

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра технологий художественного образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.ДВ.04.01 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.01 Педагогическое образование
Профиль подготовки	Художественное образование (музыкально-театральное искусство)
Форма обучения	Заочная

Нижний Тагил
2021

Рабочая программа дисциплины «Художественное оформление спектакля». Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет», Нижний Тагил, 2021. 19 с.

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое образование (№ 121 от 22.02.2018)

Автор: канд. культурологии, доцент кафедры ТХО _____ А.Н. Садриева

Одобен на заседании кафедры ТХО 20 апреля 2021 г., протокол № 9

Заведующий кафедрой ТХО _____ Л.В. Сусленкова

Рекомендован к печати методической комиссией ФХО 14 мая 2021 г., протокол № 4.

Председатель методической комиссии ТХО _____ А.Н. Садриева

© Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2021.
© А.Н. Садриева, 2021.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Результаты освоения дисциплины.....	4
4. Структура и содержание дисциплины.....	5
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
4.2. Учебно-тематический план.....	5
4.3. Содержание дисциплины.....	7
5. Образовательные технологии.....	10
6. Учебно-методическое обеспечение.....	10
6.1. Организация самостоятельной работы студентов.....	10
6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации.....	15
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение.....	17
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	18

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: познакомить студентов с принципами художественного оформления спектакля, выработать практические навыки работы по созданию проекта художественного оформления спектакля как необходимой составной части театрального целого.

Задачи курса:

- познакомить со спецификой театрально-декорационного искусства как неотъемлемой составляющей части синтетического искусства театра;
- дать представление об историческом развитии театрально-декорационного искусства от истоков до наших дней;
- познакомить с теорией и основными составляющими процесса художественного оформления спектакля;
- сформировать навыки анализа сценического пространства, создания пространственного образа и идеи спектакля;
- освоить элементарные навыки материально-пластической реализации постановочного замысла в форме художественно-оформительской деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Художественное оформление спектакля» включена в основную профессиональную образовательную программу подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Художественное образование (музыкально-театральное искусство)».

Дисциплина «Художественное оформление спектакля» входит в предметно-содержательный модель, относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, является дисциплиной (модулем) по выбору. Междисциплинарные связи дисциплины «Художественное оформление спектакля» установлены с такими дисциплинами, как «История и теория театра», «Анализ и интерпретация произведения искусства», «Актерское мастерство», «Сценическая речь», «Музыкальное оформление спектакля».

Дисциплина «Художественное оформление спектакля» знакомит студентов с основными типами и образно-исторической типологией сценического пространства, формирует знания о видах декораций, роли костюма и реквизита в художественном оформлении спектакля, функции света как элемента художественного оформления спектакля; умения проектирования художественного оформления спектакля.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-5. Способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной программы.

ПК-7. Способен осуществлять практическую (художественно-творческую) деятельность в профильной области (сфере).

ОТФ из Профстандарта	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
А Преподавание по дополнительным общеобразовательным	ПК-5. Способен участвовать в проектировании предметной среды	5.1. Знает компоненты образовательной среды и их дидактические возможности; принципы и подходы к организации предметной среды для обучения по предпрофессиональным общеобразовательным

программам В Организаци- онно- методическое обеспечение ре- ализации допол- нительных об- щеобразователь- ных программ	образовательной программы	программам в области театрального искусства в системе дополнительного художественного образования
		5.2. Умеет обосновывать и включать этнокультурные объекты в образовательную среду и процесс обучения; использовать возможности социокультурной среды региона в целях достижения результатов обучения
		5.3. Владеет умениями по проектированию элементов предметной среды с учетом возможностей конкретного региона
	ПК-7. Способен осуществлять практическую (художественно- творческую) дея- тельность в про- фильной области (сфере)	7.1. Знает содержание, формы, методы и приемы работы в системе дополнительного художественного образования в области театрального искусства
		7.2. Умеет применять современные методики и технологии обучения в ходе планирования и проведения как моделируемого, так и реального занятия в системе дополнительного художественного образования в области театрального искусства
		7.3. Владеет навыками творческой модификации методов, приемов, технологий обучения театральному искусству в системе дополнительного художественного образования в соответствии с конкретными образовательными, развивающими и воспитательными задачами

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения
	Заочная
	7, 9 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	108
Контактная работа , в том числе:	32
Лекции	6
Лабораторные занятия	26
Самостоятельная работа , в том числе:	63 + 13
Изучение теоретического курса	43
Самоподготовка к текущему контролю знаний	20
Подготовка к экзамену и зачету с оценкой	13

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самост. работа	Формы текущего кон- троля успеваемости
		Лек- ции	Лаб. заня- тия		
Тема 1. Художественное оформле- ние спектакля как интегративный творческий процесс	4	2		2	Экспресс-опрос
Тема 2. Типология сценических пространств. Принципы пластиче- ского решения спектакля	4	2		2	Экспресс-опрос
Тема 3. Элементы художественного оформления спектакля: декорации, освещение, реквизит, костюмы и	11	2		9	Защита проекта

грим, полиграфические информационные материалы					
Тема 4. Декорация как семантически значимый элемент художественного оформления спектакля	8		2	6	Защита проекта
Тема 5. История сценографии. Пратейт и визуальные образы в обрядовом действе	4		2	2	Экспресс-опрос
Тема 6. Античный театр: зарождение сценографии	6		2	4	Экспресс-опрос
Тема 7. Средневековый театр и его сценографические приемы	4		2	2	Экспресс-опрос
Тема 8. Театрально-декорационное искусство эпохи Возрождения	6		2	4	Экспресс-опрос
Тема 9. Художественное оформление спектакля эпохи барокко и классицизма	6		2	4	Экспресс-опрос
Тема 10. Трансформация типов сцены в романтическом театре	4		2	2	Экспресс-опрос
Тема 11. Сценография русского театра рубежа веков. Принципы изобразительной режиссуры	6		2	4	Представление задания в группе
Тема 12. Театрально-декорационное искусство эпохи модерна	6		2	4	Представление задания в группе
Тема 13. Авангардный театр Западной Европы. Дадаизм в театре. Антидекорационный принцип и эстетика отрицания	4		2	2	Представление задания в группе
Тема 14. Революционные изменения в русской сценографии	6		2	4	Представление задания в группе
Тема 15. Сценическая условность в экспрессионизме и конструктивизме	6		2	4	Представление задания в группе
Тема 16. Влияние новых синтетических видов искусства на сценографию XX в.	10		2	8	Представление задания в группе
Подготовка к экзамену	9			9	
Подготовка к зачету с оценкой	4			4	
Всего:	108	6	26	63+13	

Практические занятия

№ темы	Наименование практических работ	Кол-во аудиторн. часов
4	Декорация как семантически значимый элемент художественного оформления спектакля	2
5	История сценографии. Пратейт и визуальные образы в обрядовом действе	2
6	Античный театр: зарождение сценографии	2
7	Средневековый театр и его сценографические приемы	2
8	Театрально-декорационное искусство эпохи Возрождения	2
9	Художественное оформление спектакля эпохи барокко и классицизма	2
10	Трансформация типов сцены в романтическом театре	2
11	Сценография русского театра рубежа веков. Принципы изобразительной режиссуры	2
12	Театрально-декорационное искусство эпохи модерна	2
13	Авангардный театр Западной Европы. Дадаизм в театре. Антидекорацион-	2

	ный принцип и эстетика отрицания	
14	Революционные изменения в русской сценографии	2
15	Сценическая условность в экспрессионизме и конструктивизме	2
16	Влияние новых синтетических видов искусства на сценографию XX в.	2
	Всего	26

4.3. Содержание дисциплины

1. Художественное оформление спектакля как интегративный творческий процесс

Драматург, режиссер, актер и художник-постановщик: принцип творческого взаимодействия. Совместная работа единомышленников – художника и режиссера – как единственно правильный путь к созданию органического, единого и динамического целого. Семантика образа и зрительский отклик. Визуализация и прочтение драматургического пространства режиссером, актером и художником.

Смысловое членение спектакля. Мизансцена и ее декоративно-пластическое решение. Принципы взаимоотношения сценического действия и декорационного оформления (смысловой контрапункт или смысловая гармония).

2. Типология сценических пространств. Принципы пластического решения спектакля.

Основные типы сценического пространства (разомкнутое, «итальянская коробка», кулисное, симультанное, арена и др.). Образно-историческая типология сценических пространств: классическое, романтическое, натуралистическое, символистское, экспрессионистическое, условное и др. Техники и технологии конструирования сценического пространства. Механизация оформительского процесса. Типы и принципы оформления сценического пространства: фронтальный принцип – ограниченное и замкнутое пространство: «итальянская сцена»; принцип одновременности – симультанное пространство, умножение точек зрения; динамический принцип: подвижное пространство: изменяющаяся мобильная декорация; отказ от сценографии как выразительное средства.

Взаимосвязь элементов художественного оформления и единство стиля как обязательное условие формирования художественного целого спектакля. Требование цельности, соразмерности и соотнесенности элементов пластического образа. Эволюция драматургии и история развития типов организации сценического пространства. Формы и стили оформления сценического пространства, их историческое развитие.

3. Элементы художественного оформления спектакля

Освещение как элемент художественного оформления спектакля. Функции занавеса как смыслового и пространственного разделителя сцены и зала. Роль костюма в художественном оформлении спектакля. Костюмы исторические, фантазийные, современные. Идентификационные, семиотические, эстетические и художественные функции костюма. Реквизит как художественная составляющая спектакля. Использование маски и многообразие ее художественных функций.

4. Декорация как семантически значимый элемент художественного оформления спектакля

Декорация и ее роль в создании зрительного образа действия. Декорация как комплекс пластических ситуаций, отражающих не только конфликт, заключенный в драматургии, но и связи, объединяющие сферу идей автора и духовный мир современного человека. Декорация как иллюстрация – миметический принцип; гибкая, расширяющаяся декорация – принцип переменности; словесная, звуковая и световая декорация – синтетический

принцип, симультанная декорация – принцип одновременности; отказ от декорации как художественный прием. Драматургические, семантические и пластические функции декорации. Виды декораций: живописная, архитектурно-конструктивная, свето-кинетическая. Декорационно-сценические эффекты (дымы, люки, провалы, полеты и т. д.).

5. Пратеатр и визуальные образы в обрядовом действе

История художественного оформления театрального действия. Ознакомление с лучшими традициями оформительского искусства.

Истоки театра. Сакральное и профанное пространство в обрядовом действе. Первобытный синкретизм. Древнеегипетские мистерии. Семантика цвета и символизм формы. Элементы пратеатра.

6. Античный театр: зарождение сценографии

Античный театр. Архитектура и пространственная структура древнегреческого театра. Театрализованное действо, принципы его художественного оформления. Устройство сцены. Театральный грим и маски. Одежда актера. Условность и мифологическое звучание образов.

Архитектурная, пространственная и образная структура древнеримского театра. Арена как демократический тип сцены. Народная драма и ее оформление. Искусство и грим мима.

7. Средневековый театр и его сценографические приемы

Сакральное и мирское – основные типы сценического пространства и принципы их оформления.

Народная и церковная драма: два типа пространства. Литургическая драма: обживание сакральной среды. «Обыгрывание» элементов и структурных членений храма. Соединение принципов церковной и народной сцены в мистерии. Наглядность мистерийного пространства. Симультанная декорация. Натурализм сценических эффектов в площадной драме (миракль). Аллегоризм светского театра (моралите). Структура ярмарочных подмостков и эстетика фарса.

8. Театрально-декорационное искусство эпохи Возрождения

Придворный театр эпохи Возрождения. Утверждение сцены-коробки и соответствующей ей декорации. Развитие кулисной системы и машинерии. Выделение сценографии в самостоятельную область профессиональной деятельности. Творчество архитектора Серлио (Италия) и появление «перспективных декораций». Амфитеатровость зрительного зала. Иллюзионизм как основополагающий принцип работы художника-оформителя. Богатство архитектурных и декоративных форм. Усиление роли сценического освещения. Введение стаффажа как приема построения перспективной композиции.

Приемы, образы и выразительные средства комедии дель-арте. Маска, персонаж и образ.

Структура и организация Шекспировского театра. Театр «Глобус» (Англия). Принцип минимализации и условности декоративного оформления. Установка на актерскую импровизацию и сотворчество публики.

Испанский театр XVI века. Творчество Лопе де Вега и демократическая традиция оформления спектаклей. Принципы постановки в «сукнах».

9. Сценография эпохи барокко и классицизма

Театр эпохи барокко. Усовершенствование оборудования сцены-коробки, появление «telari» – подвижных треугольных призм, позволяющих мгновенно менять расположение декораций. Принцип динамической композиции. Усложненность эффектов и

стремление к иллюзорности. Замена «telari» «кулисной композицией» в Италии XVII века. Кулиса как семантическая и пространственная рамка.

Возвышение придворного оперно-балетного театра. Усложнение сценического пространства. Появление феерии. Использование машинной техники.

Классицистический театр. «Высокие» и «низкие» жанры и принципы их сценического оформления. Трагедии Корнеля и Расина. Сценическое искусство сквозь призму эстетических идей Н. Буало. Комедии Мольера. Мольер как режиссер-постановщик. Связь драматургии и театра Мольера с традициями площадного зрелища.

10. Трансформация типов сцены в романтическом театре.

XIX век. Эстетика романтизма и новое понимание сценического пространства. Попытка трансформации иконографического типа сцены-коробки. Строительство «псевдошекспировских» сцен. Эстетика контраста и борьбы и принципы ее пластического воплощения в романтическом театре.

Специфика театрального оформления Байройтских фестивалей. Постановочные и художественно-оформительские принципы мейнингенцев.

11. Сценография русского театра рубежа веков. Принципы изобразительной режиссуры.

Драматургия А.П. Чехова, М. Горького. Создание К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко Московского художественного театра. Искусство психологической декорации.

12. Театрально-декорационное искусство эпохи модерна.

Декоративность, условность, утонченность – основные характеристики пластического образа. Мир идеального и культ красоты. Стремление к созданию синтетического, тотального театра. Эстетика декаданса. Символизм и неоромантизм в трактовке театральных образов и сценического пространства. Режиссерское новаторство А. Антуана, О. Брамса, М. Рейнхардта. Синтетизм как принцип пластического мышления в режиссерской трактовке Г. Крэга.

Театральная деятельность художников «Мира искусства». Творчество А. Головина и К. Коровина. Сценография, художественное оформление и эстетика «русских сезонов» С. Дягилева в Париже. Историческая и сказочная тематика и ее оформление. От модерна к конструктивизму. Усиление принципов взаимодействия живописного и сценического искусства.

13. Авангардный театр Западной Европы и России. Дадаизм в театре.

Революционные изменения в сценическом оформлении спектакля. Антидекорационный принцип и эстетика отрицания.

14. Революционные изменения в русской сценографии.

Принцип сценической условности в театре В. Мейерхольда, А. Таирова, Е. Вахтангова. Театрально-декорационное творчество Сапунова и С. Судейкина. Поиск нового сценического языка. Единство живописно-пластического и музыкально-ритмического начала.

15. Сценическая условность в экспрессионизме и конструктивизме.

Синестетическая концепция В. Кандинского, выразительность собственных физических и ассоциативных свойств в средствах композиции. Б. Брехт и особенности его «эпического театра».

16. Влияние новых синтетических видов искусства на сценографию XX в.

Значение и роль записи аудио- и видеоформата. Различия в художественном оформлении театральной и кинопостановки. Смена статуса театра и изменение визуальной оценки декорации зрителем. Разделение способов получения изображения пространства, фоновых объектов и персонажей для зрителя. Процесс трансформации сцены и сценического пространства в современном театре

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Программа предполагает систему лекционных и лабораторных занятий, обеспечивающих освоение необходимых теоретических знаний и практических навыков работы с театрально-декорационным оформлением. Лекционный курс состоит из двух частей: теория театрально-оформительского искусства и история театрально-оформительского искусства. Первая часть знакомит студентов с базовыми категориями театрально-декорационного искусства, вторая – с историческим развитием принципов и форм художественного оформления спектакля.

Система лабораторных занятий направлена на развитие навыков художественного мышления и ознакомление с основами работы художника-декоратора, сценографа, костюмера, осветителя.

Центральное место среди задач дисциплины занимает установка на развитие творческих навыков и принципов профессионального мышления, что обуславливает необходимость самостоятельной работы студентов по созданию проектов и макетов художественного оформления сценических этюдов, спектаклей.

Самостоятельная работа студентов включает в себя:

- подготовку к лабораторным занятиям и самостоятельное освоение учебной литературы;
- посещение театральных постановок, художественных выставок;
- написание анализов художественного оформления спектаклей;
- создание проектов художественного оформления театральных постановок (сценических этюдов, фрагментов).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению лабораторных занятий

4. Декорация как семантически значимый элемент художественного оформления спектакля

Вопросы и задания:

1. Декорация и ее роль в создании зрительного образа действия. Декорация как иллюстрация – миметический принцип; гибкая, расширяющаяся декорация – принцип переменности; словесная, звуковая и световая декорация – синтетический принцип, симультанная декорация – принцип одновременности; отказ от декорации как художественный прием.
2. Драматургические, семантические и пластические функции декорации.
3. Виды декораций: живописная, архитектурно-конструктивная, свето-кинетическая.
4. Декорационно-сценические эффекты (дымы, люки, провалы, полеты и т. д.).

Литература для подготовки:

1. Курбатов, В.П. Сценический образ спектакля как системный объект: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2007. — 182 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/79430>.

2. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 144 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99114>.

3. Лев, М. Сценическая техника и технология спектакля [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2013. — 272 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/98511>.

5. Пратеатр и визуальные образы в обрядовом действе

Вопросы и задания:

1. История художественного оформления театрального действия. Ознакомление с лучшими традициями оформительского искусства.

2. Истоки театра. Сакральное и профанное пространство в обрядовом действе. Первобытный синкретизм. Древнеегипетские мистерии. Семантика цвета и символизм формы. Элементы пратеатра.

Литература для подготовки:

1. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 144 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99114>.

6. Античный театр: зарождение сценографии

Вопросы и задания:

1. Античный театр. Архитектура и пространственная структура древнегреческого театра. Театрализованное действо, принципы его художественного оформления. Устройство сцены. Театральный грим и маски. Одежда актера. Условность и мифологическое звучание образов.

2. Архитектурная, пространственная и образная структура древнеримского театра. Арена как демократический тип сцены. Народная драма и ее оформление. Искусство и грим мима.

Литература для подготовки:

1. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 144 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99114>.

7. Средневековый театр и его сценографические приемы

Вопросы и задания:

1. Сакральное и мирское – основные типы сценического пространства и принципы их оформления. Народная и церковная драма: два типа пространства.

2. Литургическая драма: обживание сакральной среды. «Обыгрывание» элементов и структурных членений храма.

3. Соединение принципов церковной и народной сцены в мистерии. Наглядность мистерияльного пространства. Симультанная декорация.

4. Натурализм сценических эффектов в площадной драме (миракль). А

5. ллегоризм светского театра (моралите).

6. Структура ярмарочных подмостков и эстетика фарса.

Литература для подготовки:

1. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 144 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99114>.

8. Театрально-декорационное искусство эпохи Возрождения

Вопросы и задания:

1. Придворный театр эпохи Возрождения. Утверждение сцены-коробки и соответствующей ей декорации. Развитие кулисной системы и машинерии. Выделение сценографии в самостоятельную область профессиональной деятельности.
2. Творчество архитектора Серлио (Италия) и появление «перспективных декораций». Амфитеатровость зрительного зала. Иллюзионизм как основополагающий принцип работы художника-оформителя. Богатство архитектурных и декоративных форм. Усиление роли сценического освещения. Введение стаффажа как приема построения перспективной композиции.
3. Приемы, образы и выразительные средства комедии дель-арте. Маска, персонаж и образ.
4. Структура и организация Шекспировского театра. Театр «Глобус» (Англия). Принцип минимализации и условности декоративного оформления. Установка на актерскую импровизацию и сотворчество публики.
5. Испанский театр XVI века. Творчество Лопе де Вега и демократическая традиция оформления спектаклей. Принципы постановки в «сукнах».

Литература для подготовки:

1. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин. - Москва : УРСС : ЛКИ, [1997] - .Т. 1 : От истоков до середины XX века : [в 2 кн.]. - Изд. 2-е, испр. - 2011. - 532 с. : ил.
2. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин ; Гос. ин-т искусствознания. - Москва : УРСС : Едиториал УРСС, 1997 - . Т. 3 : Мастера XVI–XX вв. - Изд. 3-е. - 2012. - 293, [1] с. : ил.

9. Сценография эпохи барокко и классицизма

Вопросы и задания:

1. Театр эпохи барокко. Усовершенствование оборудования сцены-коробки, появление «telari» – подвижных треугольных призм, позволяющих мгновенно менять расположение декораций. Принцип динамической композиции. Усложненность эффектов и стремление к иллюзорности. Замена «telari» «кулисной композицией» в Италии XVII века. Кулиса как семантическая и пространственная рамка.
2. Возвышение придворного оперно-балетного театра. Усложнение сценического пространства. Появление феерии. Использование машинной техники.
3. Классицистический театр. «Высокие» и «низкие» жанры и принципы их сценического оформления. Трагедии Корнеля и Расина. Сценическое искусство сквозь призму эстетических идей Н. Буало.
4. Комедии Мольера. Мольер как режиссер-постановщик. Связь драматургии и театра Мольера с традициями площадного зрелища.

Литература для подготовки:

1. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин. - Москва : УРСС : ЛКИ, [1997] - .Т. 1 : От истоков до середины XX века : [в 2 кн.]. - Изд. 2-е, испр. - 2011. - 532 с. : ил.
2. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин ; Гос. ин-т искусствознания. - Москва : УРСС : Едиториал УРСС, 1997 - . Т. 3 : Мастера XVI–XX вв. - Изд. 3-е. - 2012. - 293, [1] с. : ил.

10 Трансформация типов сцены в романтическом театре.

Вопросы и задания:

1. XIX век. Эстетика романтизма и новое понимание сценического пространства. Попытка трансформации иконографического типа сцены-коробки.

2. Строительство «псевдошекспировских» сцен. Эстетика контраста и борьбы и принципы ее пластического воплощения в романтическом театре.
3. Специфика театрального оформления Байройтских фестивалей. Постановочные и художественно-оформительские принципы мейнингенцев.

Литература для подготовки:

1. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин. - Москва : УРСС : ЛКИ, [1997] - .Т. 1 : От истоков до середины XX века : [в 2 кн.]. - Изд. 2-е, испр. - 2011. - 532 с. : ил.
2. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин ; Гос. ин-т искусствознания. - Москва : УРСС : Едиториал УРСС, 1997 - . Т. 3 : Мастера XVI–XX вв. - Изд. 3-е. - 2012. - 293, [1] с. : ил.

11. Сценография русского театра рубежа веков. Принципы изобразительной режиссуры

Вопросы и задания:

1. Натурализм в театральной декорации 1870-1880-х гг. «Точное воспроизведение социальной среды» Э.Золя.
2. Развитие реалистической декорационной живописи конца XIX в. Деятельность передвижников.
3. Создание К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко Московского художественного театра. Принципы изобразительной режиссуры. Искусство психологической декорации.

Литература для подготовки:

3. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин. - Москва : УРСС : ЛКИ, [1997] - .Т. 1 : От истоков до середины XX века : [в 2 кн.]. - Изд. 2-е, испр. - 2011. - 532 с. : ил.
4. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин ; Гос. ин-т искусствознания. - Москва : УРСС : Едиториал УРСС, 1997 - . Т. 3 : Мастера XVI–XX вв. - Изд. 3-е. - 2012. - 293, [1] с. : ил.

12. Театрально-декорационное искусство эпохи модерна

Вопросы и задания:

1. Декоративность, условность, утонченность – основные характеристики пластического образа. Символизм и неоромантизм в трактовке театральных образов и сценического пространства. Режиссерское новаторство А. Антуана, О. Брами, М. Рейнхарда. Синтетизм как принцип пластического мышления в режиссерской трактовке Г. Крэга.
2. Ретроспективные спектакли «Мира искусства». Выдвижение художника-живописца на первый план. Антреприза Дягилева и «Русские сезоны» в Париже.
3. Творчество А. Головина и К. Коровина. Усиление принципов взаимодействия живописного и сценического искусства.
4. Театрально-декорационное творчество Н. Сапунова и С. Судейкина. Поиск нового сценического языка. Единство живописно-пластического и музыкально-ритмического начала.

Литература для подготовки:

1. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин. - Москва : УРСС : ЛКИ, [1997] - .Т. 1 : От истоков до середины XX века : [в 2 кн.]. - Изд. 2-е, испр. - 2011. - 532 с. : ил.
2. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин ; Гос. ин-т искусствознания. - Москва : УРСС : Едиториал УРСС, 1997 - . Т. 3 : Мастера XVI–XX вв. - Изд. 3-е. - 2012. - 293, [1] с. : ил.

13. Авангардный театр Западной Европы. Дадаизм в театре. Антидекорационный принцип и эстетика отрицания

Вопросы и задания:

1. Дадаизм в театре. Антидекорационный принцип и эстетика отрицания

Литература для подготовки:

1. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин. - Москва : УРСС : ЛКИ, [1997] - .Т. 1 : От истоков до середины XX века : [в 2 кн.]. - Изд. 2-е, испр. - 2011. - 532 с. : ил.
2. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин ; Гос. ин-т искусствознания. - Москва : УРСС : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", [1997] - . Т. 4 : Театр художника. Истоки и начала. - Изд. 3-е, испр. - 2012. - 229 с. : ил.

14. Революционные изменения в русской сценографии

Вопросы и задания:

1. Театральные эксперименты в художественном оформлении спектаклей В.Мейерхольда. Любовь Попова и декорация-конструкция.
2. Функциональная сценография в Камерном театре А. Таирова. Художники-кубисты А. Экстер, А. Веснин.

Литература для подготовки:

3. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин. - Москва : УРСС : ЛКИ, [1997] - .Т. 1 : От истоков до середины XX века : [в 2 кн.]. - Изд. 2-е, испр. - 2011. - 532 с. : ил.
4. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин ; Гос. ин-т искусствознания. - Москва : УРСС : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", [1997] - . Т. 4 : Театр художника. Истоки и начала. - Изд. 3-е, испр. - 2012. - 229 с. : ил.

15. Сценическая условность в экспрессионизме и конструктивизме

Вопросы и задания:

3. Театральные эксперименты в художественном оформлении спектаклей М. Рейнхардта, Э.Пискатора. Супрематическая постановка «Победа над солнцем» (Маяковский, Малевич, Крученых).
4. Экспрессионизм и конструктивизм в театре. Синестетическая концепция В. Кандинского. Б. Брехт и особенности его «эпического театра».

Литература для подготовки:

1. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин. - Москва : УРСС : ЛКИ, [1997] - .Т. 1 : От истоков до середины XX века : [в 2 кн.]. - Изд. 2-е, испр. - 2011. - 532 с. : ил.
2. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин ; Гос. ин-т искусствознания. - Москва : УРСС : Едиториал УРСС, 1997 - . Т. 3 : Мастера XVI–XX вв. - Изд. 3-е. - 2012. - 293, [1] с. : ил.
3. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин ; Гос. ин-т искусствознания. - Москва : УРСС : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", [1997] - . Т. 4 : Театр художника. Истоки и начала. - Изд. 3-е, испр. - 2012. - 229 с. : ил.

16. Влияние новых синтетических видов искусства на сценографию XX в.

Вопросы и задания:

1. Процесс трансформации сцены и сценического пространства в современном театре. Уничтожение сцены-коробки. Возвращение действенной и игровой сценографии.

2. Возникновение визуального театра, или театра художника.
3. Возможности медиа и технических средств в оформлении современного театрального спектакля.

Литература для подготовки:

1. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин ; Рос. акад. наук, Федер. агентство по культуре и кинематографии РФ, Гос. ин-т искусствознания. - Москва : УРСС : КомКнига, [1997] - . Т. 4 : Театр художника. Истоки и начала. - 2006. - 229 с. : ил.
2. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин ; Гос. ин-т искусствознания. - Москва : УРСС : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", [1997] - . Т. 4 : Театр художника. Истоки и начала. - Изд. 3-е, испр. - 2012. - 229 с. : ил.
3. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин ; Гос. ин-т искусствознания. - Москва : УРСС : КомКнига, 1997 - . Т. 5 : Театр художника. Мастера. - Изд. 3-е. - 2012. - 599 с. : ил.
4. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин ; Рос. акад. наук, Федер. агентство по культуре и кинематографии РФ, Гос. ин-т искусствознания. - Москва : УРСС : ЛКИ, 1997 - . Т. 6 : Сценографы России : Давид Боровский, Даниил Лидер. - 2008. - 717 с. : ил.
5. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин ; Гос. ин-т искусствознания. - Москва : УРСС : ЛКИ, 1997 - . Т. 7 : Сценографы России : Александр Васильев, Март Китаев, Энар Стенберг. - 2010. - 350 с. : ил.
6. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин ; Гос. ин-т искусствознания. - Москва : УРСС : КРАСАНД, 1997 - . Т. 8 : Сценографы России : Борис Мессерер, Валерий Левенталь, Владимир Серебровский. - 2011. - 413 с. : ил.
7. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин ; Гос. ин-т искусствознания. - Москва : УРСС : КРАСАНД, 1997 - . Т. 10 : Сценографы России : Эдуард Кочергин, Игорь Попов, Олег Шейнцис. - 2011. - 490 с. : ил.
8. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин ; Гос. ин-т искусствознания. - Москва : УРСС : КРАСАНД, 1997 - . Т. 12 : Сценографы России в контексте истории и современной практики мирового театра. - 2011. - 654 с.

6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Текущий контроль качества усвоения знаний осуществляется в форме письменных и устных опросов, целью которых является проверка прочности и эффективности знаний, полученных в процессе усвоения учебного материала.

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме экзамена в 7 семестре и зачета с оценкой в 9 семестре, которые состоят из теоретической части (ответа вопрос билета) и практической части (представления макета художественного оформления спектакля или разработки творческого режиссерского задания художнику-постановщику).

Примерные вопросы к экзамену и зачету с оценкой

1. Пратеатр и визуальные образы в обрядовом действе. Истоки театра. Сакральное и профанное пространство в обрядовом действе. Первобытный синкретизм.
2. Античный театр: зарождение сценографии. Архитектура и пространственная структура древнегреческого театра. Театрализованное действо, принципы его художественного оформления. Устройство сцены. Театральный грим и маски. Одежда актера. Условность и мифологическое звучание образов.

- 3.Машинерия и рационализм художественного оформления римского театра. Римский театр поздней античности как зрелищная индустрия.
- 4.Соединение принципов церковной и народной сцены в мистерии Средневекового театра. Наглядность мистериального пространства. Симультанная декорация. Натурализм сценических эффектов в площадной драме (миракль). Аллегоризм светского театра (моралите). Структура ярмарочных подмостков и эстетика фарса.
- 5.Декорационная сценография и иллюзорный театр Ренессанса 15-16 вв. Возвращение к римской античности. Сцена и зрительный зал как единое целое. Смена рельефной декорации на живописные барочные.
- 6.Приемы, образы и выразительные средства комедии дель-арте. Маска, персонаж и образ. Амплуа актера и визуальное выражение персонажа: грим, костюм, реквизит.
- 7.Структура и организация Шекспировского театра. Театр «Глобус» (Англия). Принцип минимализации и условности декоративного оформления. Установка на актерскую импровизацию и сотворчество публики.
- 8.Аристократизация и феерия представления 16-17 вв. Широкое распространение итальянской системы в европейских театрах. Введение портала сцены. Оформление сцены-коробки.
- 9.Поздний этап барокко и рококо. Отказ от симметрии, введение угловой перспективы. Достижение средствами живописи иллюзии движения и большой глубины сцены.
10. Классицизм. Единство времени и места действия. Несменяемая декорация. Освобождение от абстрактной пышности придворного искусства. Эстетика и канон античной архитектуры на сцене. Появление павильонной декорации.
11. Романтизм и требования исторически конкретной и национально подчеркнутой характеристики места действия. Усложнение постановочной техники. 1849 г. – первое использование эффектов электрического света.
12. Декорационные мастерские, обслуживающие различные европейские театры (вт. пол. 19 в.). Европейский стандарт: сборные или «дежурные» типовые декорации. Замена искусства ремесленничеством.
13. Натурализм в театральной декорации 1870-1880-х гг. «Точное воспроизведение социальной среды» Э.Золя. Символизм против натурализма и вульгарного реализма.
14. Создание К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко Московского художественного театра. Принципы изобразительной режиссуры. Искусство психологической декорации.
15. Театрально-декорационное искусство эпохи модерна. Декоративность, условность, утонченность – основные характеристики пластического образа. Мир идеального и культ красоты. Стремление к созданию синтетического, тотального театра.
16. Принцип сценической условности в театре В. Мейерхольда, А. Таирова, Е. Вахтангова. Поиск нового сценического языка.
17. Экспрессионизм и конструктивизм в театре. Б. Брехт и особенности его «эпического театра».
18. Процесс трансформации сцены и сценического пространства в современном театре.

Содержание проектного задания

Самостоятельная работа студентов по созданию макета для конкретного сценического действия.

Изучение принципов устройства и оборудования сцены. Планшет сцены, его конструкция и механизация (вращающийся, подъемно-опускной, накатной и др.).

Ознакомление с различными типами театрального занавеса: раздвижной, подъемно-опускной, фигурный, ложный и др.

Организация работы над отдельными элементами художественного оформления спектакля.

Осознание драматургической идеи и поиск адекватного решения общей визуальной идеи, единого пластического замысла.

Планировка и пространственная организация сцены.

Создание единого стиля спектакля (выбор костюмов, грима, света).

Создание эскизов и макетов для конкретного сценического действия.

Технологические эксперименты при создании реквизита: проектирование и изготовление бутафории, костюма, сценических эффектов.

Работа с информационно-полиграфическим оформлением: программа, афиша, билет, пригласительный.

Итоговое творческое задание: подготовка и выполнение художественного оформления спектакля – макет оформления сценического пространства, сценарий светового оформления, эскизы костюмов, макеты полиграфии.

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Рекомендуемая литература

Основная

1. Курбатов, В.П. Сценический образ спектакля как системный объект: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2007. — 182 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/79430>.

2. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин. - Москва : УРСС : ЛКИ, [1997] - .Т. 1 : От истоков до середины XX века : [в 2 кн.]. - Изд. 2-е, испр. - 2011. - 532 с. : ил.

3. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин ; Гос. ин-т искусствознания. - Москва : УРСС : Едиториал УРСС, 1997 - . Т. 3 : Мастера XVI–XX вв. - Изд. 3-е. - 2012. - 293, [1] с. : ил.

Дополнительная

1. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 144 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99114>.

2. Лев, М. Сценическая техника и технология спектакля [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2013. — 272 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/98511>.

3. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин ; Рос. акад. наук, Федер. агентство по культуре и кинематографии РФ, Гос. ин-т искусствознания. - Москва : УРСС : КомКнига, [1997] - . Т. 4 : Театр художника. Истоки и начала. - 2006. - 229 с. : ил.

4. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин ; Гос. ин-т искусствознания. - Москва : УРСС : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", [1997] - . Т. 4 : Театр художника. Истоки и начала. - Изд. 3-е, испр. - 2012. - 229 с. : ил.

5. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин ; Гос. ин-т искусствознания. - Москва : УРСС : КомКнига, 1997 - . Т. 5 : Театр художника. Мастера. - Изд. 3-е. - 2012. - 599 с. : ил.

6. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин ; Рос. акад. наук, Федер. агентство по культуре и кинематографии РФ, Гос. ин-т искусствознания. - Москва : УРСС : ЛКИ, 1997 - . Т. 6 : Сценографы России : Давид Боровский, Даниил Лидер. - 2008. - 717 с. : ил.
7. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин ; Гос. ин-т искусствознания. - Москва : УРСС : ЛКИ, 1997 - . Т. 7 : Сценографы России : Александр Васильев, Март Китаев, Энар Стенберг. - 2010. - 350 с. : ил.
8. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин ; Гос. ин-т искусствознания. - Москва : УРСС : КРАСАНД, 1997 - . Т. 8 : Сценографы России : Борис Мессерер, Валерий Левенталь, Владимир Серебровский. - 2011. - 413 с. : ил.
9. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин ; Гос. ин-т искусствознания. - Москва : УРСС : КРАСАНД, 1997 - . Т. 10 : Сценографы России : Эдуард Кочергин, Игорь Попов, Олег Шейнцис. - 2011. - 490 с. : ил.
10. Березкин, Виктор Иосифович. Искусство сценографии мирового театра [Текст] / В. И. Березкин ; Гос. ин-т искусствознания. - Москва : УРСС : КРАСАНД, 1997 - . Т. 12 : Сценографы России в контексте истории и современной практики мирового театра. - 2011. - 654 с.
11. Козлинский, Владимир Иванович. Художник и театр [Текст] / В. И. Козлинский, Э. П. Фрезе. - Москва : Советский художник, 1975. - 239 с. : ил.
12. Николаев, Николай Алексеевич. Оформление спектакля на школьной сцене и клеевая живопись [Текст] : пособие для студентов-заочников худож.-граф. фак. пед. ин-тов по курсам методики преподавания рисования и декоративно-оформительского искусства в школе / Н. А. Николаев ; Гл. упр. высш. и сред. пед. учеб. заведений М-ва просвещения РСФСР, Моск. гос. заоч. пед. ин-т. - Москва ; Ленинград : Просвещение, 1965. - 64, [2] с.
13. Николаев, Николай Алексеевич. Оформление спектакля на школьной сцене и клеевая живопись [Текст] : пособие для студентов-заочников худож.-граф. фак. пед. ин-тов по курсам методики преподавания рисования и декоративно-оформительского искусства в школе / Н. А. Николаев ; Гл. упр. высш. и сред. пед. учеб. заведений М-ва просвещения РСФСР, Моск. гос. заоч. пед. ин-т. - Изд. 2-е. - Москва : Просвещение, 1972. - 62, [2] с.
14. Рындин, Вадим Федорович. Художник и театр [Текст] / Вадим Рындин. - Москва : Всероссийское театральное общество, 1966. - 245, [11] с., [2] л. цв. ил.
15. Сыромятникова, Ирина Сергеевна. Технология грима [Текст] : [учеб. пособие для нач. и сред. проф. образования] / И. С. Сыромятникова. - Москва : Высшая школа, 1991. - 173, [2] с.

Справочная

1. Театральная энциклопедия [Текст] : [в 5 т. : с доп. и указ.] / гл. ред. П. А. Марков. - Москва : Советская энциклопедия, 1961 - 1967. 3 экземпляра

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекционная аудитория.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.
4. Презентации к лекциям и семинарским занятиям.
5. Видеоматериалы (спектакли, документальные фильмы и др.) из фонда кафедры.

6. Пакет офисных программ: Office Standard 2016 Russian OLP NL Academic Edition.