

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

Кафедра теории искусств и эстетики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ СЦЕНОГРАФИИ»

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат
Направление подготовки – 50.03.04 Теория и история искусств
Учебный план 2023 года

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 50.03.04 Теория и история искусств, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 № 557

Программу разработал: В. В. Шатилов, кандидат философских наук, преподаватель кафедры теории искусств и эстетики

Рассмотрена на заседании кафедры теории искусств и эстетики (Академия Матусовского).

Протокол №1, 27 августа 2024 г.

.

Заведующий кафедрой

И. Н. Цой

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «История сценографии» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и адресована студентам 4 курса (8 семестр) направления подготовки 50.03.04 – «Теория и история искусств» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики. Содержание дисциплины «История сценографии» направлено на овладение знаниями в области театрально-сценографического искусства, основных этапов развития искусства европейской и русской сценографии, а также понимание синтетической природы театра и художественных методов оформления сценического действия.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

устная (устный опрос, защита реферата, доклад по результатам самостоятельной работы, дискуссия и т. п.);

письменная (контрольные работы для ЗФО, выполнение практических заданий и т. д.).

И итоговый контроль в форме зачета в VIII семестре.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **2** зачетные единицы, **72** часа.

Программой дисциплины предусмотрены:

ОФО: лекционные занятия – **14** ч., семинарские занятия – **14** ч., самостоятельная работа – **44** ч.

ЗФО: лекционные занятия – **4** ч., семинарские занятия – **4** ч., самостоятельная работа – **68** ч.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью преподавания дисциплины является формирование представления об основах сценографии как осинкретическом виде искусства, об основных средствах сценического воплощения режиссерского замысла спектаклей на разных этапах развития театрального искусства.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение в исторической ретроспективе становления и развития сценографии и искусства оформления сцены как отдельного жанра художественной культуры;
- рассмотрение исторически сложившихся оформлений в различных характерах театральной постановки пространства;
- углубление и расширение знаний теоретических основ создания театрального пространства в контексте различных спектаклей и театральных постановок;
- формирование представлений о современных тенденциях в мировой сценографии.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «История сценографии» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и адресована студентам по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств.

Основывается на базе дисциплин: «История Древнего мира», История искусств Древнего и Средневекового Востока, История искусств Западной Европы, История искусств Средней Азии, Закавказья, История русского искусства IX-XV веков, История русского искусства XVI-XVIII веков.

Является основой для изучения следующих дисциплин: История русского искусства XIX-начала XX веков, История архитектуры, Современное искусство.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 50.03.04 Теория и история искусств: ПК – 6

Способен анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявлять архитектонику произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-6	Способен анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявлять архитектонику произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- истоки и этапы развития декорационного искусства;
- исторические и теоретические основы осуществления работы с авторами и исполнителями произведений сценографического искусства по пропаганде и распространению их творчества;
- основные подходы в создании сценографического решения постановки.

Уметь:

- обосновывать творческие подходы художников к решению той или иной художественной задачи;
- видеть эволюционный ход – стилистического развития.

Владеть:

- навыками аналитического исследования – по проблемам сценографии;
- навыками анализа творчества отдельных деятелей искусства;
- навыками обобщения опыта современной сценографии.

4. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов											
	Очная форма						Заочная форма					
	всего	в том числе					всего	в том числе				
л		п	лаб	инд	с.р.	л		п	лаб	инд	с.р.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Тема 1. Синтетическая природа театра. Сценография - пространственное оформление спектакля.		2	2			6						4
Тема 2. Понятийно-категориальный аппарат сценографии		2	2			6						6
Тема 3. История европейского театрально-декорационного искусства.		4	4			8		2	2			20
Тема 4. История русского театрально-декорационного искусства		4	4			8		2	2			24
Тема 5. Тенденции визуализации сценического пространства к. XIX – XX вв.		2	2			8						10
Всего часов	72	14	14			44	72	4	4			68

5.

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Синтетическая природа театра. Сценография -пространственное оформление спектакля.

Понятие «сценография». Сценография как искусство и как элемент спектакля. Синтетическая природа театра: изобразительное искусство, архитектура, скульптура и др. составляющие театрального спектакля. Изобразительный образ спектакля. Выразительные средства сценографии. Взаимодействие пространственных и исполнительских искусств в театре. Виды сценографии.

Тема 2. Понятийно-категориальный аппарат сценографии.

Основные виды сцены: сцена коробка, порталная арка, зеркало сцены. Части сцены: трюм, планшет, колосники, авансцена, игровая часть (собственно сцена), арьерсцена, карманы. Геометрия сценического пространства: отношение ширины, высоты, глубины к соответствующим измерениям портала. «Одежда» сцены: занавесы, кулисы, падуги, задник, «горизонт», боковики, половики, станки. Типы механического устройства сцены: обыкновенная, вращающаяся, гидравлическая. Типы декораций: мягкие, строенные,

живописно-объемные. Система оформления сценического пространства: кулисное, кулисно-арочное, павильонное, общая установка. Оборудование и механические приспособления современной сцены. Стационарное сценическое оборудование и специальное оборудование («малая» техника). Круг, подъемноопускные площадки.

Тема 3. . История 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.

Тема 4. История русского театрально-декорационного искусства

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

Тема 5. Тенденции визуализации сценического пространства к. XIX – XX вв.

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 театральное декорационное искусство 1907-1917 гг. Разработка принципов условного театра «Жизнь человека» (худ. В. Мейерхольд). Отход от быта на сцене. Условность режиссуры в «Галаспектаклях» Мейерхольда. Идея «праздничной театральности». Сценические площадки: «Дом Интермедий», Большой театр, дачный театр в Териоках. Работа Мейерхольда с художниками Н. Сапуновым, С. Судейкиным, А. Головиным, Ю. Бонди. Отечественное театральное-декоративное искусство с 1917 г. до настоящего времени. Великая Октябрьская социалистическая революция – новая эпоха в театральное декорационное искусство. 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 театральное декорационное искусство в первые годы после Великой Октябрьской 6 революции. Классическая и современная драматургия в 20-е гг. Вещественное оформление. Использование небутафорских вещей. Социальные маски. Сатира. Театральное-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.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «История сценографии» является работа над темами для самостоятельного изучения и подготовка докладов к практическим занятиям.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, доклада по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к дифференцированному зачету и экзамену.

7.1 ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1. Проанализировать сценографию спектаклей Луганского академического русского драматического театра имени П. Луспекаева и написать аналитическую статью: «У самого синего моря», «Пиковая дама», «Шинель», «Ревизор», «Тартюф»
2. Сделать сравнительный анализ сценографии спектаклей разных театров.
3. Разработать и провести экскурсию по цехам Луганского академического русского драматического театра имени П. Луспекаева.

7.2 ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ СИМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Подготовить **презентации** на темы:

1. Образы *commedia dell'arte* в живописи XVIII в.
2. Сценография спектаклей по пьесам Н.В. Гоголя.
3. Костюмы русского театра XVIII в.
4. Театр революции: поиски и реформы в области сценографии.
5. Авангард и театр XX в.

Примерные темы для **докладов**:

1. Театр средневековья в контексте карнавальной городской культуры.
2. Оформление спектаклей Ж-Б Мольера: история и современность.
3. Театр эпохи Возрождения: сценография и костюмы в спектаклях У. Шекспира.
4. Русское театральное- декоративное искусство начала XX в. «Русские сезоны» С.П. Дягилева.
5. Современный театр. Стили и направления в работах сценографов XX – XXI вв.

7.3. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

Реферат является важной формой самостоятельной работы студентов. В процессе его подготовки студенты должны на основе полученных знаний глубоко изучить, проанализировать какую-либо актуальную тему, научиться самостоятельно находить, изучать и анализировать литературные источники, делать правильные, научно обоснованные выводы, использовать и анализировать статистические данные, определять тенденции, перспективы развития тех или иных процессов, давать теоретические и практические рекомендации.

Выполняя рефераты, студенты приобретают опыт работы с первоисточниками (журналами, сборниками, монографиями) и документами, учатся самостоятельно подбирать конкретный фактический материал, работать со статистическими справочниками, готовить графический и аналитический материал, логически и четко излагать свои мысли, связывать теоретические положения с конкретной налоговой действительностью. Работа не должна быть повторением учебного материала, а должна продемонстрировать умение студента использовать полученные знания для более глубокого экономического анализа.

Реферат должен содержать:

план работы;

введение, в котором обосновывается значение и актуальность выбранной темы;

основную часть, раскрывающую содержание темы.

заключение, в котором излагаются выводы и предложения;

список использованной литературы, оформленный в соответствии с требованиями стандарта.

Объем реферата составляет не более 15-20 страниц. В конце работы приводится перечень фактически использованной литературы с указанием фамилии автора, названия, издательства, места и года издания.

Темы 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.

Темы творческих заданий:

1. Разработать концепцию сценографии спектакля по повести Н.В. Гоголя «Нос»
2. Подобрать видео ряд и музыкальное оформление к спектаклю «Сон в летнюю ночь»
3. Создать цикл эскизов к спектаклю по повести Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Крошка Цахес»

7.4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольные работы предусмотрены для выполнения всеми студентами заочной формы обучения. Контрольная работа является составной частью самостоятельной работы студента заочной формы обучения по освоению программы дисциплины и предполагает выполнение реферативной работы, в которой студент должен на основе всего изученного материала подробно проанализировать одну из предложенных тем.

Темы контрольных работ:

I вариант

1. Роль декорационного оформления в античных трагедиях. Опыт современности.
2. Театр петровских времен.
3. Художники в театре Мамнтова.

II вариант

1. Живописность в сценографии XIXв.
2. Русский конструктивизм в театре н.ХХв.
3. Опыт сценографов театра имени Е. Вахтангова.

III вариант

1. История и культура русского вертепа
2. Оформление массовых праздников революции
- 3.Русский сценический костюм к. XIX – н. ХХвв.

7.3 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

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.
13. Работа режиссера с художником. Из исторического опыта.
14. Современные технологии в создании сценографии спектакля.
15. Сценографический опыт русских художников XIX – н.ХХвв.

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
зачтено	Студент показывает знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой, но допустившим незначительные погрешности в ответе. Студент посещает лекционные и практические занятия, активно участвует в обсуждении вопросов, рассматриваемых на занятиях, инициативно выступает с докладами, свободно владеет основным материалом по программе дисциплины, основными понятиями и категориями курса, ориентируется в основной и дополнительной литературе по предмету, демонстрирует практические умения и навыки по разработке атрибуции и анализу произведений декоративно-прикладного искусства.
незачтено	Студент при ответе на заданные вопросы не способен показать знания основных вопросов дисциплины, он не владеет основными категориями и понятиями дисциплины, а также практическими умениями и навыками по разработке содержания социально-культурных программ.

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная 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. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Вторая половина XX века. М., 2001
9. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Мастера. – М., 2002.
10. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX века. – М., 1997.
Дополнительная литература

1. Акимов Н.П. Театральный плакат. – М., 1963.
2. Архейм Р. Визуальное мышление //Зрительные образы: феноменология и эксперимент. – Душанбе, 1973.
3. Архейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М., 1974.
4. Ауэр К., Фрилинг Г. Человек – Цвет – Пространство. Прикладная цветопсихология. – М., 1973.
5. Климова Л.П. Содержательность сценической формы. – Л., 1977.. – Л., 1975. 28.Советские художники театра и кино. – М., 1981.
6. Советские художники театра и кино: Сборник статей. – М., 1981.
7. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. – Л., 1984.
8. Хренов Н.А. Обзорная информация. – Вып. 1. Развлекательные формы досуга и театр. – М., 1979.
9. Хренов Н.А. Театр. Место зрелищных искусств в художественной культуре. Обзорная информация. – М., 1977.

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. Базы данных и информационные справочные системы: Словари и энциклопедии на Академике dic.academic.ru;– Большая Советская энциклопедия <https://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/>–
2. Современная энциклопедия <https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc1p/>–
Большой энциклопедический словарь <https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/>–
3. Художественная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_pictures/–
4. Энциклопедия культурологии https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_culture/–
Постмодернизм. Словарь терминов <https://postmodernism.academic.ru>–

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное

оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющей выход в глобальную сеть Интернет.