

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

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.12.2 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ**

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.01 Педагогическое образование
Профиль подготовки	«Сценические искусства»
Формы обучения	Очная, заочная

Нижний Тагил
2017

Рабочая программа дисциплины «Художественное оформление спектакля». Нижний Тагил :
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2017. – 23 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.

Автор: зав.кафедрой ТХО, к.культ-и

Садриева А.Н.

Рецензент: зав.отделением сценических искусств, к.ф.н.

Миронов А.В.

Одобрена на заседании кафедры технологий художественного образования 15 сентября 2017 г., протокол № 1.

Заведующий кафедрой

А. Н. Садриева

Рекомендована к печати методической комиссией факультета художественного образования 25 октября 2017 г., протокол № 3.

Председатель методической комиссии ФХО

А.В. Миронов

Декан ФХО

Н. С. Кузнецова

Зав. отделом АВТ и МТО научной библиотеки

О. В. Левинских

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2017.
© Садриева А.Н., 2017.

СОДЕРЖАНИЕ

Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
Результаты освоения дисциплины.....	4
Структура и содержание дисциплины.....	5
Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
Тематический план дисциплины для заочной формы обучения	5
Содержание дисциплины.....	7
Образовательные технологии.....	11

Учебно-методические материалы.....	12
Задания и методические указания по организации практических занятий....	12
Учебно-методическое и информационное обеспечение.....	15
Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	17
Текущий контроль качества усвоения знаний.....	17
Промежуточная аттестация.....	17

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;
- ознакомить 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 «Сценические искусства». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой технологий художественного образования.

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. Для знакомства с дисциплиной «Художественное оформление спектакля» студент должен знать историю мировой художественной культуры, историю и теорию театрального искусства. Межпредметные связи дисциплины прослеживаются с дисциплинами профильной подготовки «Актерское мастерство и сценическая речь», курсами по выбору студентов «Анализ и интерпретация произведений искусства», «Практикум по организации любительского театра», «Основы постановочной работы», «Музыкальное оформление спектакля».

Дисциплина «Художественное оформление спектакля» предполагает освоение студентами теоретических знаний в сфере театрально-декорационного искусства и практических навыков проектирования художественного оформления спектакля.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности;

СК-2 – готовность анализировать художественные произведения различных форм, жанров и стилей;

СК-5 - способность владеть современными технологиями художественно-творческой деятельности;

СК-6 - способность реализовывать творческий потенциал в различных видах самостоятельной деятельности (педагогической, просветительской, аранжировочной, композиторской, звукорежиссерской, исследовательской, исполнительской и постановочной).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

- основные типы и образно-историческую типологию сценического пространства;
- функции сценографии;
- типы и принципы оформления сценического пространства;
- особенности исторического развития театрально-декорационного искусства;
- виды декораций, драматургические, семантические и пластические функции декорации;
- требования к пластическому образу спектакля;

уметь:

– анализировать театральные постановки с точки зрения полноты реализации художественно-оформительской задачи;

– проектировать художественное оформление спектакля в соответствии с содержанием драматургического материала;

владеть:

- способами художественного оформления драматического произведения, четкой композиции;

иметь представление:

- о функции света как элемента художественного оформления спектакля;
- о функции занавеса и кулис как смыслового и пространственного разделителя;
- о роли костюма в художественном оформлении спектакля;
- о роли реквизита как художественной составляющей спектакля.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Очная форма обучения

Вид работы	Форма обучения
	очная
	3 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	144
Контактная работа , в том числе:	34
Лекции	14
Практические занятия	20
Самостоятельная работа , в том числе:	74
Изучение практического курса	50
Самоподготовка к текущему контролю знаний	24
Подготовка к экзамену в 3 семестре	36

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа			Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практ. занятия	Из них в интер. форме		
1. Художественное оформление спектакля как интегративный творческий процесс	4	2			2	Проверка выполненного задания преподавателем
2. Взаимосвязь драматургии и сценического решения спектакля	4	2			2	Проверка выполненного задания преподавателем
3. Типология сценических пространств. Принципы пластического решения спектакля	4	2			2	Проверка выполненного задания преподавателем
4. Художественное целое спектакля	4	2			2	Проверка выполненного задания преподавателем
5. Элементы художественного оформления спектакля: декорации, освещение, реквизит, костюмы и грим, полиграфические информационные материалы.	8	4			4	Проверка выполненного задания преподавателем
6. Декорация как семантически значимый элемент художественного оформления спектакля	4	2			2	Проверка выполненного задания преподавателем
7. История сценографии. Пратейт и визуальные образы в обрядовом действе	2				2	Проверка выполненного задания преподавателем
8. Античный театр: зарождение сценографии	2				2	Проверка выполненного задания преподавателем
9. Средневековый театр и его сценографические приемы	2				2	Проверка выполненного задания преподавателем
10. Сценография Восточного театра, ее специфика и своеобразие	2				2	Проверка выполненного задания преподавателем

11. Театрально-декорационное искусство эпохи Возрождения	6		2	2	4	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
12. Художественное оформление спектакля эпохи барокко и классицизма	6		2	2	4	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
13. Становление театрально-декорационного искусства: просветительский театр	4				4	Проверка выполненного задания преподавателем
14. Трансформация типов сцены в романтическом театре	6		2	2	4	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
15. «Сценические революции» второй половины XIX в. Байройтские фестивали и мейнингенцы	6		2	2	4	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
16. Классицизм, романтизм, реалистическая драма в России XVIII–XIX вв.	4				4	Проверка выполненного задания преподавателем
17. Деятельность передвижников и развитие реалистической декорационной живописи конца XIX в.	4				4	Проверка выполненного задания преподавателем
18. Театрально-декорационное искусство эпохи модерна. Попытки создания синтетического, тотального театра	6		2	2	4	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
19. Сценография русского театра рубежа веков. Принципы изобразительной режиссуры	6		2	2	4	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
20. Развитие психологического театра и язык психологической декорации	4				4	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
21. Авангардный театр Западной Европы. Дадаизм в театре. Антидекорационный принцип и эстетика отрицания	6				6	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
22. Революционные изменения в русской сценографии. Театральная деятельность русских символистов, акмеистов, футуристов	4				4	Проверка выполненного задания преподавателем
23. Сценическая условность в экспрессионизме и конструктивизме	8		4	2	4	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
24. Влияние новых синтетических видов искусства на сценографию XX в.	8		4	2	4	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
Подготовка и сдача экзамена	36				36	
Всего по дисциплине	144	14	20	20	74+36	

Практические занятия

№ темы	Наименование практических работ	Кол-во аудиторн. часов
1.	11. Театрально-декорационное искусство эпохи Возрождения	2
2.	12. Художественное оформление спектакля эпохи барокко и классицизма	2

3.	14. Трансформация типов сцены в романтическом театре	2
4.	15. «Сценические революции» второй половины XIX в. Байройтские фестивали и мейнингенцы	2
5.	18. Театрально-декорационное искусство эпохи модерна. Попытки создания синтетического, тотального театра	2
6.	19. Сценография русского театра рубежа веков. Принципы изобразительной режиссуры	2
7.	23. Сценическая условность в экспрессионизме и конструктивизме	4
8.	24. Влияние новых синтетических видов искусства на сценографию XX в.	4

Заочная форма обучения

Вид работы	Форма обучения
	Заочная
	3-4 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	144
Контактная работа , в том числе:	8
Лекции	2
Практические занятия	6
Самостоятельная работа , в том числе:	127
Изучение практического курса	70
Самоподготовка к текущему контролю знаний	57
Подготовка к экзамену в 4 семестре	9

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа			Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практ. занятия	Из них в интер. форме		
1. Художественное оформление спектакля как интегративный творческий процесс	4	2			2	Проверка выполненного задания преподавателем
2. Взаимосвязь драматургии и сценического решения спектакля	4				4	Проверка выполненного задания преподавателем
3. Типология сценических пространств. Принципы пластического решения спектакля	4				4	Проверка выполненного задания преподавателем
4. Художественное целое спектакля	4				4	Проверка выполненного задания преподавателем
5. Элементы художественного оформления спектакля: декорации, освещение, реквизит, костюмы и грим, полиграфические информационные материалы.	6				6	Проверка выполненного задания преподавателем
6. Декорация как семантически значимый элемент художественного оформления спектакля	6				6	Проверка выполненного задания преподавателем
7. История сценографии. Пратейт и визуальные образы в обрядовом действе	4				4	Проверка выполненного задания преподавателем
8. Античный театр: зарождение сценографии	5				5	Проверка выполненного задания преподавателем
9. Средневековый театр и его сценографические приемы	4				4	Проверка выполненного задания преподавателем

						задания преподавателем
10. Сценография Восточного театра, ее специфика и своеобразие	4				4	Проверка выполненного задания преподавателем
11. Театрально-декорационное искусство эпохи Возрождения	6				6	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
12. Художественное оформление спектакля эпохи барокко и классицизма	6				6	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
13. Становление театрально-декорационного искусства: просветительский театр	6				6	Проверка выполненного задания преподавателем
14. Трансформация типов сцены в романтическом театре	6				6	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
15. «Сценические революции» второй половины XIX в. Байройтские фестивали и мейнингенцы	6				6	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
16. Классицизм, романтизм, реалистическая драма в России XVIII–XIX вв.	6				6	Проверка выполненного задания преподавателем
17. Деятельность передвижников и развитие реалистической декорационной живописи конца XIX в.	6				6	Проверка выполненного задания преподавателем
18. Театрально-декорационное искусство эпохи модерна. Попытки создания синтетического, тотального театра	6				6	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
19. Сценография русского театра рубежа веков. Принципы изобразительной режиссуры	8		2		6	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
20. Развитие психологического театра и язык психологической декорации	4				4	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
21. Авангардный театр Западной Европы. Дадаизм в театре. Антидекорационный принцип и эстетика отрицания	4				4	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
22. Революционные изменения в русской сценографии. Театральная деятельность русских символистов, акмеистов, футуристов	6				6	Проверка выполненного задания преподавателем
23. Сценическая условность в экспрессионизме и конструктивизме	10		2		8	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
24. Влияние новых синтетических видов искусства на сценографию XX в.	10		2		8	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
Подготовка и сдача экзамена	9				9	
Всего по дисциплине	144	2	6		127+9	

Практические занятия

№ темы	Наименование практических работ	Кол-во аудиторн. часов
1.	19. Сценография русского театра рубежа веков. Принципы изобразительной режиссуры	2
2.	23. Сценическая условность в экспрессионизме и конструктивизме	2
3.	24. Влияние новых синтетических видов искусства на сценографию XX в.	2

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.

2. Взаимосвязь драматургии и сценического решения спектакля

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

3. 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.

4. Художественное целое спектакля

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.

5. 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.

6. 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.).

7. 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.

8. 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.

9. 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 мистериального пространства. Симультанная декорация. Натурализм сценических эффектов в площадной драме (миракль). Аллегоризм светского театра (моралите). Структура ярмарочных подмостков и эстетика фарса.

10. Сценография Восточного театра, ее специфика и своеобразие

Театр Индии, Японии и Китая: своеобразие сценографических традиций. Основные элементы организации сценического пространства в классическом японском театре «Но». Театр Кабуки: маска и образ. Специфическая форма китайского традиционного театра «дацюй». Единство музыки, песни, танца и пантомимы. Символика цвета, орнамента и формы в традиционном восточном театре.

11. 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».

12. 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.

13. Становление театрально-декорационного искусства: просветительский театр.

XVIII век: совершенствование сценографии в пределах сцены-коробки. Введение декораций в систему работы странствующих трупп. Просветительский театр. Реформа комедии масок дель-арте. Теоретическое наследие Г. Лессинга и его влияние на эволюцию сценической системы. Подчиненность игры актера пространственным искусствам. Положение сценического искусства между живописью и поэзией.

14. 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.

15. «Сценические революции» второй половины XIX века.

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

16. Классицизм, романтизм, реалистическая драма в России XVIII–XIX вв.

Эстетика и сценография русского театрального классицизма и романтизма. Русская реалистическая драма и новая трактовка сценического пространства.

Особенности связи живописного и сценического искусства во второй пол. XIX века.

17. Развитие реалистической декорационной живописи конца XIX в.

Деятельность художников-«передвижников». Перенос приемов композиции, колорита, световоздушной перспективы из станковой живописи в декорационную. Иллюзорная реалистичность декорации как результат расчета горизонта сцены, освещения, охвата зрения.

18. 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. Брами, М. Рейнхардта. Синтетизм как принцип пластического мышления в режиссерской трактовке Г. Крэга.

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

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.

20. Развитие психологического театра и его сценический язык.

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

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

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

22. Революционные изменения в русской сценографии. Театральная деятельность русских символистов, акмеистов, футуристов.

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.

23. 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».

24. 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 теоретических (лекционных), практических и самостоятельных занятий, обеспечивающих освоение как необходимых теоретических знаний, так 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 практических 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 семинарским занятиям и самостоятельное освоение учебной литературы;
- посещение театральных постановок, театрализованных представлений, музыкальных вечеров, художественных выставок;
- написание критических анализов художественного оформления спектаклей;
- создание проектов художественного оформления театральных постановок (сценических этюдов, фрагментов).

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.). Знакомство с конструкцией декорационных и софитных подъемов и ферм.

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

Анализ паспорта сцен различных типов. Различение технологических, композиционных и эргономических возможностей каждой сцены.

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).

Знакомство с технологической частью работы над спектаклем: проектной документацией, технологическим описанием, чертежами, паспортом спектакля, выбором материалов и фактур.

Практическое изучение методики и технологии изготовления декораций. Создание эскизов и макетов для конкретного сценического действия. Имитация основных типов декораций: мягких и жестких. Овладение методикой расчета театральных конструкций.

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,

оригинал-макеты полиграфии. Стилистические, семантические, образные задачи и их решение в процессе работы над спектаклем. Спектакль как синтетическое целое.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

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

11. Театрально-декорационное искусство эпохи Возрождения

Вопросы и задания:

1. 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.
2. Приемы, образы и выразительные средства комедии дель-арте. Маска, персонаж и образ. Амплуа актера и визуальное выражение персонажа: грим, костюм, реквизит.
3. Структура и организация Шекспировского театра. Театр «Глобус» (Англия). Принцип минимализации и условности декоративного оформления. Установка на актерскую импровизацию и сотворчество публики.
4. 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.

12. Художественное оформление спектакля эпохи барокко и классицизма

Вопросы и задания:

1. Сценография эпохи барокко и классицизма. Театр эпохи барокко. Усовершенствование оборудования сцены-коробки, появление «telari». Принцип динамической композиции. Усложненность эффектов и стремление к иллюзорности.
2. «Кулисная композиция» в Италии XVII в. Замена «telari» новым видом – кулисой. Кулиса как семантическая и пространственная рамка. 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. 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.

14. Трансформация типов сцены в романтическом театре

Вопросы и задания:

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

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.

15. «Сценические революции» второй половины XIX в. Байройтские фестивали и мейнингенцы

Вопросы и задания:

1. «Сценические революции» второй половины XIX в. 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.

18. Театрально-декорационное искусство эпохи модерна. Попытки создания синтетического, тотального театра

Вопросы и задания:

1. 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. Брама, 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. Творчество А. Головина и К. Коровина. Историческая и сказочная тематика и ее оформление. От модерна к конструктивизму. Усиление принципов взаимодействия живописного и сценического искусства.

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.

19. Сценография русского театра рубежа веков. Принципы изобразительной режиссуры

Вопросы и задания:

1. Сценография русского театра рубежа веков. Развитие психологического театра и его сценический язык. Драматургия А.П. Чехова, М. Горького. Создание К.С. Станиславским и В.И.

Немировичем-Данченко Московского художественного театра. Принципы изобразительной режиссуры. Искусство психологической декорации.

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.

23. Сценическая условность в экспрессионизме и конструктивизме

Вопросы и задания:

1. Театральные эксперименты в художественном оформлении спектакля В.Мейерхольда, М. Рейнхардта, Камерного театра Таирова, Э.Пискатора. Супрематическая постановка «Победа над солнцем» (Маяковский, Малевич, Крученых).
2. Принцип сценической условности в театре В.Мейерхольда, А.Таирова, Е. Вахтангова. Театрально-декорационное творчество Н. Сапунова и С. Судейкина. Поиск нового сценического языка. Единство живописно-пластического и музыкально-ритмического начала.
3. 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.

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

Вопросы и задания:

Процесс трансформации сцены и сценического пространства в современном театре. Аналогия с трансформацией сценической площадки и сценического пространства в античности. Уничтожение сцены-коробки. Возвращение к первоистокам. Возвращение действенной и игровой сценографии.

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.

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Рекомендуемая литература

Основная

3. 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>.

4. 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.

5. 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

Учебная аудитория № 213 С лекционная - 17 столов двухместных для обучающихся, 34 стула для обучающихся, стол для преподавателя, стул для преподавателя, доска меловая, телевизор с USB, системный блок, фонд видеозаписей спектаклей.

Аудитория № 208 С (демонстрационный зал) - 168 концертных кресел, 2 пианино, проектор, экран, концертное аудио- и световое оборудование, стол для преподавателя, стул для преподавателя.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Текущий контроль качества усвоения знаний осуществляется в форме опросов, письменных и творческих заданий, целью которых является проверка прочности и эффективности знаний, полученных в процессе усвоения учебного материала. Система практических занятий предполагает постановку и решение творческих задач, которые могут решаться как в форме письменной теоретической работы, так и в форме учебных постановок, где основной упор должен делаться на соответствие художественно-образной задачи ее формально-пластическому воплощению.

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Освоение дисциплины завершается экзаменом в 3 семестре, на котором проверяется:

- владение базовым понятийным аппаратом;
- знание особенностей исторического развития театрально-декорационного искусства;
- умение анализировать театральные постановки с точки зрения полноты реализации художественно-оформительской задачи;
- способность самостоятельно ставить и решать художественные задачи, связанные с пластическим декорационным оформлением спектакля.

Экзамен состоит из теоретической части (ответа по билетам) и практической части (представления макета художественного оформления конкретного сценического действия или разработки творческого режиссерского задания художнику-постановщику).

Фонд вопросов к экзамену

1. Сценическое пространство как составляющая театрального пространства (наряду с драматическим, игровым, текстовым, внутренними и др.).
2. Сцена как семантическое и семиотическое пространство.
3. Эстетический замысел и принцип взаимодействия элементов сценического пространства.
4. Семантика и визуализация образа: зрительский отклик.
5. Принципы взаимоотношения сценического действия и декорационного оформления (смысловой контрапункт или смысловая гармония).
6. Сцена и зритель (зал): модели диалога и алгоритмы общения.
7. Типология сценических пространств (образно-историческая).
8. Типы и принципы оформления сценического пространства. Декорация как семантически значимый элемент художественного оформления спектакля.
9. Декорация и ее роль в создании зрительного образа действия: драматургические, семантические и пластические функции декорации.
10. Виды декораций. Декорационно-сценические эффекты.
11. Освещение как элемент художественного оформления спектакля.
12. Функции занавеса и кулис как смыслового и пространственного разделителя.
13. Роль костюма в художественном оформлении спектакля: идентификационные, семиотические, эстетические и художественные функции.
14. Реквизит как художественная составляющая спектакля.
15. Требования к пластическому образу спектакля: единство стиля, соразмерность, соотнесенность элементов и др.
16. История возникновения и развития художественного оформления спектакля: предпосылки возникновения как отдельно рассматриваемого вида искусства. Разрушение синкретического мышления и секуляризация мистериального действия в античном греческом полисе.
17. Специфика художественного оформления спектакля в античном театре эпохи Эсхила, Софокла и Еврипида.
18. Действенная сценография («сквозное действие») и ее связь с мифологическим действием в сакральном представлении (Аристотель).
19. Машинерия и рационализм художественного оформления римского театра. Римский театр поздней античности как зрелищная индустрия.
20. Игровая сценография и площадной театр Средневековья и Ренессанса. Разрушение синкретического мышления и секуляризация мистериального действия в Средневековье. Искусство ремесла на службе театра.
21. 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.
22. Аристократизация и феерия представления 16-17 вв. Широкое распространение итальянской системы в европейских театрах. Введение портала сцены. Оформление сцены-коробки.
23. Барочный театр в России. Европейское влияние. Оборудование и оформление сцены театра в России в 18 в. «Вся жизнь – театр». Театральный архитектор. Отсутствие профессиональной дифференциации по видам и жанрам живописных работ.
24. Поздний этап барокко и рококо. Отказ от симметрии, введение угловой перспективы. Достижение средствами живописи иллюзии движения и большой глубины сцены.
25. Классицизм. Просвещение. Единство времени и места действия. Несменяемая декорация. Освобождение от абстрактной пышности придворного искусства. Эстетика и канон античной архитектуры на сцене. Появление павильонной декорации. Гете и Веймарский классицизм.
26. Романтизм и требования исторически конкретной и национально подчеркнутой характеристики места действия. Усложнение постановочной техники. 1849 г. – первое использование эффектов электрического света.

27. Декорационные мастерские, обслуживающие различные европейские театры (вт. пол. 19 в.). Европейский стандарт: сборные или «дежурные» типовые декорации. Замена искусства ремесленничеством.
28. Эволюция драматургии и история развития типов организации сценического пространства. Формы и стили оформления сценического пространства, их историческое развитие.
29. Пратейтер и визуальные образы в обрядовом действе. Истоки театра. Сакральное и профанное пространство в обрядовом действе. Первобытный синкретизм. Древнеегипетские мистерии. Семантика цвета и символизм формы. Элементы пратейтера.
30. 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.
31. Архитектурная, пространственная и образная структура древнеримского театра. Арена как демократический тип сцены. Народная драма и ее оформление. Искусство и грим мима.
32. 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.
33. Соединение принципов церковной и народной сцены в мистерии Средневекового театра. Наглядность мистерийного пространства. Симультанная декорация. Натурализм сценических эффектов в площадной драме (миракль). Аллегоризм светского театра (моралите). Структура ярмарочных подмостков и эстетика фарса.
34. Сценография Восточного театра, ее специфика и своеобразие. Театр Индии, Японии и Китая: своеобразие сценографических традиций. Основные элементы организации сценического пространства в классическом японском театре «Но». Театр Кабуки: маска и образ. Специфическая форма китайского традиционного театра «дацюй». Единство музыки, песни, танца и пантомимы. Символика цвета, орнамента и формы в традиционном восточном театре.
35. 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 стаффажас как приема построения перспективной композиции.
36. Приемы, образы и выразительные средства комедии дель-арте. Маска, персонаж и образ. Амплуа актера и визуальное выражение персонажа: грим, костюм, реквизит.
37. Структура и организация Шекспировского театра. Театр «Глобус» (Англия). Принцип минимализации и условности декоративного оформления. Установка на актерскую импровизацию и сотворчество публики.
38. Испанский театр XVI века. Творчество Лопе де Вега и демократическая традиция оформления спектаклей. Принципы постановки в «сукнах».
39. Сценография эпохи барокко и классицизма. Театр эпохи барокко. Усовершенствование оборудования сцены-коробки, появление «telari». Принцип динамической композиции. Усложненность эффектов и стремление к иллюзорности.
40. «Кулисная композиция» в Италии XVII в. Замена «telari» новым видом – кулисой. Кулиса как семантическая и пространственная рамка. Возвышение придворного оперно-балетного театра. Усложнение сценического пространства. Появление феерии. Использование машинной техники.
41. 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.
42. Просветительский и романтический театр: эстетические принципы и закономерности сценографических систем. XVIII век: совершенствование сценографии в пределах сцены-коробки. Введение декораций в систему работы странствующих трупп. Просветительский театр. Реформа комедии масок дель арте. Теоретическое наследие Г. Лессинга и его влияние на эволюцию

- сценической системы. Подчиненность игры актера пространственным искусствам. Положение сценического искусства между живописью и поэзией.
43. Эстетика романтизма и новое понимание сценического пространства в XIX веке. Попытка трансформации иконографического типа сцены-коробки. Строительство «псевдошекспировских» сцен. Эстетика контраста и борьбы и принципы ее пластического воплощения в романтическом театре.
 44. «Сценические революции» второй половины XIX в. Специфика театрального оформления Байройтских фестивалей. Постановочные и художественно-оформительские принципы мейнингенцев.
 45. Русская сценография XVIII–XIX веков. Эстетика и сценография русского театрального классицизма и романтизма. Русская реалистическая драма и новая трактовка сценического пространства.
 46. Развитие реалистической декорационной живописи конца XIX в. Особенности связи живописного и сценического искусства во второй пол. XIX в. Деятельность передвижников.
 47. 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. Брами, М. Рейнхарда. Синтетизм как принцип пластического мышления в режиссерской трактовке Г. Крэга.
 48. Натурализм в театральной декорации 1870-1880-х гг. «Точное воспроизведение социальной среды» Э.Золя. Символизм против натурализма и вульгарного реализма.
 49. Сценография русского театра рубежа веков. Развитие психологического театра и его сценический язык. Драматургия А.П. Чехова, М. Горького. Создание К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко Московского художественного театра. Принципы изобразительной режиссуры. Искусство психологической декорации.
 50. Ретроспективные спектакли «Мира искусства». Выдвижение художника-живописца на первый план. Антреприза Дягилева и «Русские сезоны» в Париже. Творчество А. Головина и К. Коровина. Историческая и сказочная тематика и ее оформление. От модерна к конструктивизму. Усиление принципов взаимодействия живописного и сценического искусства.
 51. Театральные эксперименты в художественном оформлении спектакля В.Мейерхольда, М. Рейнхардта, Камерного театра Таирова, Э.Пискатора. Супрематическая постановка «Победа над солнцем» (Маяковский, Малевич, Крученых).
 52. Принцип сценической условности в театре В. Мейерхольда, А. Таирова, Е. Вахтангова. Театрально-декорационное творчество Н. Сапунова и С. Судейкина. Поиск нового сценического языка. Единство живописно-пластического и музыкально-ритмического начала.
 53. Экспрессионизм и конструктивизм в театре. Синестетическая концепция В. Кандинского. Б. Брехт и особенности его «эпического театра».
 54. Процесс трансформации сцены и сценического пространства в современном театре. Аналогия с трансформацией сценической площадки и сценического пространства в античности. Уничтожение сцены-коробки. Возвращение к первоисточкам. Возвращение действенной и игровой сценографии.