

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
хореографического
искусства
Сычева Л.Б.

«12» мая 2023 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ СЦЕНОГРАФИИ

Уровень основной образовательной программы бакалавриат
Направление подготовки: 52.03.01 Хореографическое искусство
Профиль: Педагогика балета
Форма обучения очная
Факультет театрального и хореографического искусств
Кафедра хореографического искусства

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контакт. часы (семестры)	Часы контроля	Форма контроля
			7		
ЗЕ	Часы	36	36	36	Экзамен
3	108				

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки **52.03.01 Хореографическое искусство (уровень бакалавриата)**, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1121 от 16.11.2017

Рабочая программа дисциплины актуализирована в связи с переходом на ФГОС ВО 3++ и утверждена на заседании кафедры «07» мая 2019 г., протокол № 9.

Разработчик:

Доцент Тулаева Л.В.

Заведующий кафедрой хореографического искусства

Профессор Сычева Л.Б.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель:

Выработать у будущих специалистов представление об основных этапах истории развития театрально-декорационного искусства, сценографии и культуры бытовой одежды и театрального костюма.

1.2 Задачи:

Выработать представление об основных стилистических эпохах в развитии театрально-декорационного искусства;

Познакомиться с основными источниками и иконографическим материалом по основам сценографии;

Ознакомиться с наиболее важными периодами и этапами зарубежной и российской сценографией;

Овладение основными теоретическими знаниями в области сценографии;

Воспитание у обучающихся ценностной ориентации на основе изучения основ сценографии;

Показать различные методы исследования основ сценографии, их актуальность для осмысления художественных явлений эпохи, их роль в процессе создания сценического образа.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «**Основы сценографии**» включена в часть Блока Б1, формируемую участниками образовательных отношений, в блок дисциплин по выбору и изучается в 7 семестре обучения в объеме 36 часов аудиторных занятий. Форма итогового контроля – экзамен в 7 семестре обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе	Знать: <ul style="list-style-type: none">- историю становления и развития основ отечественной сценографии;- основные изобразительные и технические средства и материалы сценографии;- историю создания и художественные особенности произведений ведущих мастеров сценографии; Уметь: <ul style="list-style-type: none">- различать произведения сценографии по их стилистике, авторской манере;- устанавливать степень влияния культурно-исторической эпохи на искусство сценографии;- пользоваться научной литературой, библиографическими источниками по избранной теме. Владеть: <ul style="list-style-type: none">- методами комплексного анализа произведений сценографии;- понятийно-терминологическим аппаратом по дисциплине.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры	Всего часов
	7	
Аудиторные занятия (всего)	36	36
Лекции (Л)	36	36
Самостоятельная работа (всего)	36	36
Часы контроля	36	36
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	Экзамен	
Общая трудоёмкость час.	108	108
зач.ед.	3	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Театрально-декорационное искусство Древней Руси. Театрально-декорационное искусство XVIII века.	Что изучает история сценографии. Многообразие форм древнерусского театра. Использование интерьера церковей для представлений. Влияние западно-европейской живописи на театрально-декорационное искусство придворного театра. Художник П. Инглис. Школьный театр XVII века. Костюм в школьном театре. Виды театральных представлений: шествия, иллюминация, маскарады. Творчество П. и Ф. Градицки. Появление типовых декораций. Развитие любительских театров. Театр Ф.Г. Волкова в Ярославле. Учреждение русского государственного публичного театра в Петербурге. Создание постоянного общедоступного и Петровского театра в Москве. Существование крепостных театров Шереметьева, Юсуповых и других.	ОПК-1.
Театрально-декорационное искусство первой половины XIX века.	Усиление общественного значения театра в новых экономических и политических условиях. Развитие декорационного искусства, в сфере оперных и балетных спектаклей. Пьетро ди Готтардо Гонзага. Введение в спектакль реального видового пейзажа. Архитектурно-перспективные традиции в творчестве Корсини. Создание типовых декораций	ОПК-1.
Театрально-декорационное искусства второй половины XIX века.	Общественное движение в России 1860 - 1880-х гг. Значение балетного спектакля в сохранении традиций художественного оформления по системе Роллера. Разделение жанров декораторов на «пейзажных» и «архитектурных» и т.д. Приход на сцену историко-бытовой декорации в 1860-е гг. Учреждение класса декорационной живописи Академии художеств. Рождение и утверждение бытовой декорации в Малом театре в Москве. Основание Частной оперы С. И. Мамонтова. Реформа декорационного искусства.	ОПК-1.

	<p>Утверждение роли художника - сорежиссера спектакля. Работа В. К. Саврасова, И. И. Левитана в театре. Расцвет Мамонтовской оперы в 1890-е гг. Работы К. А. Коровина, М. А. Врубеля. Значение реформы, совершенной Частной оперой Мамонтова для дальнейшего развития декорационного искусства. Значение мамонтовской оперы в Формировании принципов МХТ.</p>	
<p>Театрально-декорационное искусство начала XX века.</p>	<p>Существование противоборствующих тенденций в режиссуре и декорационном искусстве начала XX века. Привлечение в театр художников-станковистов. Основание Московского Художественного Общедоступного театра (МХТ). Новый тип оформления зрительного зала. В. Р. Симов как родоначальник «нового типа сценических художников». Творчество А. Я. Головина. «Мир искусства». Его эстетическая программа. Зрелищный характер декораций Бакста. Влияние Н. Н. Сапунова на формирование театральной эстетики Мейерхольда. Стилизаторский характер оформления А. Бенуа, Н. Рериха, И. Билибина, М. Добужинского. Русские сезоны в Париже. Утверждение принципов целостного сценического ансамбля, единства музыки, хореографии, живописи.</p>	<p>ОПК-1.</p>
<p>Театрально-декорационное искусство первого десятилетия XX века.</p>	<p>Октябрьская революция и политика коммунистической партии области искусства. Национализация театров. Роль художника в театре. Значение работ художников старшего поколения как хранителей и пропагандистов достижений русского дореволюционного театрально-декорационного искусства. Камерный театр. Художники Г. Якулов, Р. Экстер, Р. Веснин, А. Лентулов и др. в театре. Стремление к созданию синтетического спектакля. Трехмерность декораций. Особый интерес к разработке планшета и сцены-площадки. Значение света в Камерном театре.</p>	<p>ОПК-1.</p>
<p>Театрально-декорационное искусство 1921 - 1940-х годов</p>	<p>Отражение новой жизни в работах художников. Усовершенствование техники сцены. И. М. Рабинович. Б. И. Волков. Передача романтической выразительности индустриальной темы. Масштабность декорации в сочетании со свободным разворотом пространства и минимальными деталями. Ф. Ф. Федоровский – художник русской классической оперы исторической тематики. Масштабность решения образов героико-эпической темы. Создание Союза художников. Обращение к бутафории как основному элементу и организатору сценического пространства.</p>	<p>ОПК-1.</p>
<p>Театрально-декорационное искусство в период Великой Отечественной войны</p>	<p>Работа художников театра в условиях временной эвакуации и на фронте. Интерес к героическим и психологическим постановкам. Создание комедийно-сатирических представлений. Жизненная конкретность и достоверность в изображении места действия - характерные формы декорационного искусства военных лет.</p>	<p>ОПК-1.</p>

<p>Театрально-декорационное искусство 1950 – начала XXI века</p>	<p>Близость декораций второй половины 1940 - 1950-х гг. станковому искусству. Иллюстративность и помпезность оформления. Возрождение некоторых традиций театрально-декорационного искусства предшествовавших десятилетий.</p> <p>С. Б. Вирсаладзе. Сочетание грузинской и русской культур в его творчестве. Музыкальный спектакль – основная сфера деятельности художника. Решение декораций в романтическом ключе. Послевоенный период творчества художника («Лебединое озеро»; «Шахерезада»; «Щелкунчик»). Создание образной и пространственной системы декораций в спектаклях «Каменный цветок»; «Легенда о любви»; «Спартак». Театрализация исторического костюма и его взаимосвязь с движением танцовщика и с колоритом живописных завес.</p> <p>Пополнение кадров художников сцены в начале 1960-х гг. Стилистическое разнообразие искусства сценографии. Художественные выставки и развитие театрально-декорационного искусства. Участие в международных выставках</p>	<p>ОПК-1.</p>
--	---	---------------

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	СРС	Всего час.
Раздел I. Театрально-декорационное искусство Древней Руси. Театрально-декорационное искусство XVIII века	4	4	8
Раздел II. Театрально-декорационное искусство первой половины XIX века.	4	4	8
Раздел III. Театрально-декорационное искусства второй половины XIX века.	4	4	8
Раздел IV. Театрально-декорационное искусство начала XX века.	4	4	8
Раздел V. Театрально-декорационное искусство первого десятилетия XX века.	4	4	8
Раздел VI. Театрально-декорационное искусство 1921 - 1940-х годов.	4	4	8
Раздел VII. Театрально-декорационное искусство в период Великой Отечественной войны.	4	4	8
Раздел VIII. Театрально-декорационное искусство 1950 – начала XXI века.	8	8	16
Часы контроля (подготовка к экзамену в 7 семестре)	-	36	36
всего	36	72	108

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

6.1. Основная литература

1. Зарипов, Равиль Садыкович. Драматургия и композиция танца : учебно-справочное пособие / Равиль Садыкович Зарипов. — 2-е изд, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 768 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/133827/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.

Зарипов, Равиль Садыкович. Драматургия и композиция танца [Текст] : учебно-справочное пособие / Равиль Садыкович Зарипов. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. — 766 с. : ил.: тв. — (Учебники для вузов. Специальная литература) .

2. Левинсон, Андрей Яковлевич. Старый и новый балет. Мастера балета [Электронный ресурс] / Андрей Яковлевич Левинсон. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2008. — 560 с. — (Мир культуры, истории и философии) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/1961/#1>.

3. Санникова, Людмила Ивановна. Художественный образ в сценографии : учебное пособие : рекомендовано Пермской государственной академией искусства и культуры в качестве учебного пособия по программе «Режиссура театрализованных представлений и праздников» / Людмила Ивановна Санникова. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 144 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/145965/#3>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.

6.2. Дополнительная литература

1. Агрatina, Елена Евгеньевна. Театрально-декорационное искусство эпохи барокко : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: рекомендовано УМО ВО в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / Елена Евгеньевна Агрatina. — Москва : Юрайт, 2019. — 111 с. — (Бакалавр и магистр.) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/teatralno-dekoracionnoe-iskusstvo-epochi-barokko-441727#page/1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.

2. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство оформления спектакля [Текст] / Виктор Иосифович Березкин. — Москва : Знание, 1986. — 128 с. : мяг. — (Народный университет. Факультет литературы и искусства)

3. Вопросы воспитания балетмейстеров в театральном вузе [Текст] : сборник научных трудов / Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского ; отв. ред. В. И. Уральская. — М. : Российский университет театрального искусства (ГИТИС), 1980. — 183 с. : рис. мяг. : 1.70.

4. Воронова, Мария Викторовна. [Современная сценография Восточной Сибири. Проблемы и перспективы развития] [Электронный ресурс] = The Modern Scenography in Eastern Siberia. Problems and Perspectives of Development / Мария Викторовна Воронова. — 1 файл в формате PDF. — 2018. — С.22-25. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4060. — Статья опубликована в сборнике: [Достижения в области социальных наук, образования и гуманитарных исследований: 4-я Международная конференция по искусству, дизайну и современному образованию. Т.232, 2018. - С.22-25] Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 232. 4th International Conference on Arts, Design and Contemporary Education (ICADCE 2018).

5. Воронова, Мария Викторовна. Театрально-декорационное искусство Сибири в XX веке (на примере театров Красноярска и Иркутска) [Электронный ресурс] : монография / Мария Викторовна Воронова. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : КГИИ, 2017. — 203 с. —

: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3778.

6. Ленинградский балет 1960-1970 годов [Текст] / Федеральное агентство по культуре и кинематографии. — Санкт-Петербург : РИИИ, 2008. — 223 с. : ил. мяг.

7. Основы сценографии [Электронный ресурс] : лекционные материалы для студентов очной и заочной форм обучения: уровень основной образовательной программы – бакалавриат, направление подготовки – 071200.62 «Хореографическое искусство», профиль – «Бальный танец», «Современный танец» / ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра", Кафедра хореографического искусства ; сост. Л. В. Тулаева. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : [Б.и.], 2012. – 14 с. – Режим доступа : 1668 .

8. Тарасова, Ольга Георгиевна. Музыка и хореография [Текст] : учебное пособие по курсу "Искусство балетмейстера" для студентов балетмейстерских факультетов творческих вузов / Ольга Георгиевна Тарасова. — Москва : Российский университет театрального искусства (ГИТИС), 2016. — 149 с. : мяг.

Журналы

1. Балет [Текст] : литературно - критический, историко - теоретический иллюстрированный журнал / гл. ред. В. И. Уральская
Балет [Электронный ресурс] : литературно - критический, историко - теоретический иллюстрированный журнал. – Электрон. периодическое изд. – М. : "Книга-сервис". – Режим доступа : <http://www.russianballet.ru/rus/archives.htm> . - Российский рецензируемый научный журнал (ВАК).
2. Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой [Текст] : учебно - методическое объединение высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в области хореографического искусства / Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой. – СПб. : АРБ им. А. Я. Вагановой. ISSN 1681-8962.
3. Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств [Текст] : журнал теоретических и прикладных исследований / Кемеровский государственный университет культуры и искусств. – Кемерово : КемГУКИ
Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств [Электронный ресурс] : журнал теоретических и прикладных исследований. – Электрон. периодическое изд. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ). – Режим доступа : <http://vestnik.kemguki.ru/> . - Российский рецензируемый научный журнал (ВАК).
4. Звезды над паркетом [Текст] / генеральный директор Н. Кульбеда. – М. : ООО "Издательский Дом "Звезды над паркетом".
5. Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование [Текст] : учебно - методическое объединение высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в области хореографического искусства / Министерство культуры Российской Федерации, Московская государственная академия хореографии ; гл. ред. М. К. Леонова. – М. : МГАХ. – (ISSN 2227-4855).

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- 1 [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д.](#)

Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).

- 1 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 2 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 4 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 5 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

Интернет-ресурсы

1. Энциклопедия культурологии – режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/1151
2. <http://belcanto.ru/six.html>
3. <http://www.music.edusite.ru/p381aa1.html>
4. Материалы из Википедии – свободной энциклопедии (Портал «Музыка») режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki>
5. http://analiculturolog.ru/component/k2/item/535-article_17.html
6. http://society.polbu.ru/frolov_science/ch06_all.html
7. <http://www.trizminsk.org/e/25010.htm>
8. <http://sdamreferat.ru/index.php>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

проектор, ноутбук, LCD-телевизор, доска офисная магнитная, экран, доска учебная

Для организации самостоятельной работы:

- компьютерный класс с возможностью выхода в интернет;
- библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;

- фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows
- Приложения, программы: Microsoft Office, Adobe Reader, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPASUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- **свободно распространяемое, в т.ч. отечественное:** браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip