

Компонент ОПОП 54.03.01 Дизайн
Направленность (профиль) Дизайн среды и интерьера

Б1.В.ДВ.01.01
шифр дисциплины

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

**Дисциплины
(модуля)**

Световой дизайн и сценография

Разработчик:
Шилова Н.А.,
доцент каф. ИиД,
канд. пед. наук

Утверждено на заседании кафедры
искусств и дизайна
протокол № 7 от 02.04.2025 г.

Заведующий кафедрой искусств и дизайна

подпись

Терещенко Е.Ю.

**Мурманск
2025**

Пояснительная записка

Объем дисциплины 4 з. е.

1. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с индикаторами достижения компетенций, установленными образовательной программой

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения по дисциплине (модулю)
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.	ИД-1 _{УК-1} Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. Осуществляет декомпозицию задачи. Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной задачи. ИД-2 _{УК-1} Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи. ИД-3 _{УК-1} Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. ИД-4 _{УК-1} Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности. ИД-5 _{УК-1} Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи.	Знать: технику сцены и приемы ее сценического оформления; технологии художественного оформления спектакля; теорию и историю театрально-декорационного искусства. Уметь: реализовать свой художественный замысел в разработке эскизов декораций; сочетать приемы творческого монтажа художественного материала в целостном драматическом действе; использовать новейшие технологии постановочной деятельности (динамический свет, компьютерную графику и др.); осуществлять режиссерский анализ произведений драматургии, литературы, изобразительного искусства; -создать оригинальный сценографический замысел будущей постановки. Владеть: приемами и методами работы в процессе создания поэтического представления; профессиональной терминологией художника-постановщика, грамотным использованием ее при постановки театрального спектакля.
ПК-3 Способен осуществлять художественно-техническую разработку дизайн-проектов объектов среды и интерьера.	ИД-1 _{ПК-3} Понимает особенности художественно-технической разработки дизайн-проектов ИД-2 _{ПК-3} Применяет методы художественно-технической разработки	

	дизайн-проектов ИД-ЗПК-3 Демонстрирует способность проектирования объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации	
--	--	--

2. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1.

1.1 Введение. Сценография - пространственное оформление спектакля.

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

1.2 Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства

Предсценография. Функции предсценографии: персонажная, игровая, функция обозначения места действия.

Возникновение декорации (Греция и Рим). Связь декорации с архитектурой театра. Введение писаных декораций. Устройство театра (орхестра, сцены, места для зрителей – театрон).

Игровая сценография – Античность, Средние века. Постановки на педжентах. Театр средневековья, литургический театр, спектакли иезуитских коллегий, площадные представления.

Итальянские театры XVI в.

Оформление спектаклей на рубеже XVI–XVII вв.

Связь декорационного искусства с развитием главных художественных стилей мировой культуры, а также внутритеатральным процессом освоения и технического оснащения сценического пространства. Смены одних картин другими с помощью телариев, кулисных механизмов и целой системы театральных машин. Ведущие мастера декорационного барокко XVII в. – Б. Буонталенти, И. Джонс, Дж., А. Париджи, Л. Фуртенбах, Л. Бурначини, Г. Мауро, Ф. Сантурины, К. Лотти, Дж. Торелли.

Перспективные декорации XVII–XVIII вв.

Завоевания сценического искусства XVIII в. и причина принадлежности нашему времени.

Декорации театра романтизма и критического реализма; декорации театра рубежа XIX–XX вв.

Реформа костюма, грима, мимики, жеста. Помпезность и археологическая точность в оформлении. Элементы натурализма. Неоромантизм и символизм. Ансамбль, единое художественное решение спектакля.

1.3 Эволюция русского театрально-декорационного искусства

От театральных элементов в русском народном творчестве до театральной декорации середины XIX в. Исторические условия развития и национальное своеобразие русской художественной культуры. Развитие областных культур и сложение местных художественных школ. Театральные элементы в русском народном творчестве. Театральная реформа Петра I. Федор Волков и первые костюмы к пьесам Вольтера, Бомарше, Шекспира, Ломоносова, Сумарокова. Усвоение русским театром XVIII в. лучших традиций и достижений мировой театрально-постановочной культуры.

Универсальность дарования и традиции барокко в искусстве Дж. Валериани.

Демократизация театра начала XIX в. в контексте победы в Отечественной войне 1812 г. и активизации общественно-политической мысли.

Русское театрально-декорационное искусство второй половины XIX в. Отказ от литературного фора и приход к живописному пейзажу в середине XIX в. Музыкальный театр как сфера развития декораций. Театрально-декорационное искусство 60–70-х гг. XIX в. Историко-археологическое направление в театральной декорации. Историко-бытовое решение постановок – исторически важный этап в утверждении русской темы и русского репертуара на сцене.

Приход в театр исторических живописцев, археологов, этнографов, архитекторов.

Реалистическая историческая и реалистическая бытовая декорация в 70-е гг. XIX в.

Лидирующее положение русских мастеров в декорационном искусстве мирового театра конца XIX – начала XX в. В. Васнецов, В. Поленов, М. Врубель, начинающие художники Коровин и А. Головин, А. Бенуа, М. Добужинский, Н. Рерих, Л. Бакст, Н. Сапунов, С. Судейкин, К. Евсеев, Ю. Бонди, К. Малевич и др.

Работы А. Аппиа, Г. Крега.

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

Сценография в императорских театрах в начале XX в. Художники «Мира искусства» в Антрепризе С.П. Дягилева. Утверждение нового направления в театральной декорации на государственных (императорских) сценах.

Творчество К. Коровина и А. Головина.

Мировая слава русской театральной декорации. «Русские сезоны» 1905–1914 гг. – Париж, Лондон. Работа в театре художников группы «Мир искусства».

Участие художников группы «Мир искусства» в постановках МХТ.

В. Мейерхольд и театрально-декорационное искусство 1907-1917 гг.

Разработка принципов условного театра «Жизнь человека» (худ. В. Мейерхольд). Отход от быта на сцене. Условность режиссуры в «Гала-спектаклях» Мейерхольда. Идея «праздничной театральности». Сценические площадки: «Дом Интермедий», Большой театр, дачный театр в Териоках.

Работа Мейерхольда с художниками Н. Сапуновым, С. Судейкиным, А. Головиным, Ю. Бонди.

Отечественное театрально-декоративное искусство с 1917 г. до настоящего времени.

Великая Октябрьская социалистическая революция – новая эпоха в театрально-декорационном искусстве. Значение традиций дореволюционного русского искусства для формирования реалистических основ советского искусства. Творчество художников, сложившихся до революции, их вклад в советское театрально-декорационное искусство. Особенности развития театрально-декорационного искусства в первые годы после Великой Октябрьской революции.

Классическая и современная драматургия в 20-е гг. Вещественное оформление. Использование небутафорских вещей. Социальные маски. Сатира. Театрально-декорационное искусство в 1930–1960 гг. Основные закономерности создания сценического оформления этого периода. Сценическая живопись и монументально-эпическая тема в постановках.

Характеристика творчества ведущих художников-сценографов.

Поколение сценографов-шестидесятников.

Сценография 70–80-х гг.

Сценограф-сорежиссер спектакля. Возрождение условного характера сценографии. Усложнение пластического языка спектаклей. Переработка сценографических традиций русского театра начала XX вв. Психологизм и зрелищность сценографии. Стремление к синтезу искусств.

Развитие сценографии на рубеже XX и XXI вв.

Раздел 2. Сценография спектакля и культурно-досуговых программ

2.1. Техника сцены

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

Система оформления: кулисная, кулисно-арочная, павильон, общая установка.

Оборудование и механические приспособления современной сцены. Стационарное сценическое оборудование и специальное («малая» техника). Основные этапы развития сцены и её техники. Техника прошлого и настоящего. Традиционные и новые современные виды оборудования и приспособлений сцены. Круг, подъемно-опускные площадки.

Общая характеристика значения света на сцене. Детали и общая смысловая роль света в отдельных картинах. Освещение горизонта. Понятие «светопартитура спектакля».

Цвет и свет, тон. Определение взаимосвязи главного и дополнительного цвета, контраст цветовой и тональный. Сравнение цветовых отношений и умение их сгармонизировать. Цвет, творческие возможности и физические данные исполнителей. Цветовые эффекты.

Спецэффекты, их виды. Приемы создания спецэффектов.

Паспорт спектакля. Световая партитура. Лист направки. Световая планировка. Список световых положений. Карта перемены. Перечень документов, составляющих световую партитуру спектакля: проведение спектакля, световая планировка и боковой разрез, направочный лист, лист световых положений, карты перестановок, выписка водящих. Электронное стекло - средство световой сценографии.

2.2. Виды декораций и пространственное устройство сцены

Устройство театра. Портал. Портальная башня. Виды занавесов. Арлекин. Противопожарный занавес. Супер. Планшет. Авансцена. Арьерсцена. Рампа. Просцениум. Карманы. Кулисы. Колосники. Софиты. Софитный подъём. Задник. Полиспаст. Штанкетный подъем. Падуга. Рабочие галереи. Люк. Трюм. Оркестровая яма. Осветительная ложа.

Театральная декорация. Виды декораций. Кулисная, кулисно-арочная, подъемная, павильонную, объемная и проекционная декорации. Виды кулис. Захлестка. Заспинники. Накатные площадки на роликах - фурки.

2.3. Световая гармония. Цветовые контрасты. Контраст цветовых сопоставлений

Общая характеристика значения света на сцене. Детали и общая смысловая роль света в отдельных картинах спектакля. Освещение горизонта. Понятие «светопартитура спектакля». Определение взаимосвязи главного и дополнительного цвета, контраст цветовой и тональный. Сравнение цветовых отношений и умение сгармонизировать. Цвет, творческие возможности и физические данные исполнителей. Цветовые эффекты. Спецэффекты, их виды. Приемы создания спецэффектов. Паспорт спектакля. Световая партитура. Лист направки. Список световых положений. Перечень документов, составляющих световую партитуру спектакля: проведение спектакля, световая планировка и боковой разрез, направочный лист, лист световых положений, карты перестановок, выписка водящих. Электронное стекло как средство световой сценографии.

2.4. 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 театра.

Театральная условность разных жанров сценического искусства (драма, опера, балет, цирк, эстрада).

Приемы и стили декорационного оформления. Метод оформления постановки в зависимости от конкретного содержания, жанра произведения и творческих установок постановщика – живопись, гравюра, плакат, лубок, народная миниатюра, проекции, драпировки, ширмы, станки, сукна, конструктивные декорации, световое оформление, костюм как основное средство создания образа через внешние признаки.

Соподчиненность всех деталей оформления целостному образному замыслу – планировка, цвет, свет, бутафория, реквизит, костюмы, грим.

Изобразительная информация в сценографии. Определение эскиза. Эскиз и приемы отдельных художников. Характеристика основных видов эскизов. Умение «читать эскиз».

Макет. Определение макета, его возможности. Проверка будущей постановки в пространственных соотношениях. «Выгородка» будущего оформления. «Монтировочная выписка». Монтировочные работы.

2.5 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.).

2.6 Сценография культурно-досуговых программ

Оформление кафе, клубов, пабов и т.д. для проведения различных праздничных мероприятий, вечеринок и презентаций (День Святого Валентина, «8 марта» и т.д.).

Сценография праздничных мероприятий на открытом воздухе. Представления у мемориальных комплексов, на стадионах и нетрадиционных сценических площадках. Особенности сценографии мероприятий для детей.

Использование проекций, экранов.

Оформление стендов для промоакций.

3. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины (модуля)

- мультимедийные презентационные материалы по дисциплине (модулю) представлены в электронном курсе в ЭИОС МАУ;

- методические указания к выполнению практических работ представлены в электронном курсе в ЭИОС МАУ;

- методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) представлены на официальном сайте МАУ в разделе «Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным».

4. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Является отдельным компонентом образовательной программы, разработан в форме отдельного документа, включает в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины (модуля);

- задания текущего контроля;

- задания промежуточной аттестации;

- задания внутренней оценки качества образования.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы (печатные издания, электронные учебные издания и (или) ресурсы электронно-библиотечных систем)

Основная литература

1. Горюнова, И.Э. Режиссура массовых театрализованных зрелищ и музыкальных представлений. Лекции и сценарии [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2009. — 232 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2854>.
2. Литвинов, Г.В. Сценография : учебное пособие / Г.В. Литвинов - Челябинск : ЧГАКИ, 2013. - 184 с. - Библиогр.: с. 179. - ISBN 978-5-94839-388-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492181>

Дополнительная литература

1. Лев, М. Сценическая техника и технология в образном решении спектакля : Информативно-справочное издание / М. Лев. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2013. - 272 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-0830-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276313>
2. Скрипина, Н.В. Прикладная хореография в театрализованном представлении и празднике : учебное пособие / Н.В. Скрипина ; - Челябинск : ЧГАКИ, 2013. - 104 с. : ил. - (Академический проект). - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492644>

6. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Национальный открытый университет <http://www.intuit.ru/>
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов <http://school-collection.edu.ru>
3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов <http://fcior.edu.ru/>
4. Искусство сценографии - <http://list-of-lit.ru/iskusstvo-scenografii.htm>
5. Современные медиа технологии в образовании и культуре». <http://www.informio.ru/>

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

7.1.1. Лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

Kaspersky Anti-Virus

7.1.2. Лицензионное программное обеспечение зарубежного производства:

Windows 7 Professional

Windows 10

MS Office

7.1.3. Свободно распространяемое программное обеспечение зарубежного производства:

Adobe Reader

FlashPlayer

Google Chrome

LibreOffice.org

Mozilla FireFox

8. Обеспечение освоения дисциплины лиц с инвалидностью и ОВЗ

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) представлено в приложении к ОПОП «Материально-технические условия реализации образовательной программы» и включает:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения;
 - помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде МАУ;
- Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

10. Распределение трудоемкости по видам учебной деятельности

Таблица 1 - Распределение трудоемкости

Вид учебной деятельности	Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по формам обучения		
	Заочная		
	Семестр		Всего часов
	3	4	
Лекции		2	2
Практические занятия		4	4
Самостоятельная работа		134	134
Всего часов по дисциплине		144	144
/ из них в форме контактной работы		4	4

Формы промежуточной аттестации и текущего контроля

Зачет		1	1
Количество докладов по теме		2	2
Количество бланковых тестов		1	1