МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова"
(МГХПА им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
06 июля 2022 г.

МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.ДВ.01.02 «Основы сценографии»
Направление подготовки 54.03.01«Дизайн»
Профиль подготовки «Дизайн мультимедиа»
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, 2022 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1015 от 13 августа 2020 г по направлению 54.03.01 «Дизайн».
По профилю «Дизайн мультимедиа» на основании учебного плана 2022г. утвержденного на ученом совете МГХПА им. С.Г. Строганова (протокол №9 от 06.07.2022г.).

По профилю «Дизайн мультимедиа» на основании учебного плана 2022.

Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:

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

Преподаватель кафедры «Средовой дизайн» _____ Козловский П.А.

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 светового шоу и различных инсталляций художественного образа спектакля и публичных мероприятий.

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 светового шоу и различных инсталляций спектакля и публичных мероприятий, которые носят развлекательный и/или рекламный характер;

- 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 публичных мероприятий, которые носят развлекательный и/или рекламный характер;

-уметь разрабатывать и проводить аналитическую работу с профильной литературой, разрабатывать проект художественного решения пространства, способствующий художественному воплощению идейного замысла спектакля и публичных мероприятий, 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, развлекательными и/или рекламными учреждениями.

- 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 при создании медиа-продукта, на основе применения специальных программ, удовлетворяющих эмоционально-эстетические потребности.

ПК-3 - способен разрабатывать на основе анализа современных тенденций дизайна и проектных исследований авторскую концепцию медиа контента и интерактивного дизайна.

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 светового шоу и различных инсталляций спектакля и публичных мероприятий, которые носят развлекательный и/или рекламный характер;

- методы использования и виды декораций, костюмов, возможности использования цветового, светового и звукового решения при разработке авторской концепции сценического искусства, мероприятий, планировочного решения и функционального наполнения публичных мероприятий, которые носят развлекательный и/или рекламный характер;

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 авторскую концепцию сценографии и визуализировать проектные предложения с помощью специальных компьютерных программ, а также работать с режиссером-постановщиком и техническими службами театра, развлекательными и/или рекламными учреждениями.

Владеть:

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

- приемами, и принципами реализации целостного художественного замысла мероприятия, тематической терминологией, опытом создания сценического решения спектакля и публичных мероприятий 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 и публичных мероприятий	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 и публичных мероприятий	5		16	2	Защита практической работы
4	Различные методы и приёмы композиционной организации сценического пространства и светового шоу и различных инсталляций для публичных мероприятий в зависимости от вида и жанра зрелищных искусств	5		20	2	Защита практической работы
5	Проектирование сценического пространства пьесы и публичных мероприятий	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 и публичных мероприятий	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	Современное техническое оборудование сцены для проведения светового шоу	2	Техническое оборудование сцены для проведения светового шоу	ПК-1, ПК-3
6		2	Виды пространства в театре	ПК-1, ПК-3
7		2	Декорации. Виды декораций	ПК-1, ПК-3
8	Техника сцены и приемы ее сценического оформления	2	Правила технической безопасности при использовании технических приспособлений современной сцены	ПК-1, ПК-3
9	Технология изготовления декораций в театральных мастерских декораций художников в театре	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	5	Композиция.	ПК-1, ПК-3
13		6	Типы композиции	ПК-1, ПК-3
14		3	Изобразительная информация в сценографии	ПК-1, ПК-3
		3	Создание светового шоу, графики и	ПК-1, ПК-3

	пространства и		инсталляции для различных	
15	публичных мероприятий в зависимости от вида и жанра зрелищных искусств	3	Функция художника как соавтора постановки (Д. Боровский, Э. Кочергин, О. Шейнцис, В. Левенталь, и др.)	ПК-1, ПК-3
16	Проектирование	4	Выбор пьесы	ПК-1, ПК-3
17	сценического	4	Выбор сцен пьесы	ПК-1, ПК-3
18	пространства пьесы и публичных	6	Драматургический материал и раскрытие его в набросках, эскизах, объемных пластических образах	ПК-1, ПК-3
19	мероприятий. Визуальное оформление сцены	6	Важнейшие элементы пространственной композиции. Создание светового шоу и различные инсталляции.	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 и публичных мероприятий	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 и публичных мероприятий	2	Индивидуальные домашние задания	ПК-1, ПК-3
4	Различные методы и приёмы композиционной организации сценического пространства и светового шоу и различных инсталляций для публичных мероприятий в зависимости от вида и жанра зрелищных искусств	2	Индивидуальные домашние задания	ПК-1, ПК-3
5	Проектирование сценического пространства пьесы и публичных мероприятий	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 МГХПА им. С.Г. Строганова
2.	Adobe Creative Suite 6 Master Collection	
3.	CINEMA 4D 18.020	
4.	Corel DESIGNER Technical Suite 2019	
5.	CorelDRAW Graphics Suite X6 (64-Bit)	
6.	Autodesk 3ds Max Design 2019	
7.	Adobe Creative Cloud для рабочих групп	
8.	Офисный пакет Microsoft Office 365	

9.4. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы МГХПА им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека МГХПА им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте МГХПА 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, световое шоу, графики и инсталляции.

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, световые эффекты, графика и голограммы, для визуального оформления спектакля. 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.