МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно – промышленный университет им. С.Г. Строганова»
(РГХПУ им. С. Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин

МП

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.В.ДВ.01.02 «Основы сценографии»

Направление подготовки 54.03.01«Дизайн»

Профиль подготовки «Дизайн среды»

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная

Институт, факультет Дизайн

Кафедра-разработчик рабочей программы Средовой дизайн

Очная форма обучения

Курс 3

Семестр 5

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции		
Практические занятия	72	2,0
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	9	0,25
Форма аттестации Экзамен: 5 сем.	27	0,75
Всего	108	3,0

Москва, 2023 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1004 от 13.08.2020г по направлению 54.04.01 «Дизайн» на основании учебного плана набора обучающихся 2022/2023 уч.года по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, профиль «Дизайн среды»

Разработчик программы:

Профессор кафедры «Средовой дизайн»
Заева-Бурдонская Е.А.

Преподаватель кафедры «Средовой дизайн»
Козловский П.А.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Средовой дизайн» (протокол №12 от 06.06. 2022)
И актуализирована для набора обучающихся 2023/2024 уч.года
(протокол №10 от 15.06.2023)

И.о. зав. кафедрой Е.А.Заева-Бурдонская

1. Цели освоения дисциплины

Главной целью изучения дисциплины «Основы сценографии» является представление о роли художника-сценографа в сценическом решении спектакля, театрализованных представлений и театрализации пространства. На практике познакомить обучающихся современным устройством сценического пространства, ознакомить с деятельностью мировых сценографов. Выдвигать и разрабатывать собственные концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи решения сценического пространства. Дать навыки работы с режиссером-постановщиком при создании художественного образа спектакля.

Задачи дисциплины:

- изучить основные принципы и системное представление о предмете, базовые понятия сценографии, реформы сценического пространства, возможности современного сценического оформления и современной сценической техники на основе применения современных мультимедийных технологий, необходимые для проектирования средовых пространств;

- изучить методы использования и виды декораций, костюмов, возможности использования цветового, светового и звукового решения при разработке дизайн-концепции сценического искусства, мероприятий, планировочного решения и функционального наполнения средовых пространств;

-уметь разрабатывать и проводить аналитическую работу с профильной литературой, разрабатывать проект художественного решения пространства, способствующий художественному воплощению идейного замысла спектакля, в том числе с помощью компьютерных графических и видео-редакторов;

- уметь разрабатывать, обосновывать и защищать предлагаемую концепцию сценографии и визуализировать проектные предложения с помощью специальных компьютерных программ, а также работать с режиссером-постановщиком и техническими службами театра.

- владеть необходимыми навыками работы с художником, а также основами технологий исполнения декораций и костюмов;

- владеть приемами, и принципами реализации целостного художественного замысла мероприятия, тематической терминологией, опытом создания сценического решения спектакля с применением современных мультимедийных технологий, в том числе компьютерного моделирования.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Основы сценографии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОП и формирует у бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» набор знаний, умений, навыков и компетенций.

Для успешного освоения дисциплины «Основы сценографии» бакалавр по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» должен освоить материал предшествующих дисциплин:

а) «История искусств»;

б) «История дизайна, науки и техники»;

в) «Проектирование».

Дисциплина «Основы сценографии» является предшествующей и необходима для успешного усвоения сопутствующих и последующих дисциплин:

а) «Проектирование»;

б) «Организация проектной деятельности».

Знания, полученные при изучении дисциплины «Основы сценографии», могут быть использованы при прохождении практик (*производственной, преддипломной*), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения научно-исследовательской, художественной, проектной, информационно-технологической деятельности по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-1 – Способен моделировать композиционно-художественное, образное решение средовых пространств, удовлетворяющих эмоционально-эстетические потребности;

ПК-3 – Способен разрабатывать на основе анализа современных тенденций дизайна и проектных исследований авторскую концепцию дизайн-проекта средовых пространств.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные принципы и системное представление о предмете, базовые понятия сценографии, реформы сценического пространства, возможности

современного сценического оформления и современной сценической техники на основе применения современных мультимедийных технологий, необходимые для проектирования средовых пространств;

- методы использования и виды декораций, костюмов, возможности использования цветового, светового и звукового решения при разработке дизайн-концепции сценического искусства, мероприятий, планировочного решения и функционального наполнения средовых пространств;

Уметь:

- разрабатывать и проводить аналитическую работу с профильной литературой, разрабатывать проект художественного решения пространства, способствующий художественному воплощению идейного замысла спектакля, в том числе с помощью компьютерных графических и видео-редакторов;

- разрабатывать, обосновывать и защищать предлагаемую концепцию сценографии и визуализировать проектные предложения с помощью специальных компьютерных программ, а также работать с режиссером-постановщиком и техническими службами театра.

Владеть:

- необходимыми навыками работы с художником, а также основами технологий исполнения декораций и костюмов;

- приемами, и принципами реализации целостного художественного замысла мероприятия, тематической терминологией, опытом создания сценического решения спектакля с применением современных мультимедийных технологий, в том числе компьютерного моделирования.

4. Структура и содержание дисциплины «Основы сценографии»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические занятия	СРС	
1	Исторические этапы зарождения и становления театрально-декорационного искусства.	5		8	1	Защита практической работы
2	Техника сцены и приемы ее сценического оформления	5		8	2	Защита практической работы

3	Технология художественного оформления спектакля	5		16	2	Защита практической работы
4	Различные методы и приёмы композиционной организации сценического пространства в зависимости от вида и жанра зрелищных искусств	5		20	2	Защита практической работы
5	Проектирование сценического пространства пьесы	5		20	2	
					27	Экзамен
	Итого			**72**	**36**	

5. Содержание лекционных занятий по дисциплине «Основы сценографии» не предусмотрено учебным планом

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Исторические этапы зарождения и становления театрально-декорационного искусства.	2	Сценография как особый вид театрального дела	ПК-1, ПК-3
2		2	Понятие театрального пространства	ПК-1, ПК-3
3		4	Виды современной театральной сцены	ПК-1, ПК-3
5	Техника сцены и приемы ее сценического оформления	2	Современное техническое оборудование сцены	ПК-1, ПК-3
6		2	Виды пространства в театре	ПК-1, ПК-3
7		2	Декорации. Виды декораций	ПК-1, ПК-3
8		2	Правила технической безопасности при использовании технических приспособлений современной сцены	ПК-1, ПК-3
9	Технология художественного оформления спектакля	4	Технология изготовления декораций в театральных мастерских декораций художников в театре	ПК-1, ПК-3
10		6	Организация работы и обязанности художников	ПК-1, ПК-3
11		6	Вспомогательный состав в театре	ПК-1, ПК-3
12	Различные методы и приёмы композиционной организации сценического пространства в зависимости от вида и жанра зрелищных искусств	6	Композиция.	ПК-1, ПК-3
13		6	Типы композиции	ПК-1, ПК-3
14		4	Изобразительная информация в сценографии	ПК-1, ПК-3
15		4	Функция художника как соавтора постановки (Д. Боровский, Э. Кочергин, О. Шейнцис, В. Левенталь, и др.)	ПК-1, ПК-3
16	Проектирование сценического пространства пьесы	4	Выбор пьесы	ПК-1, ПК-3
17		4	Выбор сцен пьесы	ПК-1, ПК-3
18		6	Драматургический материал и раскрытие	ПК-1, ПК-3

			его в набросках, эскизах, объемных пластических образах	
19		6	Важнейшие элементы пространственной композиции	ПК-1, ПК-3
	Итого	**72**		

7.Самостоятельная работа бакалавра

№ п/п	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
1	Исторические этапы зарождения и становления театрально-декорационного искусства.	1	Индивидуальные домашние задания	ПК-1, ПК-3
2	Техника сцены и приемы ее сценического оформления	2	Индивидуальные домашние задания	ПК-1, ПК-3
3	Технология художественного оформления спектакля	2	Индивидуальные домашние задания	ПК-1, ПК-3
4	Различные методы и приёмы композиционной организации сценического пространства в зависимости от вида и жанра зрелищных искусств	2	Индивидуальные домашние задания	ПК-1, ПК-3
5	Проектирование сценического пространства пьесы	2	Индивидуальные домашние задания	ПК-1, ПК-3
	Итого	**9**		

* финальная проработка по темам

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Основы сценографии» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:
Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов
2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Посещение практических занятий – 20 баллов
Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «Основы сценографии» предусмотрены практические занятия, творческая работа, самостоятельная работа и экзамен. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	Кол-во	Min, баллов	Max, баллов
Практическая работа	19	12	30
Творческая работа		15	30
Экзамен		24	40

Итого 5 семестр		**51**	**100**

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Основы сценографии» в качестве основных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Заева-Бурдонская Е.А., Курасов С.В. Формообразование в дизайне среды [Электронный ресурс]: Метод стилизации. Пропедевтический курс. Учебное пособие / Заева-Бурдонская Е.А., Курасов С.В. — Электрон. дан. – М.: Изд – во МГХПУ, 2008 – 234 с. – Б-ка МГХПА им. С.Г. Строганова. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/.....

2.Светлакова, Е.Ю. Режиссура аудиовизуального произведения [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Е.Ю. Светлакова. — Электрон. дан. — Кемерово: КемГИК, 2014. — 84 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/79409

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Горелов, М.В. Основы проектной графики в дизайне среды [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Горелов, С.В. Курасов. — Электрон. дан. — Москва: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2013. — 139 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73832.

2. Лаврентьев, А. Художники-изобретатели Родченко и Степанова [Электронный ресурс] / А. Лаврентьев, Е. Лаврентьева. — Электрон. дан. — Москва: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2014. — 72 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73841.

3. Ермолаев, А. П. Основы пластической культуры архитектора-дизайнера [Текст]: учеб.пособие / А. П. Ермолаев , Т. Шулика, М. Соколова. - М.: Архитектура-С, 2016. - 416 с.: ил. - 440 р.

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Основы сценографии» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г.Строганова
2	Adobe Creative Cloud для рабочих групп	
3	ArchiCAD 19 RUS	
4	Autodesk AutoCAD Architecture 2019 — Русский (Russian)	
5	Autodesk 3ds Max 2019	
6	Blender	
7	CINEMA 4D 18.020	
8	Twinmotion 2023.1	
9	Rhinoceros 4.0 SR9	
10	CorelDRAW Graphics Suite 2019	
11	Офисный пакет Microsoft Office 365	

9.4. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г.Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г.Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г.Строганова art.biblioclub.ru

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типа, учебная мебель: парты, стулья.

Помещение для самостоятельной работы, учебная мебель: столы, стулья, стационарные компьютеры, с доступом к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Современная сценография как искусство сформировалась в результате длительной исторической эволюции. Она включает в себя всю материально-вещественную зримую часть театральной постановки, а также все то, что окружает актера на протяжении всего действия: реквизит, грим, костюмы, свет, музыка. Искусство сценографии пользуется разными выразительными средствами. Программа по дисциплине «Основы сценографии» включает в себя лекционные часы и часы по самостоятельной работе магистров. Принцип самостоятельной работы должен заключаться в следующем: знакомство с рекомендованной литературой, чтением и разборкой рекомендованных пьес, посещением театров. В ходе обучения будут предложены ролевые игры, которые помогут закрепить теоретический материал. Наряду с этим рекомендуется выполнять практические работы при чтении пьес (наброски композиционного решения, эскизы костюмов и грима действующих лиц пьесы). При разработке сценографического решения отдельных сцен необходимо обращать внимание на ремарки автора, изучить сценические постановки, ставшие классическим примером решения сценического пространства. Подготовка презентации решения сценического пространства той или иной пьесы, отдельного акта или сцены требует предварительной работы, которая заключается в описании идеи данного сценического проекта, обозначении взаимодействия главных героев и их действий. Конкретное пространственное решение должно быть четко связано с текстом пьесы за счет интерьера и реквизита, находящегося на сцене. Презентация должна иметь законченный сценический образ, план сцены и конструкции должны быть выполнены в масштабе, также, как и реквизит. Рисунки костюмов должны быть выполнены к конкретной сцене.