

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Факультет культуры и искусств
Кафедра сценических искусств

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета

Т. М. Кожевникова
«21» января 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.3 Сценография

Направление подготовки/специальность: 52.03.01 - Хореографическое искусство

Профиль/направленность/специализация: Танцевально-эстетическая педагогика

Уровень высшего образования: бакалавриат

Квалификация: Бакалавр

год набора: 2019

Автор программы:

Доктор педагогических наук, доцент Юрьева Марина Николаевна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.01 - Хореографическое искусство (уровень бакалавриата) (приказ Министерства образования и науки РФ от «16» ноября 2017 г. № 1121).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры сценических искусств «10» декабря 2020 г. Протокол № 4

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Факультета культуры и искусств, Протокол от «21» января 2021 г. № 3.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	13
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	18
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	20
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	21

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-4 Способен применять в профессиональной деятельности формы, средства и методы постановочной, репетиторской и педагогической деятельности, анализировать художественные произведения литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии и на этой основе создавать качественный хореографический текст, создавать учебные композиции от простых танцевальных комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- балетмейстерско-постановочный

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сферах: 01 Образование и наука (в сферах: профессионального и дополнительного образования; научных исследований), 04 Культура, искусство (в сфере хореографического искусства)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
- А/01.6 Организация деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы - А/05.6 Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы - С/03.6 Организация дополнительного образования детей и взрослых по одному или нескольким направлениям деятельности	ПК-4 Способен применять в профессиональной деятельности формы, средства и методы постановочной, репетиторской и педагогической деятельности, анализировать художественные произведения литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии и на этой основе создавать качественный хореографический текст, создавать учебные композиции от простых танцевальных комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм	Владеет умениями и навыками находить характер, стиль, форму художественного оформления хореографической постановки

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-4 Способен применять в профессиональной деятельности формы, средства и методы постановочной, репетиторской и педагогической деятельности, анализировать художественные произведения литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии и на этой основе создавать качественный хореографический текст, создавать учебные композиции от простых танцевальных комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарн ые связи	Форма обучения					
		Заочная (семестр)					
		3	4	5	6	7	8
1	История костюма					+	
2	Композиция и постановка танца	+	+	+	+	+	+
3	Музыкальное искусство	+	+				
4	Основы режиссуры и актерского мастерства			+			
5	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков		+				
6	Творческая практика				+		
7	Театральное искусство			+	+		

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:

Дисциплина «Сценография» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 52.03.01 - Хореографическое искусство.

Дисциплина «Сценография» изучается в 3 семестре.

3. Объем и содержание дисциплины

3.1. Объем дисциплины: 3 з.е.

Заочная: 3 з.е.

Вид учебной работы	Заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	108
Контактная работа	12
Лекции (Лекции)	6
Практические (Практ. раб.)	6
Самостоятельная работа (СР)	92
Зачет	4

3.2. Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лек ции	Пра кт. раб.	СР	
		3	3	3	
3 семестр					
1	Введение. Предмет и задачи курса «Сценография»	2	-	10	Устный опрос

2	Истоки возникновения и типы функционирования сценографии	-	2	8	Реферат
3	Архитектура сцены и зрительного зала	2	-	8	Реферат; Подготовка и защита презентации
4	Устройство сцены	-	2	8	Составление глоссария
5	Звуковое оформление спектакля	-	-	10	Устный опрос
6	Приборы сценического освещения	2	-	10	Тестирование
7	Декорационные решения сценического пространства	-	-	8	Устный опрос
8	Эскиз и макет	-	2	10	Устный опрос
9	Технологии изготовления декораций и предметов быта	-	-	10	Устный опрос
10	Планирование и подготовка спектакля	-	-	10	Реферат

Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса «Сценография» (ПК-4)

Лекция.

Значение курса «Сценография» в подготовке бакалавров в области хореографического искусства. Структура курса. Краткий обзор основных разделов курса, определение их характерных особенностей. Историческая и социально-классовая обусловленность возникновения сценического оформления, определенных художественных стилей. Специфика театрально-декорационного искусства – связь с изобразительным искусством и театром. Связь театральной декорации с различными видами и жанрами искусства (архитектурой, живописью, скульптурой и др.). Синтетичность театрально-декорационного искусства (драматург, музыка, постановщик, танцовщик, художник). Единство содержания и формы в художественном оформлении балетного спектакля. Мера условности сценографии и реализм. Общность организационной и творческой деятельности хореографа, и художника.

Место курса среди общепрофессиональных и специальных дисциплин. Система знаний, умений и навыков, необходимых для создания внешней формы спектакля.

Требования к освоению курса. Аннотированный обзор литературы и других источников по предмету.

Практическое занятие.

1.Сценография как синоним декорационного искусства. Значение сценической графики в структуре спектакля.

2.Сценография как этап развития «художественного оформления» спектакля.

3.Сценография как профессия в театре.

4.Сценография как наука о художественно-технических средствах в создании пространственной образности спектакля.

5.Значимость сценографии в современном театре.

Задания для самостоятельной работы.

- 1 Изучить работы Г.Ф. Лукомского, И. Березкина, В.Е. Быкова.
- 2 Проанализировать этапы развития театрально-декорационного искусства.

Тема 2. Истоки возникновения и типы функционирования сценографии (ПК-4)

Лекция.

Понятие «сценография». Предсценография. Основные этапы развития сценографии. Культурно-исторические и философские концепции построения театрального пространства.

Функции сценографии: игровая, действенная и персонажная. Всеобщность функций. Персонажная функция. Взаимосвязь материально-вещественных элементов с обрядово-ритуальным действием.

Возникновение и развитие театрального искусства в Древней Греции, Рима. Устройство греческого и римского театра.

Литургический театр. Итальянские театры XV-XVI веков. Возникновение нового типа театрального здания в эпоху Возрождения.

Декорации театра барокко. Содержательный характер и сценическая форма мест действия. Новый тип декорационного оформления. Идея синтеза (музыка, слово, действие, изобразительное искусство). Симультанная декорация и живописная перспектива.

Барочный театр. Декорации театра классицизма.

Русское театрально – декорационное искусство XVI -XX вв. Поиски новых форм сценического решения. Стремление к синтезу искусств.

Игровая сценография – первый исток и составная часть новой системы искусства сценографии – действенной сценографии. Эволюция принципов игровой сценографии. Типологическая структура функционирования игровой сценографии. «Действенная» сценография как комплекс раскрытия идейно-художественных компонентов спектакля. Основные принципы решения композиции постановки сценической среды – образ конкретного места действия; образ обобщенного места действия.

Декорационные и игровые формы оформления сценического пространства. Многомерность композиционных решений. Объемно-пластические решения. Традиции и стилевые решения оформления сцены.

Практическое занятие.

- 1.Понятие «сценография», «предсценография». Сценография как синоним декорационного искусства.
- 2.Задачи сценографии и ее компоненты.
- 3.Основные исторические этапы развития сценографии.
- 4.Культурно-исторические концепции построения театрального пространства.
- 5.Сценография как этап развития «художественного оформления» спектакля.
- 6.Формы сценических решений.
- 7.Сценография как наука о художественно-технических средствах в создании пространственной образности спектакля.
- 8.Значимость сценографии в современном театре.

Задания для самостоятельной работы.

1. Углубленное изучение материалов темы.
- 2.Изучение исследований Г.Ф. Лукомского, И. Березкина, В.Е. Быкова.
- 3.Конспектирование примеров культурно-исторических и философских концепций построения театрального пространства.
- 4.Подготовка рефератов, докладов по определенной проблеме.

Тема 3. Архитектура сцены и зрительного зала (ПК-4)

Лекция.

Понятия «театральное пространство», «сценическое пространство». Классификация различных форм сцены. Модель театральных комплексов. Состав помещений театральных зданий.

Обозначение игровой зоны сцены. План сцены (место). Осевая линия сцены.

Осевой разрез сцены. Значение осевого разреза для планировки спектакля. Проверка видимости декорации по высоте. Определение высоты подвесной декорации. Развеска падуг.

Общие требования к осевому разрезу сцены. На осевом разрезе необходимо должно быть: полный разрез сцены от пола нижнего трюма до колосников, полный разрез авансцены и оркестровой ямы, расположение галерей и переходных мостиков. Полный разрез арьерсцены с отметкой расположения проекционных камер. Боковой вид порталной башни. Расположение и нумерация штанкетных подъемов и софитов. Расположение огнестойкого занавеса. Расположение антрактного занавеса, арлекина и порталных падуг. Границы и центр поворотного круга. Отметка уровня зрителя первого ряда.

Зрительный зал.

Практическое занятие.

1. Понятия «театральное пространство», «сценическое пространство».
2. Формы сцены.
3. Основные части сцены.
4. Устройство современной сцены.
5. Особенности построения зрительного зала.

Задания для самостоятельной работы.

1. Углубленное изучение материалов темы. Работа с искусствоведческой, учебно-методической, справочной литературой.
2. Проработка конспектов лекций.
3. Подготовка к опросу, коллоквиуму,
4. Разработка мультимедийной презентации о известных театральных сооружениях.

Тема 4. Устройство сцены (ПК-4)

Лекция.

Понятие «сценическое пространство». Основная терминология сцены. Основные части сцены, их пропорции. Сцена-коробка, порталная арка, зеркало сцены. Трюм, планшет сцены и его механизация, верховое оборудование сцены – колосники, штанкеты, софиты, подъемные устройства. Авансцена, игровая часть, арьерсцена, карманы. Основа построения сцены – отношение ширины, высоты, глубины к соответствующим измерениям портала.

Типы сцены – обыкновенная, вращающаяся, гидравлическая. Устройство современной сцены.

Габариты сценической коробки. Расположение и габариты карманов сцены. Расположение и габариты арьерсцены. Расположение и ширина проходов на сцене. Строительные выступы и ниши в стенах сцены. Размеры, форма авансцены и прилегающей к ней стены зрительного зала. Оркестровая яма. Ширина галерей сцены. Расположение и ширина переходных мостиков. Крайние места первого ряда.

Толщина и цвет линий на планировке сцены. Обозначение механического оборудования на планировке сцены. Поворотный круг и кольцо. Стационарные накатные площадки. Сейф для хранения мягкой декорации. Портальные башни. Антрактный занавес. Огнестойкий занавес и красная линия. Штанкетное хозяйство, софиты, горизонт и панорамы, подъемные планы, люки-провалы.

Практическое занятие.

1. Виды планшета сцены.
2. Функции игровой части сцены.
3. Оборудование и механические приспособления современной сцены.
4. Стационарное сценическое оборудование и специальное («малая» техника).
5. Основные этапы развития сцены и её техники.
6. Техника прошлого и настоящего.

7. Традиционные и новые современные виды оборудования и приспособлений сцены

Задания для самостоятельной работы.

1. Работа с искусствоведческой, учебно-методической, справочной литературой.
2. Проработка конспектов лекций.
3. Составить терминологический словарь техники сцены, зрительного зала.

Тема 5. Звуковое оформление спектакля (ПК-4)

Лекция.

Акустика театральных (и концертных) залов. Нормы звукоизоляции.

Звукоусилительные установки. Звуковое оформление спектакля.

Партитура звукошумового оформления. Приобретение дополнительного оборудования / осветительных приборов, звуковой и музыкальной аппаратуры/.

Партитура звукошумового оформления. Работа звуко-режиссера, звукооператора.

Практическое занятие.

1. Классификация театральной музыки.
2. Общие функции театральной музыки.
3. Замысел музыкального оформления танца.
4. Музыкальное оформление хореографического произведения..
5. Работа над шумовым оформлением.

Задания для самостоятельной работы.

1. Описать техническое оснащение современной театральной сцены.
2. Охарактеризовать звукоусилительные установки.
3. Составить звуковую партитуру.
4. Подобрать музыкальный материал в соответствии с идеей хореографического произведения.

Тема 6. Приборы сценического освещения (ПК-4)

Лекция.

Общая характеристика значения света на сцене. Приборы сценического освещения и их размещение. Приборы общего освещения. Приборы нижнего освещения. Приборы верхнего освещения. Приборы локализованного освещения. Приборы световых имитаций и «световых эффектов». Свет и цвет. Цветовая трансформация. Цветовое освещение живописной сценической картины. Освещение объемных декораций. Освещение исполнителей. Детали и общая смысловая роль света в отдельных картинах общая тональность, цветность, динамические и статистические световые эффекты, цвет костюмов и декораций. Освещение горизонта.

Световая декорация. Проекционная декорация. Световая партитура. Взаимо-действие сценического опыта и новых стилистических решений. Синкретизм, многообразие выразительных средств, эклектичность.

Задачи и формы экспозиции светового решения спектакля. Работа с художником-постановщиком. Работа с режиссером спектакля. Заявка на дополнительное свето-вое оборудование. Компьютерные программы работы со сценическим светом.

Световые репетиции.

Практическое занятие.

Приборы общего освещения.

Характеристика приборов нижнего и верхнего освещения.

Назначение приборов световых имитаций и "световых эффектов"

Спецэффекты, их виды. Приемы создания спецэффектов.

Световая и проекционная декорация.

Понятие «светопартитура спектакля».

Паспорт спектакля. Лист направки. Световая планировка.

Задания для самостоятельной работы.

1. Работа с искусствоведческой, учебно-методической, справочной литературой.
2. Проработка конспектов лекций и вопросов.
3. Подготовка к опросу, коллоквиуму.
4. Изучив одну из сцен профессионального театра, составить план сцены; обозначить на нем расположение и назначение осветительного и звукового оборудования, сценических механизмов и других сценических приспособлений.
5. Сделать сравнительный анализ особенностей и возможностей большой и малой сцены.

Тема 7. Декорационные решения сценического пространства (ПК-4)

Лекция.

Понятие «декорация». Функции декорации в спектакле: техническая, эксплуатационная, эмоционально-эстетическая. Проблема условности в театральном-декорационном искусстве.

«Одежда» сцены – занавес, кулисы, падуго, задник, «горизонт», станки. Типы декораций – мягкие, строгие, живописно-объемные. Система оформления кулисная, кулисно-арочная, павильон, общая установка.

Художественно-конструкторские приемы и стили декорационного оформления действия. Метод оформления постановки в зависимости от конкретного содержания, жанра произведения и творческих установок постановщика (живопись, гравюра, плакат, лубок, народная миниатюра, проекция, драпировки, ширмы, станки, конструктивные декорации).

Цвет, творческие возможности и физические данные исполнителя. Тип человеческой фигуры и цветовая гамма. Эмоциональное, психологическое, символическое значение цвета. Выражение цветом настроения, темперамента, вкуса. Цветовые эффекты – увеличения, сокращения форм, приближение, удаление, пластическое изменение фигуры. Костюм как основное средство создания образа через внешние признаки.

Соподчиненность всех элементов оформления целостному образному замыслу. Планировка, цвет, бутафория, реквизит, костюмы, грим.

Классические методы театрального проектирования. Жесткие декорации. Мягкие декорации. Театральная бутафория. Декорационно-живописные работы.

Практическое занятие.

1. Понятие «декорация», «одежда» сцены.
2. Типы декораций.
3. Сущность системы оформления сцены.
4. Художественно-конструкторские приемы и стили декорационного оформления действия.
5. Цвет в сценическом оформлении.

Задания для самостоятельной работы.

1. Работа с искусствоведческой, учебно-методической, справочной литературой.
2. Проработка конспектов лекций и вопросов.
3. Проанализировать декорационное оформление любого балетного спектакля.
4. Дать определение понятиям «зрительный центр, опорная точка в картине».
5. Обосновать соподчиненность всех элементов оформления целостному образному замыслу танца.

Тема 8. Эскиз и макет (ПК-4)

Лекция.

Определение эскиза. Приемы отдельных художников в работе над эскизом. Характеристика основных видов эскизов. Умение «читать эскиз».

Макет. Определение макета, его возможности. Макет как один из важнейших этапов в работе над постановкой. Материализация замысла в макете. Макет, как первая стадия проекта декорационного оформления.

Черновой и чистовой макет – техника и технология создания.

Типы театральных макетов. Макет прирезка. Макет, черновая выгородка. Макет материального оформления спектакля. Макет модель. Макет действующая модель. Макет театральной среды в виртуальном пространстве. Компьютерное моделирование.

Создание трехмерной сценической среды. Масштабы, используемые при изготовлении театрального макета. Коррекция зрительных впечатлений

Материалы для изготовления театрального макета. Фактуры театрального макета и их соотношение с декорационными фактурами в декорациях создаваемых по театральному макету. Законы соответствия художественного оформления сцены с макетом. Макет в дальнейшей работе над технологическим решением спектакля.

Подготовительные работы. Инструменты и материалы. Изготовление подмакетника. Планшет, станки, фурки и подъемы. Жесткие и каркасные декорации. Подвеска и драпировки, рисованные и мягкие детали. Мебель и аксессуары. Живопись в макете. Фактурная обработка макета, окраска и роспись. Освещение макета.

Выставочный театральный макет.

Практическое занятие.

1. Понятия «эскиз», «макет». Виды эскизов.
2. Приемы отдельных художников в работе над эскизом.
3. Определение макета, его возможности.
4. Проверка будущей постановки в пространственных соотношениях.
5. Виды макета. Техника и технология создания макета.
6. Работы хореографа и художника на макете.

Задания для самостоятельной работы.

1. Работа с искусствоведческой, учебно-методической, справочной литературой.
2. Проработка конспектов лекций.
3. Подготовка к опросу, коллоквиуму, тестированию.
4. Разработать эскиз живописной декорации или костюма к хореографической постановке.
5. Анализ эскизов декораций, костюмов.

Тема 9. Технологии изготовления декораций и предметов быта (ПК-4)

Лекция.

Взаимосвязь художественных задач с техникой сцены при создании зрительного образа спектакля. Определение главного в оформлении. Определение технологических приоритетов в проектировании материального оформления спектакля. Определение форм взаимозависимости сроков выпуска нового спектакля, объемов проектирования, объемов производства материального оформления, финансовых возможностей и характера выпускного периода спектакля на сцене.

Уточнение и выяснение конкретных вопросов – планировка, обстановка, нахождение определяющих, доминирующих деталей, предметов. Зрительный центр, опорная точка в картине. Доминирующий свет и фактура всей постановки, эпизода, картины, персонажа. Пропорциональные соотношения в мизансценах высоты с глубиной и шириной сценического пространства.

Работа с проектным материалом художника-постановщика. Прочтение эскизов нового спектакля. Прочтение макета спектакля. Габаритные чертежи как базовая основа рабочих чертежей декорационного оформления. Выполнение шаблонов сложных кривых, фактур, «выкраски».

Предварительные расчеты по проектированию нового спектакля. Методика работы над технологическим описанием изготовления материального оформления спектакля. Особенности и задачи технологического описания декорационного оформления. Особенности и задачи технологического описания изготовления костюмов. Роль предварительной заявки на материалы и оборудование для процесса производства материального оформления спектакля. Проектирование и смета расходов на материальное оформление спектакля. Компьютерные программы по составлению проектно-финансовой документации материального оформления спектакля. График проектных работ. Проект материального оформления и график его производства.

Принципиальное конструктивное решение декорационного оформления.

Новые приемы в театральном проектировании. Новые материалы и новые приемы работы.

Использование технических особенностей и технической оснащенности сцены в проектировании нового спектакля.

Технология изготовления стенок, сценических станков, фурок, рельефов, аппликационных и мягких декораций. Особенности конструирования декораций и сценической мебели. Технология изготовления бутафории и костюмов.

Технологические характеристики различных пород дерева, сортов металла, видов пластмасс.

Применение полимерных материалов в сценическом оформлении. Ткани и нетканые материалы для театральных костюмов. Фактура материала – особое звено в общем принципе решения внешней формы спектакля.

Специфика работы декорационно-поделочного, бутафорско-реквизиторского, костюмерного и других цехов.

Практическое занятие.

1. Устройство мастерской по изготовлению бутафории и реквизита.
2. Художник-оформитель, его обязанности в театре.
3. Особенности выполнения рабочих чертежей в театральном проектировании.
4. Процесс изготовления театральной бутафории.
5. Основные материалы, применяемые в бутафорском производстве.
6. Проектирование и смета расходов на материальное оформление спектакля.
7. Компьютерные программы по составлению проектно-финансовой документации материального оформления спектакля.
8. Технология изготовления декораций в театральных мастерских.

Задания для самостоятельной работы.

1. Работа с искусствоведческой, учебно-методической, справочной литературой.
2. Проработка опорных конспектов лекций и вопросов.
3. Подготовка к опросу, коллоквиуму.

Тема 10. Планирование и подготовка спектакля (ПК-4)

Лекция.

Период созревания художественно идеи постановки нового спектакля.

Появления в долгосрочных планах театра (от 3-х до 5-ти лет) новой постановки.

Формирование постановочной бригады (режиссер, художник, композитор, балетмейстер и т.

Формы взаимодействия: личные контакты художественного руководства театра, связи данного театра с другими театрами творческими узами; конкурсная система. Заключение договоров с конкретными творческими исполнителями и приказ по театру о новой постановке.

Подготовительный период. Изготовление макета спектакля. Работа над планировками спектакля по картинам. Обсуждение макета с учетом предварительной работы над планировками спектакля.

Разработка проектно-расчетной документации (составление технологической описи декораций, бутафории и костюмов, составление предварительной заявки на материалы для изготовления декораций, бутафории и костюмов, уточнение световых возможностей театра в создании светового обеспечения спектакля и при необходимости составление заявки на световую аппаратуру).

Создание рабочих чертежей на декорацию, мебель, бутафорию. Расчет силовых конструкций (станков, подвесных конструкций) на прочность и жесткость.

Составление предварительной сметы спектакля на декорации, мебель, бутафорию, костюмы и др. затраты на спектакль. Уточненные списки составов исполнителей. Составление окончательной заявки на материалы. Составление окончательного графика выпуска нового спектакля. Сдача проектной документации и чертежей в производственные мастерские. Особенности работы с внутренними художественно-производственными мастерскими театра.

Договор на производство материального оформления. Акт приемки проектной документации, макета и эскизов спектакля в производство.

Производственный период. Составление графика производства декораций, костюмов, бутафории. Контроль за качеством и сроками изготовлением материального оформления спектакля и назначение ответственных лиц.

Составление сметы затрат производства материального оформления.

Прием материального оформления нового спектакля под материальную ответственность начальниками эксплуатационных цехов.

Репетиционный период. Составление плана сценического выпуска спектакля.

Репетиции спектакля в классах. Репетиции в «выгородках» на основной сцене. Приемка декораций на сцене по картинам. Примерка костюмов на сцене по группам. Репетиции в «выгородках» на основной сцене с частичной подачей готовых элементов декораций и костюмов.

Монтировочные репетиции. Световые репетиции.

Практическое занятие.

1. Монтировочные репетиции.
2. Световые репетиции.
3. Работа мебельно-реквизиторской группы.
4. Работа с костюмами.
5. Работа над гримом.
6. Репетиционный период.
7. Составление плана сценического выпуска спектакля.
8. Репетиции спектакля в классах.
9. Репетиции на малой сцене.
10. Репетиции в «выгородках» на основной сцене.
11. Приемка декораций на сцене по картинам.
12. Примерка костюмов на сцене по группам.
13. Репетиции в «выгородках» на основной сцене с частичной подачей готовых элементов декораций и костюмов.

Задания для самостоятельной работы.

1. Проработка опорных конспектов лекций и вопросов.
2. Подготовка к опросу, коллоквиуму.
3. Составить описание технических служб и творческих мастерских профессионального театра, Дворца культуры.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

Балльно-рейтинговые мероприятия не предусмотрены

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Подготовка и защита презентации

Тема 3. Архитектура сцены и зрительного зала

- 1 Реформа декорационного искусства в Частной опере С.И. Мамонтова.
- 2 Характеристика сценографических решений художников Частной оперы Мамонтова: В. Васнецова, В. Поленова, К. Коровина, М. Врубеля.
- 3 Изобразительная режиссура художников МХТ.
- 4 Творчество В. Симова.
- 5 Сценография в императорских театрах в начале XX в.
- 6 Стил-модерн А.Я. Головина.
- 7 Художники «Мира искусства» в Антрепризе С.П. Дягилева.

Реферат

Тема 2. Истоки возникновения и типы функционирования сценографии

- 1 Специфика театрально-декорационного искусства.
- 2 Связь декорации с архитектурой театра.
- 3 Игровая сценография.
- 4 Связь декорационного искусства с развитием главных художественных
- 5 стилей мировой культуры.
- 6 Ведущие мастера декорационного барокко.
- 7 Завоевания сценического искусства XVIII в.
- 8 Декорации театра романтизма и критического реализма.
- 9 Эволюция русского театрально-декорационного искусства.
- 10 Русские мастера декорационного искусства (определенного периода).
- 11 Современная сценография и современные художники декораторы. (на выбор студента).
- 12 Основные этапы развития сценографии в России.

Тема 3. Архитектура сцены и зрительного зала

1. Роль XVIII в. в развитии театрально-декорационного искусства.
2. Сценография императорских театров.
3. Оформление различных стилей сценографии в начале XIX в.
4. Пути развития сценографии во 2-ой половине XIX в.

Тема 10. Планирование и подготовка спектакля

1. Роль художника-постановщика и режиссера в проектировании спектакля.
2. Финансовые рамки материального оформления танца.
3. Работа хореографа с художником.

Составление глоссария

Тема 4. Устройство сцены

Составление терминологического словаря по теме "Техника сцены", "Зрительный зал".

Тестирование

Тема 6. Приборы сценического освещения

1. Сценография- это

- а) вид художественного творчества, занимающийся оформлением спектакля;
- б) вид художественного творчества занимающийся постановкой спектакля; в) вид художественного творчества, занимающийся графикой.

2. Художественными стилями искусства XVII в. являются:

- а) барокко
- б) классицизм
- в) рококо
- г) романтизм

3. Современные театральные здания восходят к:

- а) Олимпийскому театру в Виченце
- б) театр в Эпидавре
- в) театр Диониса

4. Принцип декоративной сценографии характеризует:

- а) театр барокко
- б) театр классицизма
- в) театр реализма

5. Орхестра представляет собой ...

- а) площадку для танцев и хора
- б) помещение для переодевания актеров
- в) помещение для хранения декораций, бутафории

6. Театрализованное представление евангельских сюжетов называется:

- а) литургической драмой
- б) фарс
- в) моралите

7. В качестве сцены в мистериях использовались:

- а) передвижные повозки
- б) теларии
- в) фурки

8. Итальянский профессиональный театр эпохи Возрождения — это:

- а) комедия дель арте
- б) комедия моралите
- в) сатирическая драма

9. Глубинная сцена (коробка) появилась в:

- а) театре барокко
- б) театре Античности
- в) театре средневековья

10. Литургическая драма в XVI в. существовала в:

- а) Италии
- б) Франции
- в) Англии

11. Система рисованных кулис появилась в театре

- а) барокко
- б) романтизма
- в) просвещения

12.Игровая сценография свойственна:

- а) античному театру
- б) средневековому театру
- в) театру эпохи Возрождения

13.Перспективные декорации впервые появились в:

- а) итальянском придворном театре XVI в.
- б) крепостном театре
- в) древнегреческом

14.Сценография древнегреческого театра включает в себя:

- а) костюм
- б) маски
- в) живописные декорации

15.Первый ярус зрительного зала в театре:

- а) бельэтаж.
- б) партер.
- в) амфитеатр

16.Места в зрительном зале, расположенные за партером:

- а) бельэтаж.
- б) партер
- в) амфитеатр

17.Элементы декорационного оформления спектакля:

- а) кулисы
- б) эскизы
- в) декорации

18.Виды сценического оформления:

- а) изобразительно-живописный
- б) архитектурно-конструктивный
- в) художественно-образный

Устный опрос

Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса «Сценография»

Типовые вопросы экспресс-опроса

1 Связь декорации с архитектурой театра.

- 2 Игровая сценография.
- 3 Связь декорационного искусства с развитием главных художественных стилей мировой культуры.

Тема 5. Звуковое оформление спектакля

- 1 Оборудование и механические приспособления современной сцены.
- 2 Стационарное сценическое оборудование и специальное («малая» техника).
- 3 Основные этапы развития сцены и её техники. Техника прошлого и настоящего.
- 4 Традиционные и новые современные виды оборудования и приспособлений сцены.

Тема 7. Декорационные решения сценического пространства

- 1 Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля.
- 2 Синтетичность театрально-декорационного искусства.
- 3 Универсальность художника театра.
- 4 Законы живописи.
- 5 Законы архитектуры.
- 6 Теория линейной перспективы.
- 7 Создание зрительного образа спектакля в соответствии со стилем и ритмом произведений, замыслом постановщика, конкретными данными актера, устройством и размером сцены данного театра.

Тема 8. Эскиз и макет

- 1 Эскиз и приемы отдельных художников.
- 2 Характеристика основных видов эскизов. Умение «читать эскиз».
- 3 Эскизы Л. Бакста.
- 4 Эскизы С.Вирсаладзе

Тема 9. Технологии изготовления декораций и предметов быта

- 1 Виды декораций и пространственное устройство сцены.
- 2 Технология художественного оформления спектакля.
- 3 Приемы и стили декорационного оформления.
- 4 Технологии изготовления декораций и предметов быта.
- 5 Планирование и подготовка спектакля.

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (ПК-4)

- 1.Основные этапы развития сценографии.
- 2.Культурно-философские концепции построения сценического пространства.
- 3.Основные элементы и выразительные средства сценографии.
- 4.Предпосылки перехода от игровой сценографии к декоративному искусству.
- 5.Театральное здание и зрительный зал.
6. Сценическое пространство и оборудование сцены.
- 7.Приемы и стили декорационного оформления
- 8.Театральная декорация и ее конструктивные типы
- 9.Выразительные средства сценографии.
- 10.Приборы сценического освещения.
- 11.Световая партитура.
- 12.Цвет, его смысловое восприятие. Построение цветовых отношений

- 13.Эскиз и макет.
- 14.Творческие приемы сценического оформления спектакля
- 15.Технологии изготовления декораций и предметов быта.
- 16.Планирование и подготовка спектакля.
- 17.Выпуск спектакля.
- 18.Работа хореографа и художника над решением внешней формы танца.

Типовые задания для зачета (ПК-4)

Не предусмотрены.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено»	ПК-4	Знает понимает основные вехи в истории искусств, стили искусства, произведения театрально-декорационного искусства, современные технологии создания сценографии для хореографической постановки, владеет художе-ственными приемами и средствами сценографии. Высказывает собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное оформление хореографических постановок.¶[Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, привлекается информативный материал.¶]
«не зачтено»	ПК-4	Студент не знает значительной части программ-ного материала (менее 50% правильно выпол-ненных заданий от общего объема работы), до-пускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практиче-ские работы, не подтверждает освоение компе-тенций, предусмотренных программой курса. Неправильно отвечает на поставленные вопросы или затрудняется с ответом

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;

- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;

- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности. соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы:
- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Базанов В. Техника и технология сцены : учеб. пособие. - Л.: Искусство, 1976. - 367 с.
2. Искусство сценографии мирового театра : [В 2 кн.], [Кн. 1]: От истоков до середины XX века. - М.: Эдиториал УРСС, 1997. - 541 с.
3. Понсов А.Д. Конструкции и технология изготовления театральных декораций : учеб. пособие. - Москва: Искусство, 1988. - 290, [3] с.

6.2 Дополнительная литература:

1. Литвинов, Г. В. Сценография : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 071400 «режиссура театрализованных представлений и праздников», квалификация (степень) выпускника «бакалавр». профильный модуль «театрализованные представления и праздники». - Весь срок охраны авторского права; Сценография. - Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2013. - 184 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/56511.html>
2. Литвинов Г. В. Сценография : учебное пособие. - Челябинск: ЧГАКИ, 2013. - 184 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492181>
3. Литвинов Г. В. Сценография ландшафтного действия : учебное пособие. - Челябинск: ЧГАКИ, 2005. - 224 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492182>
4. ТГУ им.Г.Р.Державина Сценография и костюм : Программа курса по спец.053000 "Народное художественное творчество". - Тамбов: ТГУ, 2001. - 13с.

6.3 Иные источники:

1. Российская национальная библиотека - www.nlr.ru
2. Консультант студента. Гуманитарные науки: электронно-библиотечная система - <http://www.studentlibrary.ru>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

7-Zip 9.20

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Операционная система Microsoft Windows 10

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Консультант студента. Гуманитарные науки: электронно-библиотечная система. – URL: <https://www.studentlibrary.ru>
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: <https://elibrary.ru>
3. Научная электронная библиотека Российской академии естествознания. – <https://www.monographies.ru>
4. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prilib.ru>
5. Российская государственная библиотека. – URL: <https://www.rsl.ru>
6. Российская национальная библиотека. – URL: <http://nlr.ru>
7. Электронная библиотека ТГУ. – URL: <https://elibrary.tsutmb.ru/>
8. Электронная библиотека РФФИ. – URL: <https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library>

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.