

**ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ**  
**«СЦЕНОГРАФ»**

## I. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

**Название компетенции:** Сценограф

**Возраст участников:** 18-35 лет

### **Описание компетенции:**

Сценограф давно вышел за рамки только театральной площадки и востребован в разных пространствах и смежных областях: цирковых шоу, концертах и ивентах, сайт-специфик и иммерсивных спектаклей, в создании экспозиционных пространств, показов мод, инсталляций — везде, где необходимо создать уникальный мир.

Сценограф не только придумывает, но и, с помощью целой команды людей, воплощает в реальность миры спектаклей, фильмов, шоу: создает определенную физическую среду и декорации — особенное пространство, которое создает конкретную атмосферу и настроение или даже смену настроений, художественными средствами указывает в каком времени и месте происходят события.

Меняются не только места проведения спектаклей/перформансов/шоу, но и сами формы проведения зрелищ. Нам интересны новые, смелые взгляды на работу с текстом и его пространственным решением. В арсенале художника-сценографа сегодня, помимо традиционных декораций и сценических приспособлений, появляются многие инструменты: динамика зрителя внутри пространства, воздействие на тактильность, сенсорику и даже обоняние. Сценограф сегодня — это архитектор впечатлений. Работа сценографа — не просто оформление пространства драматургического материала (пьесы), но творческая кропотливая работа над концепцией зрительного восприятия, взаимодействие со зрительскими ассоциациями и интеллектуальной работой зрителя, создание необходимого визуального контекста для современного восприятия сценического действия.

Сценограф одновременно и дизайнер, и архитектор, и художник по свету, и визуальный драматург, и мультимедиа художник. Для работы в сложных разноплановых проектах он должен уметь взаимодействовать с другими творческими командами и отстаивать свои идеи.

**Область профессиональной деятельности:** театр (драма, опера, балет, мюзикл, театр кукол, уличный и фигуративный театр, кино, перформанс, цирк, музыкальное и ТВ-шоу, концерт, фестиваль, выставка, ивенты, модные показы, церемонии открытия и прочее).

**Требования к наличию профессионального образования (не является обязательным):** нет.

### **Требования к участникам:**

1. Основные навыки (обязательные)
  - Знание истории театра и истории сценографии.
  - Знание современных тенденций в театре и искусстве.
  - Знание основ живописи и рисунка, колористики, художественной композиции.
  - Знание основ драматургии и литературной композиции.
  - Знание основ современного материаловедения и технологий театрально-декорационных материалов.
  - Знание специфики театральных пространств, технологические возможности театральных площадок, механизмов и оборудования.

- Понимание технологии изготовления театрального реквизита — бутафории, кукол, масок.
- Понимание основ использования медиа- и видеотехнологий.
- Умение разрабатывать сценографические проекты от идеи и эскизной части до воплощения.
- Разработка чертежей и планов в одной из программ: AutoCad/ArchiCAD/LayOut/CorelDRAW/Revit.
- Разработка технологической документации и авторский надзор за изготовлением декораций.
- Пространственное и объемное решение.
- Создание визуализации проекта (скетчинг ручной, либо в одной из программ: Photoshop/CorelDRAW/Adobe Illustrator, либо смешанные техники).
- Прирезка, макетирование, а также компьютерная визуализация (SketchUp + V-Ray/ 3Ds MAX/ Blender/Cinema 4D/ZBrush или другие).
- Подбор мебели, аксессуаров, декора и реквизита.
- Владение программами:
  - 2D-графики (Adobe CC, CorelDraw или аналогов);
  - 3D-графики;
  - Adobe пакет, AutoCad.
  
- Профессиональная коммуникация.
- Тайм-менеджмент, рациональная организация рабочего процесса.
- Выработка и принятие решений.
- Постановка задач, делегирование, контроль исполнения.
- Создание команды, мотивация и развитие сотрудников.
  
- 2. Дополнительные навыки
  - Знание основ режиссуры.
  - Знание основ работы со сценическим светом.
  - Работа с видеопрограммами.
  
- 3. Особые условия/требования
  - Многозадачность.
  - Аккуратное и тщательное оформление портфолио.
  - Готовность обучаться в процессе прохождения конкурса: читать, овладевать новыми навыками, учитывать комментарии Экспертов.

## II. РЕАЛИЗАЦИЯ ЧЕМПИОНАТА

Чемпионат проходит в три этапа:

- **I этап. Отборочный.** Электронная регистрация участника на Портале Чемпионата, подача портфолио, прохождение онлайн-тестирования.
- **II этап. Квалификационный.** Выполнение практического задания (выполняется удаленно, с последующей загрузкой работ в Личный кабинет).
- **III этап. Финальный.** Выполнение практического задания. Этап состоит из нескольких модулей:
  - Модуль 1. Заочная подготовка задания (выполняется удаленно, с последующей загрузкой работ в Личный кабинет).
  - Модуль 2. Очная подготовка задания (на площадке проведения Финального этапа).

Модуль 3. Black box — специальное практическое задание, с условиями выполнения которого участник знакомится на конкурсной площадке и должен выполнить его в отведенный промежуток времени.

Модуль 4. Демонстрация и защита выполненной работы перед Экспертами и экспертными зрителями.

Актуальное расписание этапов публикуется на официальном сайте Чемпионата и в Личном кабинете участника на Портале Чемпионата. Порядок организации и проведения конкурсных процедур Чемпионата регулируется Положением о Чемпионате.

В основе соревнований по компетенциям лежит экспертная оценка.

Проверка знаний и умений осуществляется посредством:

— оценки имеющегося опыта работы, навыков и умений в соответствующей области деятельности Участника (портфолио);

— онлайн-тестирования, содержащего теоретические и практические вопросы;

— оценки выполнения практических конкурсных заданий на Квалификационном и Финальном этапах.

Требования к портфолио, вопросы тестирования, а также практические конкурсные задания разрабатываются Экспертной группой по компетенции совместно с методической группой и продюсерами Чемпионата.

Критерии оценки разрабатываются Экспертной группой по компетенции совместно с методической группой Чемпионата и зависят от конкурсного задания. Как правило, каждое задание оценивается по четырем-шести критериям.

При оценивании используется балльная шкала оценок. На каждый балл Экспертная группа определяет дескрипторы (признак/описание каждого балла).

Оценку по критериям осуществляет каждый член Экспертной группы по компетенции независимо друг от друга, после чего рассчитывается среднеарифметический балл.

Независимо от количества критериев максимально возможная сумма баллов за этап (после применения коэффициента нормирования) составляет:

- Отборочный этап — 100 баллов (в том числе максимально возможное количество баллов за портфолио — 60 баллов, за тестирование — 40 баллов);
- Квалификационный этап — 100 баллов;
- Финальный этап — 100 баллов (в том числе: модули 1 и 2 — 40 баллов; модуль 3 — 10 баллов; модуль 4 — 50 баллов).

Баллы за разные этапы не суммируются.

### III. КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ

#### ТРЕБОВАНИЯ К ПОРТФОЛИО <sup>1</sup>

**О себе.** ФИО, фото, Ваши профессиональные интересы и увлечения в сфере сценического искусства.

Что Вы знаете про это направление?

Почему Вы решили участвовать в Чемпионате в компетенции «Сценограф»?

Каких целей Вы хотите достичь благодаря участию в Чемпионате?

Какой спектакль или театральное действо, которое Вы видели, произвело на Вас самое сильное впечатление и почему?

---

<sup>1</sup> Ниже приведены требования к портфолио участника Чемпионата АртМастерс **2024 года**.

Формат представления — текстовый документ в формате .pdf, объем — до 3-х страниц формата А4.

**Видеовизитка (заполняется по желанию, но приветствуется Экспертами).**  
Длительность — не более 1 минуты.

**Профессиональные достижения.** Сканы дипломов/сертификатов о профессиональном или дополнительном образовании, соответствующие компетенции «Сценограф».  
Формат представления — презентация .pdf

**Профессиональный опыт.** Опишите Ваш профессиональный опыт в сфере сценического искусства. Наиболее значимые профессиональные достижения, соответствующие оцениваемой компетенции. Укажите текущее место работы или учебы (по желанию).  
Формат представления — текст.

**Примеры профессиональных работ и характеристики.** Необходимо привести примеры работ (до пяти работ) с кратким описанием концепции каждой работы. Текстовое описание концепции работы должно включать описание Вашей роли в проекте, идею в целом, идею сценографического/пространственного решения и описания того, как участник воплотил свой замысел или мог бы воплотить, если это невоплощенный проект.  
Можно приводить примеры как уже реализованных работ, так и невоплощенных проектов.

Работы могут быть представлены в виде:

- фотографий, постановок;
- эскизов, фотомaketов;
- 3D-моделей.

Формат представления работ — один файл в формате .pdf, не более 20 страниц/20 слайдов.

## **ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ <sup>2</sup>**

### **КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭТАП**

В рамках Квалификационного этапа Чемпионата АртМастерс 2022 года участникам предстояло придумать и разработать сценографическое решение для оперы «Руслан и Людмила» М.И. Глинки, сделать раскадровку по действиям и картинам (не менее 10 и не более 24 кадров), эскизы в окошках раскадровки, которые должны передавать атмосферу и настроение сцены (схематично отобразить расположение декораций и действующих лиц), выбрать самую впечатляющую сцену (на свой взгляд), разработать выбранную сцену подробнее и выполнить «парадную» иллюстрацию этой сцены на бумаге формата А3 в любой удобной технике (выбранная техника должна демонстрировать художественные навыки, способности и умения наилучшим образом, а также отвечать художественной концепции разработанного решения пространства), отсканировать получившуюся иллюстрацию-эскиз, сохранить в формате .pdf в размере листа А3=420x297 мм, сшить в единый файл раскадровку

---

<sup>2</sup> Ниже приведены примеры конкурсных заданий Квалификационного и Финального этапов Чемпионата АртМастерс **2022 года**.

и иллюстрацию-эскиз, написать небольшой текст-сопровождение и сформулировать основную идею, которой руководствовались в работе.

При оценивании работ экспертам было важно, чтобы участники продемонстрировали в работе актуальность и оригинальность идеи, соответствие выбранной техники подачи художественному решению пространства и владение выбранной художественной техникой, а также, чтобы драматическое развитие действия оперы было понятно отражено в раскадровке.

### **ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП**

В рамках задания Финального этапа в 2022 году участникам компетенции «Сценограф» предстояло создать проект сценографии к опере «Сказка о царе Салтане» (опера в 4 действиях с прологом Н.А. Римского-Корсакова. Либретто Вл. Бельского по одноименной сказке А.С. Пушкина).

Подготовка к очному модулю началась со знакомства участников с оперой, ее структурой, музыкой и либретто. После детального изучения оперы, участникам необходимо было разработать концептуальное решение спектакля и описать его в свободной форме, затем сделать подборку референсов (фотографий, картин, изображений, примеров текстур и световых решений в контексте материала оперы «Сказка о царе Салтане»), а также создать наброски сценографии спектакля с решением по цвету, стилю и пространственным элементам. В эскизном формате участникам предстояло создать раскадровку всего визуального ряда спектакля, с учетом смены декораций, света и мизансцен и на основании черновых эскизов создать серию подробных чистовых изображений по картинам оперы, из которых виден драматургический путь развития концепции с четким решением по цвету, свету и фактурам, мизансценам.

Подготовка к очному модулю завершалась выполнением участниками чертежей: планировка + разрез (масштаб 1:20, 1:50 или 1:100) — и изготовлением финального макета.

В ходе выполнения задания очного модуля участники создавали макет сценографии к опере «Сказка о царе Салтане» на сцене театра «Новая Опера». Пропорции сцены в макете должны были соответствовать пропорциям сценической площадки театра, макет выполнялся в масштабе 1:20 и в макете обязательно должна была присутствовать минимум одна фигура человека в масштабе 1:20, а также в инсталляции макета необходимо было учесть его освещение (продумать 2 варианта) — экспозиционное освещение (как часть выставки) и театральное освещение (как часть художественного решения сценографии).

Защита проходила совместно с участниками компетенции «Саунд-дизайнер», которые создали звуковое оформление инсталляции макета в пространстве с освещением/спецэффектами в Центре современного искусства «Винзавод». Также участники компетенции «Сценограф» подготовили презентацию с этапами работы над проектом для защиты перед Экспертным сообществом.

## **IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

Выполнение практического задания Квалификационного этапа и практического задания на заочном модуле Финального этапа не предполагает несения расходов Организатором.

Организатор осуществляет все расходы на организацию и проведение очных мероприятий Финального этапа.

Для проведения очных модулей Финального этапа на основании разработанного конкурсного задания Экспертной группой формируется инфраструктурный лист. Документ включает в себя всю инфраструктуру, оборудование и расходные материалы, которые необходимы для выполнения конкурсного задания и содержит пример данного оборудования и его четкие и понятные характеристики.

#### **ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКЕ**

На основе рекомендаций Экспертной группы с учетом содержания конкурсного задания Финального этапа Организатор осуществляет поиск и отбор конкурсной площадки, отвечающей всем требованиям, для выполнения задания, а также для демонстрации и защиты результатов финальных работ. Площадка(и) утверждается приказом Организатора и фиксируется в задании и инфраструктурном листе.

#### **МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ УЧАСТНИКА**

Решение о списке разрешенного и/или запрещенного к использованию участником на площадке личного оборудования и материалов принимает Экспертная группа по компетенции на основании разработанного конкурсного задания, утвержденного Организатором.

### **V. ПАРТНЕРЫ ИЗ ИНДУСТРИИ**

С целью повышения практической значимости результатов конкурсных заданий для креативных индустрий, возможности масштабирования и применения их за рамками конкурса Организатор вправе привлекать партнеров из индустрии для участия в разработке конкурсных заданий.

Также партнеры могут привлекаться в качестве Экспертных зрителей с целью участия в независимой оценке результатов выполненного участником задания Финального этапа во время его демонстрации и защиты перед Экспертным сообществом.

### **VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Информация для участников публикуется на сайте Чемпионата и в Личном кабинете на Портале Чемпионата в соответствии с регламентом и графиком Чемпионата. Информация может включать:

- Описание компетенции;
- Конкурсные задания этапов;
- Список источников/литературы;
- Инструкция по охране труда и технике безопасности;
- Дополнительную информацию (при необходимости).