

Компонент ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование.
Направленность (профиль) Художественное образование. Дизайн

Б1.В.09
шифр дисциплины

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

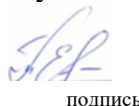
**Дисциплины
(модуля)**

Основы театрального дизайна

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

Утверждено на заседании кафедры
искусств и дизайна
протокол № 6 от 12.02.2026 г.

Заведующий кафедрой искусств и дизайна

подпись

Терещенко Е.Ю.

**Мурманск
2026**

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)
ПК-1 Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач	ИД-1 ПК-1 знает структуру предметной области светового дизайна и сценографии. ИД-2 ПК-1 умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО ИД-3 ПК-1 демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы, технологии обучения, в том числе информационные	Знать: - технику сцены и приемы ее сценического оформления; - технологию 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-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность	ИД-1 ПК-2 демонстрирует умение постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета ИД-2 ПК-2 демонстрирует способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий ИД-3 ПК-2 выбирает и демонстрирует способы оказания	- 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.

	консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с особыми образовательными потребностями	
ПК-4 Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в соответствии с потребностями различных социальных групп	ИД-1 ПК-4 организует культурно-образовательное пространство, используя содержание учебных предметов (по профилю), и применяет различные технологии и методики культурно-просветительской деятельности ИД-2 ПК-4 использует приемы организации культурно-просветительской деятельности с учетом запросов различных возрастных, гендерных, социокультурных, этнических групп, опираясь на содержательные ресурсы предметных областей (по профилю) ИД-3 ПК-4 участвует в популяризации знаний (в области предмета по профилю) среди субъектов образовательного процесса	Знать: - принцип разработки и реализации культурно-просветительских программ в соответствии с потребностями различных социальных групп Уметь: - разрабатывать культурно-просветительские программы в соответствии с потребностями различных социальных групп Владеть: - методикой разработки и реализации культурно-просветительских программ в соответствии с потребностями различных социальных групп

2. Содержание дисциплины (модуля)

Введение в предметную область дисциплины

Понятие театрального дизайна. Основная терминология. Принципы и приемы художественного оформления спектакля.

Раздел 1. Из истории театрально-декорационного искусства

1.1 Возникновение и развитие театрально-декорационного искусства от истоков до начала XX века

Предсцениграфия. Функции предсцениграфии: 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 сцениграфия – 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.

1.2 Основные направления в театральном-декорационном искусстве XX века

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.

Мировая слава русской театральной декорации. «Русские сезоны» 1905–1914 гг.

Вс. Мейерхольд и театральное-декорационное искусство 1907-1917 гг.

Особенности развития театральное-декорационного искусства в первые годы после Великой Октябрьской революции.

Классическая и современная драматургия в 20-е гг.

Театральное-декорационное искусство в 1930–1960 гг.

Поколение сценографов-шестидесятников.

Сценография 70–80-х гг.

Развитие сценографии на рубеже XX и XXI вв.

Раздел 2. Пространственная среда спектакля

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, падуго, 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.

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 подъем. 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. Накатные площадки на роликах - фурки. Виды кулис. Захлестка. Заспинники.

Раздел 3. Световое решение спектакля

3.1 Световой дизайн

Общая характеристика значения света на сцене. Световая техника прошлого и настоящего времени. Понятие «световой дизайн». 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.

3.2 Технология художественного оформления спектакля

Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля. Синтетичность театрально-декорационного искусства. 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.

3.3 Сценический костюм как элементы художественно-образной системы

Отражение стилистических особенностей архитектуры на предметах материальной культуры каждого конкретного исторического периода. Среда и человек. Стиль социального быта. Зрительные признаки эпохи в интерьере, мебели, костюме и их творческое осмысление в работе над оформлением спектакля.

Театральный костюм и мебель, реквизит и бутафория – важные способы идейно-художественного решения спектакля.

Театральный костюм как способ характеристики эпохи, места действия и персонажа. Костюм, как декоративный элемент оформления спектакля. Отбор характерного, лаконизм и условность в театральном костюме. Стиль и стилизация в костюме. Пластическая, стилистическая и цветовая связь костюмов с общим оформлением сцены. Жанр спектакля. Роль костюма в ансамбле спектакля. Костюм и артист. Ткани для театрального костюма. Имитация. Манера носить костюм. Пластика костюма конкретной эпохи. Композиция и конструирование исторического костюма. Характерные пластические особенности развития костюма европейских народов и России. Значение реальной жизненной предметной среды в процессе создания зримого образа спектакля. Театральная мебель и её стилистические характеристики. Традиционные и современные приёмы создания интерьера на сцене. Связь интерьера с эпохой и жанром спектакля. Пластическая выразительность и метафоричность конкретной детали.

3.4 Создание эскиза (макета) спектакля

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.

3.5 Работа режиссера с художником театра

Универсальность художника театра. Взаимоотношения режиссера и художника театра.

Методика работы режиссера над поисками внешней формы спектакля. Общие принципы оформления спектакля. Общий замысел. Нахождение стиля и характера оформления, соответствующего 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.).

Раздел 4. Современные перспективные проектные решения в области театрального дизайна

4.1 Сценография культурно-досуговых программ

Дизайнерское оформление различных праздничных мероприятий, вечеринок и презентаций. Сценография праздничных мероприятий на открытом воздухе. Представления у мемориальных комплексов, на стадионах и нетрадиционных сценических площадках.

Презентации-вернисажи (Открытия-вернисажи). Корпоративные мероприятия. (Event-культура). Сольные программы – (юбилеи, бенефисы, презентации). Тематические программы. (Военно-патриотические, Новогодние, детские и т.п.). Спортивные программы. (Церемонии открытия-закрытия). Церемонии и вручения премий, наград, дипломов и т.д. Особенности сценографии мероприятий для детей.

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. Агратина, Е. Е. Театрально-декорационное искусство эпохи барокко : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Агратина. - М. : Юрайт, 2019. - 111 с. - (Бакалавр и магистр. Модуль).
2. 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>.
3. Джексон, Ш. Костюм для сцены: пособие по изготовлению театр. костюма. Перевод с англ. - М.: Искусство, 1984. – 146 с.
4. 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>
5. Исмагилов, Д. Г. Театральное освещение / Д. Г. Исмагилов, Е. П. Деревлёва. - М. : ЗАО «ДОКА Медиа», 2005. - 360 с.
6. Килпатрик, Д. Свет и освещение. – М. : Издательство «Мир», 1988. – 224 с.

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. Понсов, А. Д. Конструкции и технология изготовления театральных декораций / А. Д. Понсов. – М. : Искусство, 1988. - 296 с.
3. Степанова, К. А. Костюм для сцены: учеб. пособие по курсу «Оформление спектакля» для студентов режиссер. и балетмейстер. фак. театр. вузов / К. А. Степанова. - М.: ГИТИС, 1981. – 120 с.

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		
	Очная		
	Семестр		Всего часов
	9	A	
Лекции		12	12
Практические занятия		24	24
Самостоятельная работа		108	108
Всего часов по дисциплине		144	144

Формы промежуточной аттестации и текущего контроля

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