

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР
_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.01

Композиция художественно-декоративного оформления спектакля

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) специализация "Художник-живописец (театрально-декорационная живопись)"

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная Прак. занятия	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
6	УП	102	41,75	0,25	4	Зачет
	РПД	102	41,75	0,25	4	
7	УП	96	21	27	4	Экзамен
	РПД	96	21	27	4	
8	УП	68	13	27	3	Экзамен
	РПД	68	13	27	3	
9	УП	96	47,75	0,25	4	Зачет
	РПД	96	47,75	0,25	4	
10	УП	51	30	27	3	Экзамен
	РПД	51	30	27	3	
Итого	УП	413	153,5	81,5	18	
	РПД	413	153,5	81,5	18	

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

Белая А.В.

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой живописи и рисунка

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 композиции художественно-декоративного оформления спектакля; научить при помощи изобразительно-выразительных средств создавать художественно-образную композиционную целостность.

1.2 Задачи дисциплины:

- сформировать опыт творческой работы в решении композиций художественно-декоративного оформления спектакля и образно-конструктивного композиционного мышления;
- ознакомить с основными понятиями и законами композиции;
- научить структурно при помощи тона объединять предметы и объекты окружающего мира;
- грамотно выстраивать цветовую гамму в зависимости от образно-эмоциональной идеи спектакля.

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
- Композиция театрального оформления
- История искусств
- Учебная практика (ознакомительная практика)
- История театра
- Театральная перспектива
- 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: композиционные основы в области оформления спектакля, особенности композиции в оформлении сцены.
Уметь: создавать композиционные ансамбли из элементов оформления спектакля в рамках гармоничной композиции.
Владеть: навыками создания эскизов декоративного оформления спектакля и навыками реализации проектов на практике.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контакт ная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Создание орнамента на основе природных форм (цветов, листьев, плодов, веток)	6				КПр
Тема 1. Использование природных форм для создания зарисовок плоскостных стилизованных композиций		34	15		
Тема 2. Создать на основе природных форм плоскостную орнаментальную композицию в квадрате		34	13		
Тема 3. Использовать природными формы в качестве основы для создания орнамента		34	13,75		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	41,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 2. Декоративная композиция с использованием флоральных мотивов (цветов, листьев, трав, плодов)	7				КПр
Тема 4. Проект декоративного панно на основе анализа флоральных мотивов		34	5		

Тема 5. Разработка тканей для художественного оформления сценического пространства		34	5		
Тема 6. Оформление декоративного платка с флоральными мотивами		28	11		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		96	21		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 3. Композиционная работа для художественно-декоративного оформления спектакля	8				
Тема 7. Оформление сценического пространства с помощью художественного текстиля		22	4		
Тема 8. Изображение фигуры человека в орнаментальной среде		22	4		КПр
Тема 9. Изучение этнографических мотивов и особенностей народного женского наряда. Интерпретация народного орнамента в современном понимании для создания проекта ансамбля нарядной женской одежды		24	5		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	13		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 4. Разработка проектов из текстиля для оформления спектакля	9				
Тема 10. Разработка проекта текстильного задника для сценического пространства		34	13,75		КПр
Тема 11. Изучение особенностей художественного оформления печатных тканей шелковой группы для разработки сценического костюма		34	13		
Тема 12. Разработка объемно-пространственного проекта текстильной инсталляции для сцены		28	21		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		96	47,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 5. Оформление текстильных изделий для украшения театра	10				
Тема 13. Создание декоративного антрактного занавеса для сцены		25	10		КПр
Тема 14. Разработка собственного проекта на основе полученных знаний		26	20		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		51	30		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		421	227		

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 основные законы композиции художественно-декоративного оформления спектакля, включая базовые знания об особенностях работы с оформлением сцены Проводит анализ основных профессиональных навыков для создания общей целостности между всеми элементами композиции для гармоничного оформления спектакля Создает различные по цветовому сочетанию эскизы для художественно-декоративного оформления спектакля.	
------	--	--

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 завершённый, 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,	В практическом задании присутствуют
	упущены важные детали, мысль формулируется нечетко.	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.
Зачтено	Ответ на заданный вопрос отличается полнотой и оригинальностью, демонстрирует эрудицию студента. Обнаруживает понимание сути проблемы и профессиональный интерес отвечающего к предмету.	Ответ на заданный вопрос отличается полнотой и оригинальностью, демонстрирует эрудицию студента. Обнаруживает понимание сути проблемы и профессиональный интерес отвечающего к предмету.
Не зачтено	Ответ на заданный вопрос отсутствует или обнаруживает незнание материала, неумение студента словесно выразить свою мысль, отсутствие интереса к предмету.	Практическое задание не представлено, использована чужая работа или практическое задание выполнено небрежно и без интереса, в целом мало отвечает профессиональным требованиям: отсутствуют представления о композиции, рисунке, колорите, цельности 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 6	
1	Что такое плоскостная стилизованная композиция?
2	Что относится к природным формам?
3	Какие есть виды орнаментов?
4	Какие особенности исполнения растительных орнаментов?

5	Какие виды стилизации наиболее подходят для плоскостной орнаментальной композиции?
Семестр 7	
6	Какие ткани являются наиболее подходящими для художественного оформления сценического пространства?
7	Что нужно учитывать при создании декоративного панно?
8	Почему именно флоральные мотивы так популярны при создании платков?
9	Каким способом можно использовать декоративные ткани для зрительного увеличения или уменьшения пространства сцены?
10	Какие существуют основные части сценической коробки?
Семестр 8	
11	Какие существуют особенности изображения человека в орнаментальной среде?
12	По каким критериям выбирали цвет для одежды народы прошлого?
13	В чем удобство использования текстиля при создании декораций на сцене?
14	Как правильно подобранный орнамент подчеркивает наряд?
Семестр 9	
15	Какие существуют особенности художественного оформления печатных тканей шелковой группы?
16	Что нужно учитывать при разработке сценического костюма?
17	Как цвет текстильного задника влияет на эмоции зрителя при просмотре спектакля?
18	Какие функции выполняет свет на сцене?
Семестр 10	
19	Как форма арлекина влияет на восприятие зрителем сцены?
20	Как кулисы помогают создать объем и глубину сценического пространства?
21	Что нужно учитывать при создании занавеса для сцены?

5.2.2 Типовые тестовые задания

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Наброски листьев деревьев в тоне и цвете
2. Наброски выбранных цветов в тоне и цвете
3. Стилизация удачных зарисовок деревьев в цвете
4. Стилизация цветов вместе с листьями в цвете
5. Создание стилизованной композиции на основе ранее проделанной работы и вписывание ее в квадрат
6. Создание замкнутого орнамента на основе предыдущих зарисовок
7. Создание орнамента с повторяющимися элементами на основе предыдущих зарисовок
8. Эскиз декоративного панно в тоне
9. Эскиз декоративного панно в цвете
10. Итоговый вариант декоративного панно на основе разработанных эскизов
11. Эскиз ткани с использованием декоративных флоральных мотивов
12. Эскиз платка с замкнутым центрированным или сетчатым орнаментом
13. Эскиз задника сценического пространства
14. Эскиз арлекина для сцены
15. Эскиз падуго для сцены
16. Оформление сценического пространства на основе ранее разработанных эскизов
17. Выполнение эскизов фигуры человека на фоне драпировок с орнаментом
18. Создание живописной работы с изображением человека в орнаментальной среде
19. Зарисовки этнографических нарядов разных народов
20. Эскиз собственного орнамента на основе этнографического народного орнамента
21. Эскиз женской нарядной одежды с элементами ранее созданного орнамента
22. Эскиз текстильного задника для сценического пространства
23. Создание готового текстильного задника на основе ранее разработанного эскиза
24. Эскиз орнамента на печатной ткани
25. Эскиз сценического костюма с использованием ранее созданного орнамента
26. Разработка сценического костюма на основе ранее разработанных эскизов
27. Эскиз объемно-пространственного проекта текстильной инсталляции для сцены
28. Создание объемно-пространственного проекта
29. Эскизы антрактного занавеса с декоративными элементами
30. Разработка эскизов для собственного проекта

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 художественно-декоративного оформления спектакля" 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				
Цидина, Т. Д.	История русского театра	Челябинск: Челябинский государственный институт культуры	2017	http://www.iprbookshop.ru/70450.html
Шашков, Ю. П.	Живопись и ее средства	Москва: Академический Проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/94865.html
Макарова, М. Н.	Рисунок и перспектива. Теория и практика	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbookshop.ru/110080.html
Кикнадзе, Я. С.	Пластическая анатомия	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2019	http://www.iprbookshop.ru/102660.html
Антипина, Д. О.	Академическая живопись. Основы изобразительной грамоты	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2017	https://www.iprbookshop.ru/102603.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Кайтанджян, М. Г.	История русского театра (от истоков до конца XIX века)	Саратов: Вузовское образование	2015	http://www.iprbookshop.ru/36215.html
Усольцев, В. А.	Академический рисунок	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2021	https://www.iprbookshop.ru/121307.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Русский музей [Электронный ресурс]. URL: <http://rasmuseum.ru>
 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.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru/>
 Центральный выставочный зал "Манеж" [Электронный ресурс]. URL: <https://manege.spb.ru/>
 Электронный каталог Фундаментальной библиотеки СПбГУПТД. [Электронный ресурс]. URL: <http://library.sutd.ru/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Office Professional
 Microsoft Windows

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

Художественная мастерская оснащена мольбертами, подиумами, табуретками, софитами, современными настенными досками, гипсовыми слепками с античных образцов, анатомическими моделями, набором драпировок и реквизита.

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска