- имитационный – создание игровой проблемной ситуации: введение моделирующей игровой ситуации.
- практическое обучение – активизация практической деятельности студентов посредством практических работ, практических ситуационных задач.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Шкала оценивания (интервал баллов) ²	Критерий оценивания
Тестирование	
5	95-100% правильных ответов
4	80-94% правильных ответов
3	60-79% правильных ответов
2	менее 60% правильных ответов

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	зачтено	Студент проявляет глубокие знания по курсу, осознает важность теоретических знаний в его профессиональной подготовке; обнаруживает способность использовать свои знания при выполнении различных практических (творческих) задач
хорошо (4)		Студент проявляет полные знания теоретического материала по вопросам, включенным в курс, умение оперировать необходимыми понятиями и их определениями аналитическом уровне; показывает достаточный уровень овладения методами научного познания, умеет работать с музыкальным материалом
удовлет ворител ьно (3)		Студент проявляет теоретические знания из предлагаемых вопросов на уровне репродуктивного воспроизведения, может использовать знания при решении профессиональных задач, умеет работать с музыкальным материалом
неудовл етворите льно (2)	незач тено	Студент проявляет поверхностные знания по теории, допускает ошибки в определении понятий, не умеет работать с музыкальным материалом, испытывает трудности в практическом применении знаний в конкретных ситуациях.

11.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. [Базанов В. В. Работа над новой постановкой \(технология оформления спектакля\) : учеб. пособ. — СПб : СПбГАТИ, 1997. — 28 с.](#)
2. [Базанов В. Техника изготовления театральных декораций. — Л. : Искусство, 1961. — 94 с.](#)
3. [Базанов В. Техника и технология сцены. — Л. : Искусство, 1976. — 366 с.](#)
4. [Березкин В. И. Искусство сценографии мирового театра. Т. 3: : Мастера XVI-XX вв. — 3-е изд. — М. : Едиториал УРСС, 2012. — 296 с.](#)
5. [Володарский В. В мире его фантазий / В. Володарский. Советский балет. — // 1988. — 6. — С.62-64.](#)
6. [Коваленко Г. Ф. Даниил Лидер. — М. : Искусство, 1980. — 199 с.](#)
7. [Колесников М. Шедевры золотого века русской сценографии / М. Колесников. Советский балет. — // 1988. — 5. — С.62-64.](#)
8. [Понсов А. Д. Конструкции и технология изготовления театральных декораций. — М. : ИСКУССТВО, 1988. — 293 с. : ил.](#)
9. [Русские художники — в балетах начала XX века / А. Хлебников. Балет. — // 2008. — № 4. — С.16-17.](#)
10. [Свобода Й. Тайна театрального пространства. Лекции по сценографии. — М. : ГИТИС, 2005. — 144 с.](#)
11. [Создавая таинственный мир зрелищ... : к 85-летию со дня рождения П. В. Вильямса / А. Сидоров. Советский балет. — // 1988. — 2. — С.50-54.](#)
12. [Френкель М. Современная сценография \(некоторые вопросы теории и практики\). — К. : Мистецтво, 1880. — 168 с.](#)
13. [Шеповалов В. М. Становление теории сценографии и ее роль в науке о театре // Сборник научных трудов: "Искусство и эстетическая культура". — // 1992. — с. 149-157.](#)

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованный настольными компьютерами или ноутбуком).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеющего рабочие места для студентов, оснащенного компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет, и литература кафедры театрального искусства Академии. Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии Матусовского.