

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
(СПбГУПТД)

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.08

Композиция театрального оформления

Учебный план: 2026-2027 54.05.02 ИДК Театр-дек жив ОО №3-1-167.plx

Кафедра: **39** Живописи и рисунка

Направление подготовки:
(специальность) 54.05.02 Живопись

Профиль подготовки: специализация "Художник-живописец (театрально-декорационная живопись)"
(специализация)

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
1	УП	96	21	27	4	Экзамен
	РПД	96	21	27	4	
2	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
3	УП	128	61	27	6	Экзамен
	РПД	128	61	27	6	
4	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
5	УП	128	61	27	6	Экзамен
	РПД	128	61	27	6	
6	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
7	УП	112	41	27	5	Экзамен
	РПД	112	41	27	5	
8	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
9	УП	96	21	27	4	Экзамен
	РПД	96	21	27	4	
10	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
Итого	УП	1070	280	270	45	
	РПД	1070	280	270	45	

Санкт-Петербург
2026

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.05.02 Живопись, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1014

Составитель (и):

Доцент

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой живописи и рисунка

Ацбега Н.Т.

Гамаюнов Петр Петрович

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Гамаюнов Петр Петрович

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции в области композиционного построения театрального декорирования.

1.2 Задачи дисциплины:

- Познакомить обучающихся с информацией о поэтапном ведении композиции театрального оформления
- Раскрыть основные понятия, законы и принципы создания композиционных решений и разработки художественного образа
- Научить образно-конструктивному композиционному мышлению и созданию творческих работ с применением полученных знаний по композиции театрального оформления
- Научить поэтапному созданию специальных художественных проектов, реализуемых в театральных постановках, и работы над проектированием и созданием текстильных инсталляций с применением современных технологий и методов разработки художественного образа художественно-декоративных элементов оформления сцены.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

- Академический рисунок
- Академическая живопись
- Пластическая анатомия
- Театральная перспектива
- Композиция художественно-декоративного оформления спектакля
- Графика в театральной композиции
- Живопись в театральной композиции

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1: Способен управлять процессами создания и реализации художественного замысла, применяя теоретические знания в области искусства
Знать: основы театральной композиции и художественной композиции в целом, особенности театральной композиции.
Уметь: создавать и анализировать театральные композиции; применять традиционные приемы технологии для выполнения театральных композиций.
Владеть: композиционными приемами для выполнения специализированных задач, приемами основ композиции.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Основы композиции	1				КПр
Тема 1. Введение в предмет. Постановка целей и задач композиции, материалы и техники		25	4		
Тема 2. Законы и принципы композиции театрального оформления. Задание на клаузуры (создание композиций – ассоциаций на заданную тему)		25	4		
Раздел 2. Цвет и тон в эскизе					КПр
Тема 3. Тональный эскиз на малом формате. Ведение цвета в эскиз		25	5		
Тема 4. Серия эскизов в цвете на заданную тему		21	8		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		96	21		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 3. Композиция основе разработанного эскиза	2				КПр
Тема 5. Перенос эскиза в размер необходимой композиции		25	4		

Тема 6. Создание итоговой композиции на основе эскиза		25	4		КПр
Раздел 4. Применение цвета в работе					
Тема 7. Применение цвета в эскизе для создания образного композиционного решения		25	4		
Тема 8. Методы использования цвета на большом формате. Работа с разными материалами		27	3		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	15		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 5. Создание художественного образа	3				КПр
Тема 9. Введение тона в композицию театрального оформления для создания художественного образа		34	13		
Тема 10. Создание эмоционального образа посредством цвета		34	13		
Раздел 6. Композиция в темной гамме					КПр
Тема 11. Тональное решение в композиции		34	13		
Тема 12. Цветовое решение в композиции		26	22		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		128	61		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 7. Эскиз абстрактной композиции театрального оформления	4				КПр
Тема 13. Тональное формально - пластическое и цветовое решение эскиза на тему абстракции		25	3		
Тема 14. Эскиз в цвете		25	4		КПр
Раздел 8. Реалистичная композиция в цвете					
Тема 15. Тональное решение реалистичной композиции театрального оформления		25	4		
Тема 16. Реалистичная композиция в цвете		27	4		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	15		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 9. Пейзаж как картина	5				КПр
Тема 17. Создание эскиза в тоне и цвете для пейзажа как картины		34	14		
Тема 18. Пейзаж как картина в итоговой композиции		34	12		
Раздел 10. Театрально-декорационная композиция из нескольких фигур					КПр
Тема 19. Разработка тональных и цветовых эскизов для композиции из нескольких фигур		34	14		
Тема 20. Создание итоговой композиции на основе эскизов		26	21		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		128	61		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 11. Многофигурная композиция на заданную тему	6				КПр
Тема 21. Эскиз в цвете и тоне многофигурной композиции		51	12		

Тема 22. Создание итоговой композиции на основе эскизов		51	3		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	15		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 12. Библейская тема в многофигурной композиции					
Тема 23. Сбор материалов и разработка эскизов		29	8		КПр
Тема 24. Готовая композиция на заданную тему		29	8		
Раздел 13. Историческая тема в многофигурной композиции					
Тема 25. Сбор материала и разработка тональных и цветовых эскизов	7	29	10		КПр
Тема 26. Итоговая композиция театрального оформления на основе выполненных эскизов в исторической тематике		25	15		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		112	41		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 14. Многофигурная композиция на современную тему					
Тема 27. Сбор материалов и выполнение эскизов	8	25	4		КПр
Тема 28. Создание завершенной композиции театрального оформления на современную тему		24	4		
Раздел 15. Композиция на свободную тему					КПр
Тема 29. Выполнение эскизов в цвете		25	4		
Тема 30. Композиция на основе разработанных эскизов		28	3		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	15		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 16. Многофигурная композиция на свободную тему					
Тема 31. Сбор материалов, эскизы в тоне и цвете		25	4		КПр
Тема 32. Итоговая многофигурная композиция		25	4		
Раздел 17. Традиционные материалы и техники живописи в работе над композицией театрального оформления	9				
Тема 33. Эскиз композиции с применением традиционной живописной техники		25	4		КПр
Тема 34. Завершенная композиция на формате		21	9		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		96	21		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 18. Современные материалы и техники живописи в работе над композицией театрального оформления	10				КПр
Тема 35. Эскизы в выбранной современной живописной технике		25	4		

Тема 36. Выполнение композиции театрального оформления при помощи современных материалов		25	4		
Раздел 19. Преддипломный поиск композиционного решения					
Тема 37. Выбор темы и материалов для преддипломной работы		25	4		КПр
Тема 38. Создание крупного эскиза с готовым композиционным и цветовым решением		27	3		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	15		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		1095	525		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПК-1	Описывает теоретические основы построения композиции с упором на театральное направление. Использует основные профессиональные навыки работы с формой и цветом, а также знания по рисунку и живописи для создания и анализа театральных композиций. Демонстрирует навыки владения различными приемами цветового сочетания, для грамотного выстраивания композиции.	

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Ответ на заданный вопрос отличается полнотой и оригинальностью, демонстрирует эрудицию студента. Обнаруживает понимание сути проблемы и профессиональный интерес отвечающего к предмету.	Практическое задание имеет заверченный, целостный характер. Отличается нестандартным, творческим, образно-эмоциональным подходом в сочетании с профессиональным, грамотным, техническим исполнением. Оно отвечает конкретно сформулированным целям данного задания. В работе решены творческие, композиционные, рисовальные и живописные задачи
4 (хорошо)	Ответ на заданный вопрос демонстрирует профессионализм обучающегося. При этом он отличается стандартностью, упускаются некоторые нюансы.	Практическое задание выполнено последовательно и грамотно, методом работы от замысла к завершению, с пониманием и ощущением основных законов, принципов, правил композиции, рисунка, цвета в живописи. При этом постановка недостаточно творчески переосмыслена.
3 (удовлетворительно)	Ответ на заданный вопрос неполный, упущены важные детали, мысль формулируется нечетко.	В практическом задании присутствуют некоторые недостатки в композиции, рисунке, колорите, нет творческого анализа изображаемого.
2 (неудовлетворительно)	Ответ на заданный вопрос обнаруживает незнание материала, неумение студента словесно выразить свою мысль, отсутствие интереса к предмету.	Практическое задание выполнено небрежно и без интереса, в целом мало отвечает профессиональным требованиям: отсутствуют представления о композиции, рисунке, колорите, цельности живописной работы, либо одно из этих качеств.

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 1	
1	Что означает понятие "Композиция"?
2	Какую роль играет оформление сцены в театре?
3	Как декорации помогают лучше раскрыть идею спектакля?
4	Какие основные законы композиции вы можете назвать?
5	Какую роль играет свет в театре?
6	Почему важно делать эскизы той же формы, что и сцена?
7	На каком этапе подготовки декораций нужно устанавливать свет на сцене?
Семестр 2	
8	В чем отличие эскиза от итоговой композиции?
9	Какую эмоциональную роль играет цвет в композиции?
10	Какие живописные приемы используют для создания художественного оформления сцены?
11	Зачем нужен сбор материалов для композиции, и какие способы поиска информации можно использовать?
12	Какие выразительные средства в работе над композицией театрального оформления вы можете назвать?
13	Почему необходимо несколько вариантов эскизов в цвете?
14	Какие приемы работы цветом вы знаете?
15	Какое место занимает цвет на этапе подготовки композиционного решения?
Семестр 3	
16	Означает ли понятие "художественный образ" то же самое, что тема или сюжет?
17	Что такое художественный образ произведения?
18	Какую роль играет тон и структура формального пятна в процессе создания художественного образа?
19	Какую роль играет цвет для формирования художественного образа?
20	Как определяется понятие "историческая тема"?
21	Какие изобразительные средства используются для написания эскиза композиции?
22	Какие живописные материалы используются для написания эскиза композиции театрального оформления?
Семестр 4	
23	Почему в учебном процессе часто предлагают темы композиций по мотивам произведений А. С. Пушкина?
24	Почему важно обращаться к образам русской классики?
25	Отличается ли методика создания композиции на историческую тему от методики работы на тему русской классики?
26	Какие художественные приемы и техники можно использовать в процессе работы над эскизом на тему русской классики?
27	Почему часто выбирают "вечную" классику У. Шекспира в качестве темы по композиции театрального оформления?
28	Меняется ли методика создания эскиза композиции в зависимости от темы и сюжета?
29	Почему драматические темы по композиции театрального оформления предлагают в качестве курсового задания чаще остальных?
30	Какова роль "сделанности" детали и обобщения ее для создания целостного образа произведения?
Семестр 5	
31	Что означает понятие "пейзаж-картина"?
32	Чем отличается пейзаж от пейзажа-картины ?
33	Должен ли пейзаж-картина выражать чувство или достаточно профессиональной техники исполнения?
34	Какова роль детали в процессе работы над пейзажем-картиной ?
35	Что означает понятие "портрет-картина"?
36	Чем портрет-картина отличается от учебного портрета по академической живописи?
37	Какое значение играет антураж для раскрытия психологического образа в портрете-картине?
38	Должны ли изобразительные элементы в портрет-картине подвергаться отбору или можно использовать все, максимально заполняя формат?
Семестр 6	

39	Что означает термин "однофигурная картина"?
40	Какие выразительные средства важны для успешного исполнения картины?
41	Должна ли картина эмоционально воздействовать на зрителя?
42	Какое максимальное количество цветов нужно использовать для создания гармоничной цветовой гаммы в картине?
43	Какова роль формального пятна в организации многофигурной композиции?
Семестр 7	
44	Насколько важен иконографический момент в работах на библейскую тематику?
45	Какова роль психологической трактовки образов в работе над композицией на библейскую тему?
46	Почему библейские сюжеты называют "вечными" темами?
47	Почему художнику необходимо обращаться с событиями истории в своем творчестве?
48	Важна ли проблема цельности в работе над многофигурной исторической картиной?
49	Что такое историческая картина?
50	Важен ли сбор материала в работе на исторической картиной?
Семестр 8	
51	Какова роль наброска и зарисовки для сбора материала по картине на современную тему?
52	Почему актуальны картины на современные темы?
53	Может ли картина на современную тему решаться традиционными выразительными средствами классического искусства?
54	Важно ли наблюдать окружающий мир для успешного решения задач картины на современную тему?
55	Как нужно собирать материал по композиции на свободную тему?
56	Отличается ли методика работы над композицией на свободную тему от принципов работы на иные темы?
57	Должна ли сюжетная линия преобладать над образной в работе над картиной на свободную тему?
58	Насколько важна предыдущая профессиональная подготовка для решения задач по созданию композиции на свободную тему?
Семестр 9	
59	Какие традиционные декоративно-прикладные техники можно использовать в композиции театрального оформления?
60	Какова роль картона в процессе создания работы в материале?
61	Почему в композиции театрального оформления возможно использование декоративно-прикладных материалов?
62	Насколько важно наблюдать и анализировать изобразительный материал окружающей жизни для создания убедительной многофигурной композиции ?
63	Какие современные декоративно-прикладные технологии можно применять в композиции театрального оформления?
64	Какого рода материал необходим для работы над многофигурной композицией на свободную тему?
65	Насколько важны подготовительные этюды и рисунки в работе над многофигурной композицией на свободную тему?
66	Какую роль играет образ отдельной личности в работе над многофигурной композицией?
Семестр 10	
67	Чем произведение театрально-декорационной композиции отличается от станковой?
68	Имеется ли прямая связь композиции театрального оформления с дисциплинами общепрофессионального цикла?
69	Должна ли быть "сделанность" деталей в дипломной картине больше, чем в эскизе и курсовой работе?
70	Какова роль курса композиции для выбора темы дипломной картины?
71	Какое значение имеет размер дипломной картины?

5.2.2 Типовые тестовые задания

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Обучающий предоставляет все работы, выполненные в течение семестра.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная ☐ Письменная ☐ Компьютерное тестирование ☐ Иная ☐ +

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Экзамены по дисциплине "Композиция театрального оформления" представляют собой коллективные просмотры (обходы, подачи работ). Они проводятся в форме представления комиссии (из числа преподавателей кафедры) учебно- творческих заданий, выполненных в соответствии с учебной программой, качественно соответствующих уровню студентов данного направления подготовки в высшей школе.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Лавренко Г. Б.	Основы композиции	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20239486
Филатова, Н. Г.	Рисунок с основами перспективы	Саратов: Профобразование	2022	https://www.iprbookshop.ru/116293.html
Усольцев, В. А.	Академический рисунок	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2021	https://www.iprbookshop.ru/121307.html
Шашков, Ю. П.	Живопись и ее средства	Москва: Академический Проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/94865.html
Гранстрем, М. А., Завьялова, Е. В., Феофанова, С. А.	Объемно-пространственная композиция	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ	2024	https://www.iprbookshop.ru/148948.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Лавренко Г. Б.	Теория композиции. Самостоятельная работа	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20179267

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Материалы Информационно-образовательной среды СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL: http://sutd.ru/studentam/extramural_student/
Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru>
Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL: <http://publish.sutd.ru>
Дистанционные информационные технологии СПбГУПТД. [Электронный ресурс]. URL: <http://edu.sutd.ru/moodle/>
Государственный Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: <https://www.heritagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru/>
Русский музей [Электронный ресурс]. URL: <http://rusmuseum.ru>
Электронный каталог Фундаментальной библиотеки СПбГУПТД. [Электронный ресурс]. URL: <http://library.sutd.ru>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows
Microsoft Office Professional

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Практические занятия проходят в художественной мастерской, созданной в целях формирования на кафедре современной материальной базы для реализации учебного процесса и творческой работы обучающихся.

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска