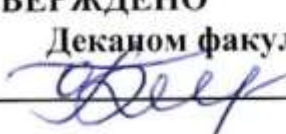

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО
Деаном факультета МАИС
 О.А. Будариной

«06» октября 2015 г.

УТВЕРЖДЕНО
Зав. кафедрой дизайна
 М.В. Решетовой

«06» октября 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

СЦЕНОГРАФИЯ

Направление подготовки «Дизайн»

Для всех профилей подготовки

Квалификация Бакалавр

Форма обучения Очная

Согласовано:

С председателем методического совета по качеству по направлению

Москва

2014

Оглавление

1. Пояснительная записка	4
2. Тематический план	5
3. Содержание курса	6
4. Задания для практической работы студента	9
5. Вопросы для подготовки к экзамену	11
6. Список основной литературы	12
7. Список дополнительной литературы	13

Пояснительная записка

Программа по дисциплине «Сценография» предназначен для студентов 2 курса (3 семестр) очной формы обучения. Программа этого курса разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Цель курса: заложить знания и навыки художественного оформления социо-культурных мероприятий, необходимые будущему дизайнеру.

Задачи курса:

- развить образное мышление студента;
- дать базовое знания о истории развития декорационного искусства и костюма;
 - изучить специфику сценографии и сценического костюма, содержание каждого этапа разработки замысла и создания художественного оформления социо-культурных мероприятий;
 - освоить технику и технологию оформления сцены и др.

Программа курса «Сценография» основывается на учении К.С. Станиславского о сквозном действии и сверхзадачи, призванных обеспечить идейно-художественную целостность спектакля, на методологических и методических трудах известных театральных деятелей, художников, сценографов, искусствоведов, а также на основании современных знаний о психологии зрительского восприятия театрального искусства, новейших достижений в области техники сцены и различных форм решения сценического пространства.

Курс «Сценография» (3 семестр) органично взаимосвязан с такими дисциплинами как «Мировая художественная культура», «Арт-дизайн», « проектирование и конструирование в дизайне», «Основы теории и методологии проектирования среды» и др.

В результате освоения содержания дисциплины бакалавры должны знать:

- основные стилистические тенденции театрально-декорационного искусства разных эпох и стран (по выбору студента);
- выявить принципиальные отличия между сценографией и декорационным оформлением спектакля;
- причины и следствия возникновения сценографического искусства;
- характеристику каждого этапа работы над художественным оформлением спектакля;
- принципы, стили и методы сценографического решения спектакля.

уметь:

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
- критически оценивать свои достоинства и недостатки;
- наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков.

владеть:

- навыками для саморазвития, повышения своей квалификации и мастерства.

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля): ОК-2, ОК-6, ОК-7

ОК-2	Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
ОК-6	Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК-7	Умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования

. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.

Вид учебной работы		Всего часов	Семестры
			3
Аудиторные занятия (всего)		36	36
В том числе:			
Лекции		14	14
Практические занятия			
Семинары		22	22
Самостоятельная работа (всего)		36	36
В том числе:			
Реферат			реферат
Другие виды самостоятельной работы			
Вид аттестации (зачет, экзамен)			зачет
Общая трудоемкость	часы	72	
	зачетные единицы	2	

Тематический план

№	Наименование тем курса	Лекции	семинары,	Индивидуальные	СРС
3 семестр					
1	Введение	2			
2	Сценография как вид искусства	2*	6		4
3	история декорационного искусства	2	2*		4
4	Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля	2*	2*		4
5	История костюма и его стилистическое решение	2	2		2
6	Техника сцены	2*	2*		4
7	Цвет и цветовосприятие	2*	2		4
8	Технология художественного оформления спектакля		2*		4
9	Работа режиссера с художником		2		4
10	Этапы и содержание работы любительского театрального коллектива над сценографией и костюмами		2		4

ИТОГО:	14	22	36
ВСЕГО:	72		

*Занятия проводимые в интерактивной форме

Содержание курса

Введение

Функции сценографии и костюма в современном театре. Союз режиссера и театрального художника как основа художественной выразительности и целостности спектакля. Значение сценографических знаний и умений руководителя театрального коллектива.

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

История декорационного искусства

Древний театр – формирование сценического пространства. Приемы художественного оформления спектакля в Древней Греции и Древнем Риме.

Главные направления развития западно-европейского декорационного искусства от средневековья до XIX века. Эволюция сценической площадки. Переход от народных форм площадного представления к профессиональному стационарному театру. Истоки и формирование отечественного театрально-декорационного искусства.

Начало XX века – открытие эры режиссерского театра. Художники авангарда в театре (футуристы, кубисты, конструктивисты, символисты и др.). «Антитеатральность» 50-60-х годов XX века. Эволюционный переход декоративного искусства в сценографию. Влияние кинематографии на театр. Специфика сценографии.

Основные стилистические тенденции современной сценографии.

Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля

Понятие «Художественный образ» и «Образ спектакля». Изобразительные и выразительные свойства образа; многоассоциативность сценографического образа.

Анализ драматургии как основа 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, сценический костюм как элементы художественно-образной системы.

История костюма и его стилистическое решение

Костюм и его связь с социально-историческими процессами, с материальной и духовной культурой. История костюма Древнего мира. Основные этапы развития западно-европейского костюма. История русского костюма. Костюмы Востока. Основные стили в истории костюма.

Специфика, функции и компоненты сценического костюма. Основная линия построения костюма. Смысловое решение костюма через цвет, форму, фактуру и др. Трансформация костюма. Понятие коллекции, ансамбля и приема в решении сценического костюма. Персонажная сценография.

Костюм и сценический образ. Костюм и актерская пластика. Костюм и решение сценического грима. Технология производства сценического костюма. Этапы работы над костюмом в спектакле.

Техника сцены

История развития техники сцены – сцене, оркестра, просцениум, амфитиатр, арена. Сценарий оперно-балетного театра XVII-XIX вв. Малая сцена. Основные конструктивные вертикальные элементы современной сцены – планшет, трюм, колосниковое пространство. Основные конструктивные горизонтальные части современной сцены – авансцена, игровая сцена, позадиарьерное пространство, сценические карманы. Особенности конструкции и оснащение большой и малой сцены. Сценическая машинерия. Сценический свет, группы и типы театральных световых приборов. Одежда сцены – занавесы, кулисы, задники, падуго, боковины, горизонты. Современные технологии в оборудовании и оснащении сцены. Сцены-трансформеры. Оборудование и оснащение несценических пространств. Энвайромент. Основы противопожарной безопасности на сцене.

Цвет и цветовосприятие

Зрительный образ спектакля. Символическое понятие цвета (Павел Флоренский). Ассоциативное и смысловое восприятие цвета и цветовых соотношений. Цвет и звук (Скрябин).

Цветовой спектр. Основные и дополнительные цвета. Разложение цвета. Импрессионизм. Построение цветовых отношений. Психология цвета.

Цвет как элемент сценографии. Цветовое решение спектакля. Взаимосвязь цвета и светового оформления спектакля.

Технология художественного оформления спектакля.

Организационно-технологические периоды художественного оформления спектакля – подготовительный, репетиционный, выпускной. Принципы выбора технологических решений внешнего образа спектакля. Подбор декораций; создание декораций. Финансово-экономические аспекты при создании художественного оформления. Виды и типы декораций. Театральная мебель. Бутафория. Выгородка. Подгонка. Художественный свет на сцене. 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.

Работа режиссера с художником

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, 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.

Этапы и содержание работы любительского театрального коллектива над сценографией и костюмами

Совмещение функций режиссера и художника в деятельности руководителя любительского театра. Материально-технические и организационно-творческие особенности и возможности любительского театрального коллектива.

Самодеятельность как сущностный принцип любительского театра. Выявление и развитие индивидуальных наклонностей и способностей участников театрального коллектива. Создание творческого актива. Участники любительского театрального коллектива как соавторы спектакля. Организация производственного процесса в любительском театре. Этапы подготовки художественного оформления спектакля в любительском театре.

Задания для семинаров:

1. Составить квалификационную характеристику профессии театрального художника.

2. Сделать сравнительный анализ основных стилистических тенденций театрально-декорационного искусства разных эпох и стран (по выбору студента).
3. Выявить принципиальные отличия между сценографией и декорационным оформлением спектакля.
4. Определить причины и следствия возникновения сценографического искусства.
5. Дать характеристику каждого этапа работы над художественным оформлением спектакля.
6. Систематизировать и проанализировать различные принципы, стили и методы сценографического решения спектакля.
7. Изучить историю сценического пространства. Создать модели основных видов сцены.
8. Изучив одну из сцен профессионального театра, составить план сцены; обозначить на нем расположение и назначение осветительного и звукового оборудования, сценических механизмов и других сценических приспособлений.
9. Составить чертеж нескольких распространенных сценических конструкций (станок, пандус и т.д.).
10. Сделать сравнительный анализ особенностей и возможностей большой и малой сцены.
11. Сделать описание технических служб и творческих мастерских профессионального театра, Дворца культуры, студенческого клуба.
12. Изготовить подмакетники классической сценической коробки в масштабе 1 : 20, 1 : 50.
13. Проанализировать сценографические решения некоторых студенческих творческих работ (этюды, курсовые спектакли), нескольких спектаклей любительского и профессионального театра.
14. Сделать доклад о творческом союзе известных режиссеров и театральных художников (по выбору студента).
15. Подготовить реферат о решении цветопластической среды в спектаклях Вс. Мейерхольда (художники: Н. Сапунов, С. Судейкин, А. Головин).
16. Выявить взаимосвязь изобразительных и выразительных особенностей сценического костюма; взаимосвязь идейно-художественного решения спектакля и костюма, найти убедительные примеры из истории театра.
17. Подготовить сообщение на тему: «Значение сценического костюма в процессе творческого перевоплощения актера в образ».
18. На основе фотографий и репродукций составить коллекцию национальных костюмов различных исторических эпох, социальных групп (по выбору студента).
19. Сделать эскизы декораций и костюмов для своей учебной режиссерской работы, воплотить эскизы в макете (подрезке), обосновать (защитить) своё художественное решение в работе с макетом.
20. Привести примеры использования современных технологий в любительском и профессиональном театре. Какие новые возможности они открывают перед режиссером, актером?
21. Составить световую партитуру своей учебной режиссерской работы.
22. Провести и проанализировать свою техническую репетицию, репетиции других режиссеров сокурсников.
23. Выступить в качестве театрального художника в работе одного из однокурсников, проанализировать полученный опыт.
24. Подготовить доклад и видеоматериалы на тему: «Современная сценография как синтез искусств» (о использовании кино, дизайнерского, прикладного, архитектурного искусства и др.).
25. Составить словарь профессиональных сценографических терминов и понятий (не менее 20 терминов).

Вопросы для подготовки к зачету:

1. Изобразительные и выразительные особенности художественного образа спектакля.
2. Специфика и функции театрального художника.

3. История декоративного искусства западно-европейского театра.
4. Творчество известных российских художников в театре (конец XIX – начало XX веков).
5. Сценография как фактор художественной целостности спектакля.
6. Принципы и элементы сценографии.
7. Эволюция сценической площадки, ее разновидности.
8. Виды пространственного решения спектакля.
9. Этапы и содержание работы над художественным оформлением спектакля.
10. Психология восприятия цвета. Цветовое решение спектакля.
11. Сценографическое решение и сценический костюм как единая художественная система.
12. Изобразительные и выразительные функции сценического костюма.
13. Значение сценического костюма в работе актера над ролью.
14. Особенности персонажной сценографии.
15. Техническое устройство сцены.
16. Значение эскиза и макета в разработке сценографии.
17. Световое оснащение сцены.
18. Световое решение и световая партитура как компоненты художественного оформления спектакля.
19. Особенности художественного оформления спектакля в любительском театре.
20. Современные визуальные искусства и технологии в театре.
21. Художественная деталь в сценографии.
22. Сотворчество режиссера и театрального художника в современном театре.

Список основной литературы

Сорокина, Т. А.

Грим как визуальный и мистериальный аспект сценографии [Текст] : [учеб. пособие] / Т. А. Сорокина. - М. : Экон-информ, 2012. - 142 с. : ил. - Прил.: с. 67-138. - Библиогр.: с. 139-142. - ISBN 978-5-9506-0844-5 : 150-.

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.

Список дополнительной литературы

Бутенко, Э.

Имитационная теория сценического перевоплощения / Э. Бутенко. - М. : Культпросвет. центр "Прикосновение", 2004. - 271 с. - ISBN 5-901507-06-1 : 175-.

Мочалов, Ю. А.

Композиция сценического пространства. Поэтика мизансцены : [учеб. пособие] / Ю. А. Мочалов. - М. : Просвещение, 1981. - 238, [1] с. - ISBN 60602-437 : 0-80-.

Андраников, С. Г.

Сценическая пластика [Текст] : учеб. пособие / С. Г. Андраников ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 1990. - 76, [1] с. - Библиогр.: с. 74-75. - 26-.

Волконский, С. М.

Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту) [Электронный ресурс] / С. М. Волконский ; Волконский С.М. - Москва : Планета музыки, 2012. - ISBN 978-5-8114-1347-8.

Содержание самостоятельной работы:

- *Самостоятельное изучение литературы* предполагает чтение учебников, учебных пособий, книг и журналов, рекомендованных по каждой дисциплине в соответствующих рабочих программах и методических указаниях;
- *Подготовка реферата* ведётся в соответствии с приведенными здесь указаниями;
- *Посещение выставок, музеев* предполагает знакомство с памятниками архитектуры и садово-паркового искусства, а также коллекциями художественных музеев, экспозициями профильных выставок;
- *Подготовка к зачёту, экзамену* осуществляется по списку контрольных вопросов, приведенному в рабочей программе по дисциплине;
- *Выполнение графических работ* ведётся также согласно методическим указаниям;
- *Выполнение курсовой работы, проекта* объясняется в соответствующих методических указаниях к курсу;

Подготовка к зачёту, экзамену по творческим дисциплинам заключается в оформлении всех учебных работ, выполненных за семестр, и представлении их на итоговый просмотр или защиту

Балльно-рейтинговая структура оценки знаний студента

1. Посещение всех лекционных и практических занятий – 10 баллов.
 2. Самостоятельное изучение и освоение теоретических вопросов курса и отражение в практической работе – 10 баллов.
 3. Рубежный контроль – 10 баллов.
 4. Своевременное выполнение всех текущих практических заданий – 10 баллов.
 5. Креативное выполнение всех текущих практических заданий – 20 баллов.
 6. Премияльные – 10 баллов.
- Итого работа в течении семестра – 70 баллов.

Шкала оценок экзамена (зачета)

«Отлично» – 30 баллов.

«Хорошо» – 20 баллов.

«Удовлетворительно» – 15 баллов.

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение семестра и баллов, полученных на экзамене (зачете).

В течении семестра максимальное количество баллов – 70, а на экзамене - 30.

В итоге – 100 баллов.

Итоговая оценка ставится в зачетку и ведомость.

100-85 баллов – «отлично»

84 – 70 баллов – «хорошо»

69- 55 баллов – «удовлетворительно»

Менее 55 баллов – «неудовлетворительно»

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Текущий и промежуточный контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг усвоения уровня знаний, формирования умений и навыков их применения, развития личностных качеств студента за фиксируемый период времени. Текущий и промежуточный контроль проводится в течение семестра аудиторной и самостоятельной работы студента.

Текущий контроль

Формы контроля: анализ и реферирование литературы; контрольные вопросы и задания к семинару; контрольные задания к практическому занятию; эссе (для контроля самостоятельной работы студентов), творческое проектирование, круглые столы, конкурсы, фестивали, выставки, просмотры, портфолио и др.

Оценочные средства: стандартизированные тесты; стандартизированные анкеты; задания творческого уровня, защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, защиты тем самостоятельной работы, контроль выполнения и проверка отчетности по практическим работам.

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: практическое задание; межпредметное задание; ситуационная задача; задание с недостающими данными.

Промежуточная аттестация

Формы контроля: эссе (для контроля самостоятельной работы студентов); реферат, клазура.

Оценочные средства: собеседования; защита контрольных работ, эссе, рефератов, задания творческого уровня, тесты и компьютерные тестирующие программы.

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: исследовательское задание; межпредметное задание; кейс.

Итоговая аттестация

Формы контроля: зачет, контрольная работа

Оценочные средства: наличие требований к просмотрам и показам по творческим дисциплинам, контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов.

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: исследовательское задание; межпредметное задание; кейс.

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

- компьютерный класс с установленными программными средствами: NotePad ++, AdobeDreameaweru доступом в Интернет.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учётом рекомендаций ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки «Дизайн».

Автор и составитель: Матевосян А.С.

Рецензент:

Документ одобрен на заседании

Заседание методического совета по качеству по направлению _____ от
_____ год, протокол № _