

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кемеровский государственный институт культуры
Режиссерско-педагогический факультет
Кафедра режиссуры театрализованных представлений и праздников

СЦЕНОГРАФИЯ

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Направление подготовки

51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников»

Профиль подготовки

«Театрализованные представления и праздники»

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр

Форма обучения

Очная, заочная

Кемерово, 2025 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки / специальности 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников», профиль «Театрализованные представления и праздники», квалификация (степень) выпускника – «Бакалавр».

Утверждена на заседании кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников протокол № 10 от 21.05.2024 г.

Переутверждена на заседании кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников протокол № 11 от 06.06.2025 г.

Рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <https://edu.kemgik.ru/> (21.05.2024 г., протокол № 10)

Сценография: рабочая программа дисциплины, для обучающихся по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников», профиль «Театрализованные представления и праздники», квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» / *Сост.* И. В. Чирков. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2024. – 20 с.

Автор (Составитель)

И. В. Чирков

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля)

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Объем дисциплины (модуля)
 - 4.2. Структура дисциплины
 - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
 - 5.1. Образовательные технологии
 - 5.2. Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 8.1. Основная литература
 - 8.2. Дополнительная литература
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
11. Список (перечень) ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) являются изучение исторической перспективы развития сценографии театрализованных представлений и праздников, обеспечение теоретическим и технологическим базисом, необходимым для подготовки и реализации различных видов сценического пространства (современной сценической декорационно-оформительской деятельности) в процессе осуществления практической деятельности режиссера праздничных форм культуры.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина принадлежит к Части, формируемой участниками образовательных отношений. Сценография дополняет дисциплины, входящие в Обязательную часть, такие как «Режиссура театрализованных представлений и праздников», «История и теория праздничной культуры», «Сценарное мастерство». Изучение историко-теоретической базы развития сценического пространства, техники и технологии сцены, современных практик устройства сценической площадки, вариативности места действия представления и технической оснащённости сцен способствует формированию целостного представления о деятельности режиссера-постановщика театрализованных представлений и праздников. В ходе изучения данного курса, помимо освоения теоретического материала, студент выполняет практические задания по организации пространства художественными средствами, занимается индивидуально (самостоятельно) по разработке сценографии своего семестрового задания (или задания в рамках прохождения творческой практики), осваивает дополнительный информационный материал (литература, практические примеры сценографии театрализованных представлений и праздников в праздничных формах на сценических площадках региона, России и мира). Формой итогового контроля является экзамен в 6 семестре.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижения:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
ПК-5. Способность и готовность применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в процессе творческой постановочной деятельности: осуществление разработки и написание драматургической основы (сценария) различных театрализованных праздничных форм, концертно-зрелищных форм, художественно-спортивных представлений, шоу-программ, праздников;	знать творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные жанры; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве;	уметь воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами режиссерского искусства; осуществлять режиссёрско-постановочную деятельность в общем репетиционном процессе и в индивидуальной работе при подготовке театрализованных представлений и	владеть навыками режиссуры театрализованных представлений и праздников; творческими методами театрализации представлений и праздников, игровыми технологиями праздничных форм культуры; навыками работы с творческими коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного

пространственное мизансценирование; организация художественно-творческого процесса и применение системного подхода к разработке и реализации режиссерских проектов театрализованных представлений, праздников и других форм праздничной культуры; написание рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно-исследовательским работам в области праздничной культуры.	принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений и праздников; основы научно-исследовательской работы для написания рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно-исследовательским работам в области театрализованных представлений и праздников, и других форм праздничной культуры.	праздников; применять системный подход к разработке и реализации режиссерских проектов в области театрализованных представлений и праздников, и других форм праздничной культуры.	замысла для совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности; навыками создания сценария, пространственного мизансценирования, режиссерских аннотаций художественного и документального материала.
--	--	---	---

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника

Профессиональные стандарты	Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции
01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых	Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам	Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы
		Организация досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации дополнительной общеобразовательной программы
		Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания

		Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной программы
		Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы
	Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	Организация и проведение исследований рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых
		Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности педагогов дополнительного образования
		Мониторинг и оценка качества реализации педагогическими работниками дополнительных общеобразовательных программ
	Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	Организация и проведение массовых досуговых мероприятий
		Организационно-педагогическое обеспечение развития социального партнерства и продвижения услуг дополнительного образования детей и взрослых
		Организация дополнительного образования детей и взрослых по одному или нескольким направлениям деятельности
11.009 Режиссер средств массовой информации	Создание художественного и визуального формата проекта СМИ в процессе монтажа	Обработка материала для получения готового медиапродукта
		Обеспечение оперативного создания художественного

		и визуального формата проекта
	Организационная деятельность по созданию и выпуску визуальных медиапродуктов СМИ	Планирование хозяйственной деятельности по созданию медиапродуктов СМИ
		Организация хозяйственной деятельности по созданию медиапродуктов СМИ
		Обеспечение высокого художественного уровня медиапродуктов

4. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часов.

Для студентов очной формы обучения предусмотрено 72 часа контактной (аудиторной) работы с обучающимися (32 часа лекций, 36 часов практических занятий, 4 часа индивидуальных занятий) и 45 часов самостоятельной работы. 14 часов (20%) аудиторной работы проводятся в интерактивных формах.

Для студентов заочной формы обучения предусмотрено 24 часа контактной (аудиторной) работы с обучающимися (8 часов лекций, 12 часов практических занятий, 4 часа индивидуальных занятий) и 109 часов самостоятельной работы. 5 часов (20%) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанной с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения.

Очная форма обучения

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Интеракт. Формы обучения	СРО
			лекции	Семин. (практ.) занятия	Индив. занятия		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Раздел 1. Введение в теорию сценографии						
1.1	Сценография и художественно-декоративное оформление праздника: введение в проблематику	5	2/1*	2		1* - Лекция-беседа	3
1.2	Функции и элементы сценографии	5	2	2			3
2	Раздел 2. История сценографии и техники сцены						

2.1	Предсценография и античный период технологии сцены	5	1*	1		1* - Презентация	3
2.2	Сцена Средневековья: церковный театр и эпохи Возрождения: дворцовые празднества	5	1	1			3
2.3	Основные этапы развития театрально-зрелищной сцены Европы XVII-XX веков	5	2	2			3
2.4	Сценография праздников и представлений Советского периода	5	2*	2		2* - Презентация	3
3	Раздел 3. Устройство сценического пространства: вариативность сценической площадки						
3.1	Устройство сцены-коробки: механизация, оборудование	5	1*	1		1* - Презентация	3
3.2	Энвайроментальный театр – «театр среды»	5	1*	2		1* - Презентация	3
3.3	Специфические особенности построения сценического пространства на «сцене-арене»: стадион и манеж	5	3/1*	2		1* - Презентация	3
3.4	Работа режиссера над макетом представления	5	1	3	2		9
4	Раздел 4. Работа над организацией пространства в театрализованном представлении и празднике						
4.1	Виды проекций в изобразительном искусстве и их применение в сценографии ТПП. Композиция праздничного пространства: законы, правила, приемы и средства	6	3	3			
4.2	Световое оформление представления, как основополагающее средство художественной выразительности в сценографии ТПП	6	2*	4		2* - Презентация	
4.3	Техническая документация постановочного проекта: паспорт объекта	6	2*			2* - Презентация	
4.4	Работа режиссера на образным решением театрализованного представления: Формирование праздничного пространства средствами сценографии	6	5	5		3* - учебный фильм	
4.5	Работа режиссера над макетом сценического и игрового пространства ТПП	6	4	5	2		9
Итого (экзамен 27 ч.)		5,6	32/14*	36	4	14*	45

Заочная форма обучения

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)	Интеракт. Формы обучения	СРО
-------	-------------------------	---------	--	--------------------------	-----

			лекции	Семин. (практ.) занятия	Индив. занятия		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Раздел 1. Введение в теорию сценографии						
1.1	Сценография и художественно-декоративное оформление праздника: введение в проблематику	5	1*			1* - Лекция-беседа	2
1.2	Функции и элементы сценографии	5		1			2
2	Раздел 2. История сценографии и техники сцены						
2.1	Предсценография и античный период технологии сцены	5	0,25	0,25			10
2.2	Сцена Средневековья: церковный театр и эпохи Возрождения: дворцовые празднества	5	0,25	0,25			10
2.3	Основные этапы развития театрально-зрелищной сцены Европы XVII-XX веков	5	0,25	0,25			10
2.4	Сценография праздников и представлений Советского периода	5	0,25	0,25			10
3	Раздел 3. Устройство сценического пространства: вариативность сценической площадки						
3.1	Устройство сцены-коробки: механизация, оборудование	5	0,5	0,5			2
3.2	Энвайроментальный театр – «театр среды»	5	0,25	0,25			2
3.3	Специфические особенности построения сценического пространства на «сцене-арене»: стадион и манеж	5	1	2/1*		1*- Презентация	2
3.4	Работа режиссера над макетом представления	5	0,25	1,25	2		10
4	Раздел 4. Работа над организацией пространства в театрализованном представлении и празднике						
4.1	Виды проекций в изобразительном искусстве и их применение в сценографии ТПП. Композиция праздничного пространства: законы, правила, приемы и средства	6	2	1			9
4.2	Световое оформление представления, как основополагающее средство художественной выразительности в сценографии ТПП	6	1*	1		1* - Презентация	10
4.3	Техническая документация постановочного проекта: паспорт объекта	6	1	1*		1* - Презентация	10
4.4	Работа режиссера на образным решением театрализованного представления: Формирование праздничного пространства средствами сценографии	6		2/1*		1* - учебный фильм	10

4.5	Работа режиссера над макетом сценического и игрового пространства ТПП	6		1	2		10
Итого (экзамен 9 ч.)		5,6	8/2*	12/3*	4	5*	109

* часы занятий в интерактивных формах

4.3. Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание дисциплины (Разделы, темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации
Раздел 1. Введение в теорию сценографии			
1.1.	Тема «Сценография и художественно-декоративное оформление праздника: введение в проблематику» Художественно-декоративное оформление как способ организации пространственно-временной характеристики праздника, создание его художественного образа. Сценография как художественное явление, как наука, как продукт художественной деятельности, как процесс.	Формируемые компетенции: - ПК-5. Способность и готовность применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в процессе творческой постановочной деятельности: осуществление разработки и написание драматургической основы (сценария) различных театрализованных праздничных форм, концертно-зрелищных форм, художественно-спортивных представлений, шоу-программ, праздников; пространственное мизансценирование; организация художественно-творческого процесса и применение системного подхода к разработке и реализации режиссерских проектов театрализованных представлений, праздников и других форм праздничной культуры; написание рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно-исследовательским работам в области праздничной культуры. В результате изучения темы студент должен:	Устный опрос
1.2.	Тема «Функции и элементы сценографии» Цель и задачи сценографии ТПП. Характеры сценографии, выразительные средства.	- знать творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные	

		театральные жанры; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений и праздников; основы научно-исследовательской работы для написания рефератов, научных докладов, публикаций и библиографий по научно-исследовательским работам в области театрализованных представлений и праздников, и других форм праздничной культуры -уметь воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами режиссерского искусства; осуществлять режиссерско-постановочную деятельность в общем репетиционном процессе и в индивидуальной работе при подготовке театрализованных представлений и праздников; применять системный подход к разработке и реализации режиссерских проектов в области театрализованных представлений и праздников, и других форм праздничной культуры -владеть навыками режиссуры театрализованных представлений и праздников; творческими методами театрализации представлений и праздников, игровыми технологиями праздничных форм культуры; навыками работы с творческими коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности; навыками создания сценария, пространственного мизансценирования, режиссерских	
--	--	---	--

		аннотаций художественного и документального материала.	
Раздел 2. История сценографии и техники сцены			
2.1.	Тема «Предсценография и античный период технологии сцены» Архетипы сил природы в качестве объектов места действия и средств воплощения представления в ритуально-обрядовой практике. Развитие сценографии античного периода и влияющие факторы. Особенности конструкции амфитеатра и игрового пространства: их изменения.	Формируемые компетенции: - ПК-5. Способность и готовность применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в процессе творческой постановочной деятельности: осуществление разработки и написание драматургической основы (сценария) различных театрализованных праздничных форм, концертно-зрелищных форм, художественно-спортивных представлений, шоу-программ, праздников; пространственное мизансценирование; организация художественно-творческого процесса и применение системного подхода к разработке и реализации режиссерских проектов театрализованных представлений, праздников и других форм праздничной культуры; написание рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно-исследовательским работам в области праздничной культуры. В результате изучения темы студент должен: - знать творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные жанры; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений и праздников; основы научно-исследовательской работы для написания рефератов, научных докладов, публикаций и библиографий по научно-исследовательским работам в области театрализованных	Устный опрос
2.2.	Тема «Сцена Средневековья: церковный театр и эпохи Возрождения: дворцовые празднества» Симультанные декорации в инсценировках евангельских эпизодов. Уличный театр, как новый вид зарождающегося искусства: типы площадок средневековой мистерии. Машинерии и принципы функционирования лебёдочно-подвесной системы драматического театра и дворцовых праздников.	процесса и применение системного подхода к разработке и реализации режиссерских проектов театрализованных представлений, праздников и других форм праздничной культуры; написание рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно-исследовательским работам в области праздничной культуры. В результате изучения темы студент должен: - знать творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные жанры; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений и праздников; основы научно-исследовательской работы для написания рефератов, научных докладов, публикаций и библиографий по научно-исследовательским работам в области театрализованных	Творческое задание
2.3.	Тема «Основные этапы развития театрально-зрелищной сцены Европы XVII-XX веков» Значение Шекспировского театра. Великие романтические зрелища: эйдофузиконы, панорамы, диорамы, типорамы и парки). Машинерии сцены и театральные эффекты Нового времени. Реформа Шинкеля и Земпера. Русская-праздничная	положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений и праздников; основы научно-исследовательской работы для написания рефератов, научных докладов, публикаций и библиографий по научно-исследовательским работам в области театрализованных	Коллоквиум

	культура в формировании площадной сценографии. Достижения научно-технического прогресса в сценографии ТПП на рубеже XIX и XX веков. Возрождение спортивно-художественных праздников и их оформление: становление «новой» сценографии в первой половине XX века.	представлений и праздников, и других форм праздничной культуры -уметь воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами режиссерского искусства; осуществлять режиссерско-постановочную деятельность в общем репетиционном процессе и в индивидуальной работе при подготовке театрализованных представлений и праздников; применять системный подход к разработке и реализации режиссерских проектов в области театрализованных представлений и праздников, и других форм праздничной культуры -владеть навыками режиссуры театрализованных представлений и праздников; творческими методами театрализации представлений и праздников, игровыми технологиями праздничных форм культуры; навыками работы с творческими коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности; навыками создания сценария, пространственного мизансценирования, режиссерских аннотаций художественного и документального материала.	
2.4.	Тема «Сценография праздников и представлений Советского периода» Авангард в становлении новой Советской республики. Оформление массовых зрелищ: театр масс. Шествия и парады в культуре сценографии.		Устный опрос, творческое задание
Раздел 3. Устройство сценического пространства: вариативность сценической площадки			

3.1.	Тема «Устройство сцены-коробки: механизация, оборудование» Архитектура театрально-зрелищных комплексов. Вертикальное и горизонтальное сечения сцены. Основные функции и задачи частей сцены, пропорциональное значение.	Формируемые компетенции: - ПК-5. Способность и готовность применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в процессе творческой постановочной деятельности: осуществление разработки и написание драматургической основы (сценария) различных театрализованных праздничных форм, концертно-зрелищных форм, художественно-спортивных представлений, шоу-программ, праздников; пространственное мизансценирование; организация художественно-творческого процесса и применение системного подхода к разработке и реализации	Творческое задание
3.2.	Тема «Симультаный принцип оформления и симультанная сцена» Принцип и способы симультанного решения построения и оформления сценической площадки.	режиссерских проектов театрализованных представлений, праздников и других форм праздничной культуры; написание рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно-исследовательским	Устный опрос, творческое задание
3.3.	Тема «Энвайроментальный театр – «театр среды» «Новое» игровое пространство: ангарная культура, концертные площадки в непригодных помещениях и территориях. Вариативность пространства места действия: способы организации и конструктивные особенности.	работам в области праздничной культуры. В результате изучения темы студент должен: - знать творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные жанры; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при	Творческое задание
3.4.	Тема «Специфические особенности построения сценического пространства на «сцене-арене»: стадион и манеж» Сцена «круг» - круговая просматриваемость. Художественно-декорационные приемы на сцене-арене. Иллюзорный	подготовке театрализованных представлений и праздников; основы научно-исследовательской работы для написания рефератов, научных докладов, публикаций и библиографий по научно-исследовательским работам в области театрализованных представлений и праздников, и других форм праздничной культуры	Творческое задание

	метод декоративного оформления. Художественное преобразование утилитарного пространства. Устройство универсальной площадки на примере цирка на льду, - на воде).	- уметь воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами режиссерского искусства; осуществлять режиссерско-постановочную деятельность в общем репетиционном процессе и в индивидуальной работе при подготовке театрализованных представлений и праздников; применять системный подход к разработке и реализации режиссерских проектов в области театрализованных представлений и праздников, и других форм праздничной культуры - владеть навыками режиссуры театрализованных представлений и праздников; творческими методами театрализации представлений и праздников, игровыми технологиями праздничных форм культуры; навыками работы с творческими коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности; навыками создания сценария, пространственного мизансценирования, режиссерских аннотаций художественного и документального материала.	
3.5.	Тема «Работа режиссера над макетом представления» Цели и задачи макетирования. Этапы разработки макета и моделирование пространства предстоящего представления на примере театрализованного эпизода, основанного на художественном материале		Практическое задание
Раздел 4. Работа над организацией пространства в театрализованном представлении и празднике			
4.1.	Тема «Виды проекций в изобразительном искусстве и их применение в сценографии ТПП. Композиция праздничного пространства: законы, правила, приемы и средства» Ортогональная проекция, параллельная, обратная и прямая перспективы как способ освоение	Формируемые компетенции: - ПК-5. Способность и готовность применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в процессе творческой постановочной деятельности: осуществление разработки и написание драматургической основы (сценария) различных театрализованных праздничных форм, концертно-зрелищных форм, художественно-спортивных представлений, шоу-программ, праздников; пространственное	Устный опрос

	окружающего мира и его художественного образа. Общая теория композиции изобразительного и пространственного искусств. Развитие композиции в изобразительном, монументальном и театральном искусствах. Ритм в композиции, его особенности и диапазон в применении. Сюжетно-композиционный центр. Симметрия и асимметрия. Крупный план. Пространство композиции: горизонтали и вертикали; диагональ, линия, штрих, пятно, светотень, объем и др. Вертикальный и горизонтальный ритм в заданном квадрате с предметами одинаковой конфигурации. Цветовые пятна. Организация ритма из элементов ХДО. Контрастное решение заданного квадрата светотенью, цветом, фактурой материала, объемом и размером.	мизансценирование; организация художественно-творческого процесса и применение системного подхода к разработке и реализации режиссерских проектов театрализованных представлений, праздников и других форм праздничной культуры; написание рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно-исследовательским работам в области праздничной культуры. В результате изучения темы студент должен: - знать творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные жанры; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений и праздников; основы научно-исследовательской работы для написания рефератов, научных докладов, публикаций и библиографий по научно-исследовательским работам в области театрализованных представлений и праздников, и других форм праздничной культуры	
4.2.	Тема «Световое оформление представления, как основополагающее средство художественной выразительности в сценографии ТПП» Теория освещения. Вариативность сценической светотехники: Вош, Бим, Спот, Сканер. Сценические визуальные эффекты.	- уметь воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами режиссерского искусства; осуществлять режиссерско-постановочную деятельность в общем репетиционном процессе и в индивидуальной работе при подготовке театрализованных представлений и праздников; применять системный подход к разработке и реализации	Творческое задание
4.3.	Тема «Техническая документация постановочного		Устный опрос

	проекта: паспорт объекта» Монтировочная документация: механика сцены, подвесы и крепления, схема развеса оборудования, схема коммутации. Общие требования эксплуатации механического оборудования сцен, эстрад.	режиссерских проектов в области театрализованных представлений и праздников, и других форм праздничной культуры -владеть навыками режиссуры театрализованных представлений и праздников; творческими методами театрализации представлений и праздников, игровыми технологиями праздничных форм культуры; навыками работы с творческими коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности; навыками создания сценария, пространственного мизансценирования, режиссерских аннотаций художественного и документального материала.	
4.4.	Тема «Работа режиссера на образным решением театрализованного представления: Формирование праздничного пространства средствами сценографии» Место сценографии в постановочном процессе режиссера. Сочетание сценографии и городской среды. Изобразительные, выразительные, пластические средства в декоративно-оформительской творческой практике. Сочетание элементов сценографии и их выразительных средств с местом проведения представления или праздника (техническая, энергетическая, коммунальная оснащенность; стилевое, плановое соответствие). Стационарные и передвижные средства художественной выразительности, многофункциональность площадки.		Творческое задание
4.5.	Тема «Работа режиссера над макетом сценического и игрового пространства ТПП»		Проверка результатов практических заданий.

<i>План сценического пространства. Масштаб макетирования. Эскизы декораций. Черновой проект макета. Сценический макет. Макет игрового пространства. Работа режиссера со сценическим проектом.</i>		Экзамен
---	--	---------

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

Основу преподавания учебной дисциплины «Сценография» составляют следующие образовательные технологии:

- *формирующие* – лекционные занятия, на которых выдается базовый теоритический материал дисциплины; практические задания, где студент закрепляет теоритический материал (при разработке практических занятий нужно учитывать принципы диалогичности, преемственности, эмоциональности и интеграции); индивидуальные занятия, на которых студент самостоятельно выполняет семестровые задания;
- *развивающие* – коммуникативно-диалоговые где студенты совместно с преподавателем обсуждают круг проблем, находятся в поиске и аргументации для принятия решения (работа в группах, ролевые игры).

При освоении курса, помимо традиционных технологий, ориентированных на формирование суммы теоретических знаний и практических умений, широко используются развивающие – проблемно-поисковые – технологии: проблемное изложение лекционного материала; для выполнения практических и индивидуальных заданий используются интерактивные формы обучения: методы проектов и анализа ситуаций (case-study), исследовательский метод, дискуссии. Учебные дискуссии представляют собой такую форму познавательной деятельности, в которой студенты и преподаватель упорядоченно и целенаправленно обмениваются своими мнениями, идеями, суждениями по обсуждаемой учебной проблеме. Во время дискуссии формируются следующие компетенции: коммуникативные (умения общаться, формулировать и задавать вопросы, отстаивать свою точку зрения, уважение и принятие собеседника), способности к анализу и синтезу, брать на себя ответственность, выявлять проблемы и решать их, умения отстаивать свою точку зрения, т.е. навыки социального общения. Формирование творческой личности, обладающей креативным мышлением, в современных условиях является актуальной задачей. В связи с этим всё более предпочтительными становятся поисковые методы: например, исследовательский. Этот метод в наибольшей степени удовлетворяют требованиям компетентностного подхода, направленного на развитие активности, ответственности и самостоятельности в принятии решений. Исследовательский метод проведения занятий с применением элементов проблемного обучения предполагает следующую деятельность:

- ознакомление с областью и содержанием предметного исследования; формулировка целей и задач исследования; сбор данных об изучаемом объекте (явлении, процессе) – что соответствует первому этапу индивидуальных занятий: отбор и защита материала для создания выбранного проекта;
- проведение исследования (теоретического или экспериментального) – выделение изучаемых факторов, выдвижение гипотезы, моделирование и проведение эксперимента - что соответствует второму, третьему и четвертому этапам: защита замысла проекта, решение композиции и отбор элементов сценографии;

- объяснение полученных данных – соответствие пятому этапу, на котором формируется основа художественного образа постановки.
- формулировка выводов, оформление результатов работы – соответствие шестому этапу работы, где происходит оформление эскиза (или макета) и защита сценографического оформления работы.

При исследовательском методе от студентов требуется максимум самостоятельности, что соответствует принципам индивидуальных занятий. Исследовательская деятельность позволяет сформировать такие ключевые компетенции, как умение творческой работы, самостоятельность при принятии решений, развивает наблюдательность, воображение, умения нестандартно мыслить, диалектически воспринимать явления и закономерности окружающего мира, выражать и отстаивать свою или групповую точку зрения.

Для диагностики компетенций применяются следующие формы контроля: выполнение ситуативных заданий и практических работ, защита сценографической разработки, устный опрос, экзамен. В процессе реализации учебного курса целесообразно использование интерактивных форм обучения, составляющих 20 % от общего количества аудиторных занятий в соответствии с требованиями ФГОС ВО (ФГОС ВО 3++). В целях самоконтроля знаний студентов используются технологии проверки уровня овладения учебным материалом с использованием контрольных вопросов и тестовых заданий по разделам дисциплины. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме экзамена.

5.2 Информационно-коммуникационные технологии

При организации учебного процесса широко используется сочетание образовательных и информационно-коммуникационных технологий: практикуются мультимедийные лекционные занятия, информационно-коммуникационные технологии сопровождают проведение практических работ, организацию самостоятельной работы обучающихся.

В целях эффективности образовательного процесса используются информационно-коммуникационные технологии в «Электронной информационно-образовательной среде КемГИК» <http://edu.kemgiki.ru/>.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Материалы для организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Сценография» размещены в «Электронной образовательной среде» (<https://edu2020.kemgik.ru/course/view.php?id=101>) и включают:

Организационные ресурсы

Тематический план дисциплины

Учебно-теоретические ресурсы

Интерактивная лекция

Лекционный материал

Учебно-практические ресурсы

Практические задания

Учебно-методические ресурсы

Методические указания для обучающихся по выполнению самостоятельной работы

Учебно-библиографические ресурсы

Список основной литературы

Список дополнительной литературы

Фонд оценочных средств

Перечень вопросов по семестрам

Тесты

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) является обязательным видом учебной

работы по дисциплине, выполняется в соответствии с выданным преподавателем заданием и в установленные сроки.

Самостоятельная работа обучающихся в рамках дисциплины «Сценография» предполагает подготовку к практическим и индивидуальным занятиям, к сдаче экзамена. Главное предназначение самостоятельной работы в процессе вузовской подготовки бакалавров – углубленное изучение материала. В ходе самостоятельной работы студенты должны научиться работать с литературой и источниками, научиться правильно и грамотно их конспектировать и в дальнейшем использовать в написании курсовых работ, научных статей, применяя при этом различные способы записей (цитирование, реферирование, тезисы).

Кроме использования литературы, рекомендованной в программе, студентам целесообразно овладеть методикой самостоятельного поиска необходимой литературы для подготовки и выполнения практических и индивидуальных занятий. Задача самостоятельной работы студентов – формирование, развитие и закрепление аналитических способностей.

Студент постепенно вырабатывает: умения самостоятельно систематизировать, оценивать, обобщать материал, делать выводы; способность выделять среди обширного материала главные, ключевые моменты; умения находить и оценивать причинно-следственные связи между различными изучаемыми явлениями и процессами; способность дискутировать, убедительно и аргументировано отстаивать свою точку зрения.

7. Фонд оценочных средств.

Включает оценочные средства для текущего контроля успеваемости и для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в электронной информационно-образовательной среде <https://edu2020.kemgik.ru>.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Список литературы

Основная литература:

1. Базанов, В. В. *Техника и технология сцены : учебное пособие* / В. В. Базанов ; Планета музыки, 2023. – 372 с. - Текст : непосредственный.
2. Литвинова, Т. В. *Дизайн новых медиа : учебник для вузов* / Т. В. Литвина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2023. - 181 с. - Текст : непосредственный.
3. Пономарев, В. Д. Кузьмина, О. В. Яковлева, Т. В. Пога, Л. Н. *Теория и семиотические основы постановки массового народного праздника : учебно-методическое пособие. Направления подготовки: 51.03.05 "Режиссура театрализованных представлений и праздников". Профиль "Театрализованные представления и праздники". 51.04.05 "Режиссура театрализованных представлений и праздников". Квалификация (степень) выпускника: "бакалавр", "магистр". Форма обучения: очная, заочная / авторы-составители: В. Д. Пономарёв, О. В. Кузьмина, Т. В. Яковлева, Л. Н. Пога ; Кемеровский государственный институт культуры. - Кемерово : КемГИК, 2024. - 141 с. - Текст : непосредственный.*

Дополнительная литература:

1. Зубов, А. Е. *История театрально-декорационного искусства: учебное пособие* / А. Е. Зубов - Новосибирск : Новосибирский гос. театральный институт, 2011. - 179 с. - Текст : непосредственный.
2. Шевелев, Г. В. *Сцена: механическое оборудование : учебное пособие для театральных колледжей и вузов* / Шевелев Г.В. - Москва : Российская академия театрального искусства - ГИТИС, 2007. - 284 с. - Текст : непосредственный.

3. Анульев, С. И. *Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры : учебное пособие* / С. И. Анульев ; Кемеровский государственный университет культуры и искусств. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 106 с. - Текст : непосредственный.
4. Понсов, А. Д. *Конструкция и технология изготовления театральных декораций* / Понсов А. Д. - Москва : Самовар, 2001. - 284 с. - Текст : непосредственный.

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Каталог электронных библиотек от Яндекса: http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Culture/Literature/Online_Libraries/
2. Областная научная библиотека им. В. Д. Федорова - <https://kemrsl.ru/>
3. ПТЖ: драматургия – <http://drama.ptj.spb.ru>
4. Руниверс: портал, посвященный российской истории и культуре: <http://www.runivers.ru/>
5. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия – <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/>
6. Федеральный портал «Российское образование: список электронных библиотек: <http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm>

8.3. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Вуз располагает необходимыми программным обеспечением:

Программное обеспечение:

лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)
- Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
- Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
- Графические редакторы - Adobe CS6 Master Collection, CorelDRAW Graphics Suite X6
- Видео редактор - Adobe CS6 Master Collection
- Информационная система 1С:Предприятие 8
- Музыкальный редактор – Sibelius
- Система оптического распознавания текста - ABBYY FineReader
- АБИС – Руслан, Ирбис

свободно распространяемое программное обеспечение:

- Офисный пакет – LibreOffice
- Графические редакторы - 3DS Max Autodesk (для образовательных учреждений)
- Браузер Mozilla Firefox (Internet Explorer)
- Программа-архиватор - 7-Zip
- Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5
- Среда программирования – Lazarus, Microsoft Visual Studio
- АИБС - MAPK-SQL (демо)
- Редактор электронных курсов - Learning Content Development System
- Служебные программы - Adobe Reader, Adobe Flash Player

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

- Консультант Плюс

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются: Наличие учебной лаборатории, оснащенной проекционной и компьютерной техникой, интегрированной в Интернет.

10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная образовательная программа,
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,
- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ,
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.
- при необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья:

- допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

11. Перечень ключевых слов (гlossарий)

абстракция	повтор
асимметрия	портал
абрис	планшет
акцент	пространство
ахроматический	
декорация	проксемика
динамика	реквизит
занавес	ритм
зеркало сцены	симметрия форма
знак театральный	симультаный
кинетика	скенэ
композиция	сцена
контражур	сценография
контраст	театрон
конфигурация	театрализация
костюм	
	трюм
коллаж	хроматический цвет
маска	
масштаб	фокусирование
мизансцена	
модель	функция
монтаж	фурка
нюанс	
образ	эккиклема
объект	
орхестра	
партитура	
перспектива	