

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования_
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»**

Высшая школа искусств и дизайна

УТВЕРЖДЕНО

решением президиума Ученого совета ННГУ

протокол № 1 от 16.01.2024 г.

Рабочая программа дисциплины

Сценография

Уровень высшего образования

Магистратура

Направление подготовки / специальность

54.04.01 - Дизайн

Направленность образовательной программы

Медиаарт и искусственный интеллект

Форма обучения

очная

г. Нижний Новгород

2024 год начала подготовки

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.03 Сценография относится к части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства	
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	Для текущего контроля успеваемости	Для промежуточной аттестации
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.2: Применяет планирование последовательности шагов для реализации проекта, организует и координирует работу участников проекта, обеспечивает работу команды необходимыми ресурсами, контролирует этапы выполнения и представляет результаты проекта	УК-2.2: Знать: особенности оформления спектакля Уметь: реализовывать особенности сценария спектакля или иного массового мероприятия в его оформлении на сцене Владеть: навыками оформления сцены спектакля в соответствии с его сценарием	Тест Практическое задание	Зачёт: Контрольные вопросы
ПК-6: Способность к моделированию процессов, объектов и систем, используя современные проектные технологии для решения профессиональных задач	ПК-6.2: Осуществляет руководство проектными работами; проектирование объектов, предметов, товаров и их отдельных элементов, комплексов и систем графического дизайна	ПК-6.2: Знать: особенности оформления спектакля Уметь: осуществлять руководство пространственным оформлением спектакля Владеть: навыками руководства пространственного оформления спектакля	Тест Практическое задание	Зачёт: Контрольные вопросы

3. Структура и содержание дисциплины

3.1 Трудоемкость дисциплины

	очная
--	-------

Общая трудоемкость, з.е.	2
Часов по учебному плану	72
в том числе	
аудиторные занятия (контактная работа):	
- занятия лекционного типа	10
- занятия семинарского типа (практические занятия / лабораторные работы)	16
- КСР	1
самостоятельная работа	45
Промежуточная аттестация	0 Зачёт

3.2. Содержание дисциплины

(структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий)

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего (часы)	в том числе			
		Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них			Самостоятельная работа обучающегося, часы
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа (практические занятия/лабораторные работы), часы	Всего	
	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Тема 1. Введение в сценографию	6	1	2	3	3
Тема 2. Техника сцены	9	1	2	3	6
Тема 3. Виды декораций и пространственное устройство сцен	9	1	2	3	6
Тема 4. Технология художественного оформления спектакля	10	2	2	4	6
Тема 5. Работа режиссера с художником	14	2	4	6	8
Тема 6. Сценография культурно-досуговых программ	12	2	2	4	8
Тема 7. Театральная афиша	11	1	2	3	8
Аттестация	0				
КСР	1				1
Итого	72	10	16	27	45

Содержание разделов и тем дисциплины

Тема 1. Введение в сценографию

Сценография – пространственное оформление спектакля. Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства. Эволюция русского театрально-декорационного искусства. «Серебряный век» русского искусства.

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.

Тема 2. Техника сцены

Основная терминология. Основные части сцены. Сцена-коробка, порталная арка, зеркало сцены. Трюм, планшет, колосники, авансцена, игровая часть (собственно сцена), арьерсцена, карманы.

Основа построения сцены: отношение ширины, высоты, глубины к соответствующим измерениям портала.

«Одежда» сцены: занавесы, кулисы, падуги, 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.

Тема 3. Виды декораций и пространственное устройство сцен

Устройство театра. Портал. Портальная башня. Виды занавесов. Арлекин. Противопожарный занавес.

Супер. Планшет. Авансцена. Арьерсцена. Рампа. Просцениум. Карманы. Кулисы. Колосники. Софиты.

Софитный подъём. Задник. Полиспаст. Штанкетный подъём. 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 – фурики.

Понятие «театральная мебель». Отличие театральной мебели от бытовой. Материалы для изготовления мебели. Конструирование. Способы изготовления. Рабочие чертежи. Материалы для изготовления макета. Декорационная живопись. Роспись мягкой декорации. Основные материалы, используемые для изготовления декораций. Соблюдение санитарных норм и техники безопасности при работе с материалами.

Тема 4. 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 театр.

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.

Способ папье-маше. Картонные работы. Работа из металла, мастики, гипса. Синтетические материалы.

Отличительные особенности сценического костюма и сценической обуви. Процесс изготовления.

Подбор тканей. Покрой. Способы изготовления аксессуаров и реквизита.

Декорационно-живописные работы. Техника декорационно-живописных работ. Расстановка мебели и реквизита. Работа с костюмами. Грим. Звуковое оформление. Монтировка декораций.

Тема 5. 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.).

Тема 6. Сценография культурно-досуговых программ

Особенности сценографии концертных залов.

Оформление объектов сферы досуга и отдыха и т.д. для проведения различных тематических мероприятий.

Сценография выставок, форумов, презентаций.

Сценография массовых мероприятий в городской среде и на открытом воздухе (рекреационные зоны: набережные, парки, площади, уличная сеть и т.д.). Уличные театральные представления, музыкальные фестивали.

Представления на стадионах и альтернативных сценических площадках (крыши домов, смотровые площадки, аттракционы и т.д.).

Особенности сценографии мероприятий для детей или семейных событий.

Специфика мероприятий для лиц с особыми потребностями.

Использование проекций, экранов, 3D-мэппинга, интерактивных инсталляций и аттракционов, световых, лазерных и звуковых шоу. Гибридные технологии.

Тема 7. Событийный брендинг

Понятия «событийный брендинг», «дизайн события», «айдентика» и «театральная афиша». Типология событий. Бриф и техническое задание. Виды театральных афиш и постеров, пилонов, рекламных конструкций и оборудования. Роль элементов идентификации события в художественном произведении. Театральная афиша. Способы и методы изготовления. Продвижение события в городской среде и медийном пространстве.

Практические занятия /лабораторные работы организуются, в том числе, в форме практической подготовки, которая предусматривает участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

На проведение практических занятий / лабораторных работ в форме практической подготовки отводится: очная форма обучения - 6 ч.

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя подготовку к контрольным вопросам и заданиям для текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приведенным в п. 5.

Самостоятельная работа, наряду с лекционным курсом и практическими занятиями, является неотъемлемой частью изучения курса. Приступая к изучению дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести тетради для конспектирования лекций и практических занятий. В ходе самостоятельной работы изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, научные статьи и материалы социологических исследований. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. При подготовке к зачету повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на экзамен и содержащихся в данной программе. Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных студентом по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю.

В процесс освоения дисциплины выделяют два вида самостоятельной работы:

- аудиторная;
- внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программе учебной дисциплины.

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются:

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы), составление плана текста, конспектирование текста, выписки из текста, учебно-исследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом, (составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста), подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре, подготовка реферата, тестирование и др.;
- для формирования умений: решение практических ситуаций и заданий, подготовка к деловым играм, решение тестов и т.д.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме.

5. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

5.1 Типовые задания, необходимые для оценки результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости с указанием критериев их оценивания:

5.1.1 Типовые задания (оценочное средство - Тест) для оценки сформированности компетенции УК-2:

1. Сценография – это

А) вид художественного творчества, занимающийся оформлением спектакля;

Б) вид художественного творчества, занимающийся постановкой спектакля;

Г) вид художественного творчества, занимающийся графикой.

2. В живописной декорации основным элементом является:

А) изображение из штор;

Б) изображение объемных объектов;

В) рисованное изображение.

5.1.2 Типовые задания (оценочное средство - Тест) для оценки сформированности компетенции ПК-6:

3. Архитектурно-конструктивные декорации – это:

А) зрительный образ рождался благодаря созданию и расположению на сцене различных конструкций;

Б) благодаря живописному изображению;

В) благодаря симметрии в декорациях.

4. Натуралистически-бытовые декорации – это:

А) бутафория;

Б) натуральные вещи;

В) живопись.

Критерии оценивания (оценочное средство - Тест)

Оценка	Критерии оценивания
превосходно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «превосходно», продемонстрированы знания, умения, владения по соответствующим компетенциям на уровне, выше предусмотренного программой
отлично	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «отлично»
очень хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «очень хорошо»
хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «хорошо»
удовлетворительно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «удовлетворительно», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «удовлетворительно»
неудовлетворительно	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно», ни одна из компетенций не сформирована на уровне «плохо»
плохо	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо»

5.1.3 Типовые задания (оценочное средство - Практическое задание) для оценки сформированности компетенции УК-2:

Задание 1

Написать сценарный план интерактивного шоу на открытом воздухе. Определить контекст и его соответствие основной идее события. Выбрать выразительные средства режиссуры и драматургический прием. Дать подробное описание всех элементов сценографии. Разработать визуальную метафору события, образ ключевых персонажей и принципы соучастия целевой аудитории.

Количество площадок – 3 (на выбор или в интеграции: набережная, городской парк, исторический центр города).

Общее время работы всех площадок – не менее 3 часов.

5.1.4 Типовые задания (оценочное средство - Практическое задание) для оценки сформированности компетенции ПК-6:

Задание 1

Полевое исследование городского контекста в исторической среде. Применение методов исследования: автоэтнография и городская антропология.

Задание 2

Сайт-специфик как формат интерактивного спектакля (на выбор: энвайронмент-театр, помещение спектакля в среду, близкую драматургическому замыслу или променадный театр/перформанс – следование за исполнителями действия, либо самостоятельное изучение площадки на основе полученной базовой установки и контекста). Разработка сценографического плана.

Критерии оценивания (оценочное средство - Практическое задание)

Оценка	Критерии оценивания
превосходно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «превосходно», продемонстрированы знания, умения, владения по соответствующим компетенциям на уровне, выше предусмотренного программой
отлично	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «отлично»
очень хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «очень хорошо»
хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «хорошо»
удовлетворительно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «удовлетворительно», при

Оценка	Критерии оценивания
	этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «удовлетворительно»
неудовлетворительно	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно», ни одна из компетенций не сформирована на уровне «плохо»
плохо	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо»

5.2. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине при промежуточной аттестации

Шкала оценивания сформированности компетенций

Уровень сформированности компетенций (индикатора достижения компетенций)	плохо	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	очень хорошо	отлично	превосходно
	не зачтено		зачтено				
<u>Знания</u>	Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Ошибок нет.	Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки.
<u>Умения</u>	Отсутствие минимальных умений. Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки	Продemonстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с отдельным и несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме без недочетов
<u>Навыки</u>	Отсутствие базовых навыков.	При решении стандартных задач не	Имеется минимальный набор	Продemonстрированы базовые	Продemonстрированы базовые	Продemonстрированы навыки	Продemonстрирован творческий

	Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа	продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки	навыков для решения стандартных задач с некоторым и недочетами	навыки при решении стандартных задач с некоторым и недочетами	навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов	при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов	подход к решению нестандартных задач
--	--	--	--	---	---	--	--------------------------------------

Шкала оценивания при промежуточной аттестации

Оценка		Уровень подготовки
зачтено	превосходно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «превосходно», продемонстрированы знания, умения, владения по соответствующим компетенциям на уровне выше предусмотренного программой
	отлично	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично».
	очень хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо»
	хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо».
	удовлетворительно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «удовлетворительно», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «удовлетворительно»
не зачтено	неудовлетворительно	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно».
	плохо	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо»

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения на промежуточной аттестации с указанием критериев их оценивания:

5.3.1 Типовые задания (оценочное средство - Контрольные вопросы) для оценки сформированности компетенции УК-2

Архитектоника, пластика спектакля
Значимость сценографии в современном театре
Сценография как наука о художественно-технических средствах в создании пространственной образности спектакля
Основные части сцены
Основа построения сцены: отношение ширины, высоты, глубины к соответствующим измерениям

портала
«Одежда» сцены: занавесы, кулисы, падуги, задник, «горизонт», боковики, половики, станки
Типы сцен: обыкновенная, вращающаяся, гидравлическая
Типы декораций: мягкие, строенные, живописно-объемные
Система оформления: кулисная, кулисно-арочная, павильон, общая установка
Оборудование и механические приспособления современной сцены
Стационарное сценическое оборудование и специальное («малая» техника)
Традиционные и новые современные виды оборудования и приспособлений сцены
Детали и общая смысловая роль света в отдельных картинах
Освещение горизонта.
Понятие «театральная мебель». Отличие театральной мебели от бытовой. Материалы для изготовления мебели
Теория линейной перспективы
Изобразительная информация в сценографии
Способ папье-маше.
Картонные работы
Работа из металла, мастики, гипса
Синтетические материалы
Отличительные особенности сценического костюма и сценической обуви
Способы изготовления аксессуаров и реквизита
Декорационно-живописные работы
Техника декорационно-живописных работ
Расстановка мебели и реквизита
Работа с костюмами

Грим
Звуковое оформление
Монтировка декораций

5.3.2 Типовые задания (оценочное средство - Контрольные вопросы) для оценки сформированности компетенции ПК-6

Понятие «светопартитура спектакля». Цвет и свет, тон
Определение взаимосвязи главного и дополнительного цвета, контраст цветовой и тональный
Цвет, творческие возможности и физические данные исполнителей. Цветовые эффекты
Спецэффекты, их виды. Приемы создания спецэффектов. Паспорт спектакля
Световая партитура. Лист направления
Световая планировка. Список световых положений. Карта перемены
Перечень документов, составляющих световую партитуру спектакля: проведение спектакля, световая планировка и боковой разрез, направляющий лист, лист световых положений, карты перестановок, выписка водящих. Электронное стекло средство световой сценографии
Устройство театра
Театральная декорация. Виды декораций
Кулисная, кулисно-арочная, подъемная, павильонная, объемная и проекционная декорации
Виды кулис
Захлестка. Заспинники
Накатные площадки на роликах – фурки
Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля
Синтетичность театрально-декорационного искусства
Создание зрительного образа спектакля в соответствии со стилем и ритмом произведений, замыслом постановщика, конкретными данными актера, устройством и размером сцены данного театр
Театральная условность разных жанров сценического искусства (драма, опера, балет, цирк, эстрада).

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
Определение эскиза. Эскиз и приемы отдельных художников
Характеристика основных видов эскизов
Макет. Определение макета, его возможности
. Проверка будущей постановки в пространственных соотношениях
«Выгородка» будущего оформления
«Монтировочная выписка». Монтировочные работы
Процесс изготовления. Подбор тканей. Покрой
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.)
Особенности сценографии концертных залов
Оформление объектов сферы досуга и отдыха и т.д. для проведения различных тематических мероприятий. Сценография выставок, форумов, презентаций.
Сценография массовых мероприятий в городской среде и на открытом воздухе (рекреационные зоны: набережные, парки, площади, уличная сеть и т.д.). Уличные театральные представления, музыкальные

фестивали.
Представления на стадионах и альтернативных сценических площадках (крыши домов, смотровые площадки, аттракционы и т.д.).
Особенности сценографии мероприятий для детей или семейных событий. Специфика мероприятий для лиц с особыми потребностями.
Использование проекций, экранов, 3D-мэппинга, интерактивных инсталляций и аттракционов, световых, лазерных и звуковых шоу. Гибридные технологии.
Понятия «событийный брендинг», «дизайн события», «айдентика» и «театральная афиша». Типология событий. Бриф и техническое задание. Виды театральных афиш и постеров, пилонов, рекламных конструкций и оборудования
Роль элементов идентификации события в художественном произведении
Театральная афиша. Способы и методы изготовления
Продвижение события в городской среде и медийном пространстве

Критерии оценивания (оценочное средство - Контрольные вопросы)

Оценка	Критерии оценивания
зачтено	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «отлично» Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «очень хорошо» Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «хорошо» Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «удовлетворительно», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «удовлетворительно»
не зачтено	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно», ни одна из компетенций не сформирована на уровне «плохо» Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо»

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:

1. Чеченёва Н. Г. Сценография культурно-досуговых программ : учебно-методическое пособие для вузов / Чеченёва Н. Г. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. - 60 с. - Книга из коллекции Планета музыки - Музыка и театр. - ISBN 978-5-507-48548-2.,

<https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=887585&idb=0>.

2. Методические материалы для студентов по дисциплине «Технология изготовления кукол». - Чебоксары : ЧГИКИ, 2019. - 52 с. - Библиогр.: доступна в карточке книги, на сайте ЭБС Лань. - Книга из коллекции ЧГИКИ - Искусствоведение., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=725772&idb=0>.

Дополнительная литература:

1. Березкин Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра = The Art of Scenography in the World Theatre / РАН, Гос. ин-т искусствознания. - М. : Эдиториал УРСС, 2001-. Искусство сценографии мирового театра . Т. 5. Театр художника. Мастера. - М., 2006. - 600 с. - ISBN 5-484-00694-5 : 90.00., 1 экз.
2. Гольнец Сергей Васильевич. Лев Самойлович Бакст [Изоматериал] : графика, живопись, театр / Рос. акад. художеств, Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Гуманитар. ун-т. Екатеринбург. - М. : БуксМАрт, 2017. - 406, [1] с. : ил., портр., цв. ил., портр. - ISBN 978-5-906190-80-2 : 1000.00., 1 экз.
3. Попов Алексей Дмитриевич. Художественная целостность спектакля / [ред. и предисл. Ю. С. Калашникова] ; Всерос. театр. о-во. - М. : [б. и.], 1959. - 295 с., 22 л. ил. - 14.50., 1 экз.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы (в соответствии с содержанием дисциплины):

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU и др.
2. Портал «Гуманитарное образование»: <http://www.humanities.edu.ru/db/sect/22>
3. Электронная гуманитарная библиотека: <http://www.gumfak.ru/filosof.shtml>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащены мультимедийным оборудованием (проектор, экран), техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки/специальности 54.04.01 - Дизайн.

Автор(ы): Шлиенкова Елена Викторовна, кандидат философских наук, доцент.

Программа одобрена на заседании методической комиссии от 26.10.2023, протокол № 6.