К.С.ФРАНК

СЦЕНОГРАФИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе _____ Е.В.Горбылева
«_____» _____ 20____г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 052a556b0039ad5f8c4f749b3ade26ca30
Владелец: Подгузова Елена Евгеньевна
Действителен: с 05.08.2022 по 29.10.2023

Обсуждена на заседании кафедры:

И.о.Зав. кафедрой _____ / С.В. Асриева
Протокол № _____
от «_____» _____ 20____г.

К.С.ФРАНК
СЦЕНОГРАФИЯ

рабочая программа дисциплины для обучающихся по направлению
51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников,
направленности (профилю) – Театрализованные представления и праздники; **форме обучения:** очной

Смоленск
2022

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Познакомить с историей развития художественно-декорационного искусства на основе истории русского и зарубежного театров; дать представление о видах, способах и средствах выразительности сценографии, о технических возможностях сцены и сценического оборудования; раскрыть базисные основы колористики и композиции, семантику цвета и знака; дать студентам практические приёмы и навыки воплощения режиссёрского замысла средствами пространственных видов искусств; выработать правильное и адекватное видение пространственной определенности театрализованного представления; выработать способность мыслить категориями конструктивной достаточности, архитектурной законченности и технологичности решения представления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Относится к профессиональным дисциплинам профильной подготовки части Блока 1., формируемой участниками образовательных отношений.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими универсальными компетенциями:

ПК-7. готовность к участию в разработке инновационных проектов и программ в сфере театрализованных представлений и праздников; к проектированию благоприятной творческой среды

ПК 7.1. Знать направления развития комплексных инновационных программ и проектов развития в области театрализованных представлений и праздников, особенности их реализации; основные понятия, технологии и приоритетные направления проектирования в режиссуре театрализованных представлений и праздников.

ПК 7.2.Уметь: уметь разрабатывать инновационные программы и проекты развития инновационных технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в учреждениях культуры; организовывать коммуникации в процессе работы над инновационными проектами и программами в учреждениях образования, культуры, спорта.

ПК 7.3. Владеть навыками внедрения проектов театрализованных проектов, применения основных инновационных технологий в проектировании деятельности учреждений культуры; навыками работы в команде, организации деловых коммуникаций; навыками диагностики и оценки запросов, интересов населения

ПК-10 Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной основы, процессы постановки и продюсирования.

ПК-10.1. Знать: основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений и праздников

ПК-10.2. Уметь: осуществлять режиссёрско-постановочную деятельность в общем репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке театрализованных представлений и праздников

ПК-10.3. Владеть навыками работы с творческими коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Недели семестра		Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах по очной форме обучения	контроля успеваемости (по неделям семестра) форма промежуточной аттестации (по

				Лекции	Семинары	Практическ ие	Практическ ая подготовка	Самостояте льная работа	
1	**Раздел 1. Сценография как вид искусства**	5	1-9	18		18		42	Контрольная работа
2	**Раздел 2. Истоки и формирование отечественного театрально-декорационного искусства**	5	10-18	16		20		28	Зачет
3	**Раздел 3. Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля**	6	1-6	16		8		28	
4	**Раздел 4. Техника сцены**	6	7-12	16		8		28	
5	**Раздел 5. Технология художественного оформления спектакля**	7	1-12	24		28	4	44	
6	**Раздел 6. Композиция**	7	13-18	16		20		32	Реферат
7	**Раздел 7. Сценическое пространство**	8	1-4	18		6		30	Зачет
8	**Раздел 8. Работа режиссера с художником**	8	5	6				14	Экзамен
			Всего: 504	**130**		**124**	**4**	**246**	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Интерактивные технологии обучения, предполагают организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия обучающихся друг с другом и с преподавателем.

5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в (часах)						Формы текущего контроля успеваемости. Форма промежуточной аттестации.
				всего	лекции	семинары	практические	Практическая подготовка	самостоятельная работа	
	Раздел 1. Сценография как вид искусства									
1	Вводная лекция	5	1	**18**	4				14	
2	Выразительные средства сценографии	5	2-5	**30**	6		10		14	
3	Виды сценографии	5	6-9	**30**	8		8		14	
	Раздел 2. Истоки и формирование отечественного театрально-декорационного									

	искусства									
4	Рождение элементов театрально-декорационного искусства	5	10-13	**30**	8		8		14	Контрольная работа
5	Эволюционный переход декоративного искусства в сценографию	5	14-18	**34**	8		12		14	Зачет
	Раздел 3. Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля									
6	Понятия «художественный образ» и «образ спектакля»	6	1-2	**22**	8				14	
7	Художественная деталь	6	3-6	**30**	8		8		14	
	Раздел 4. Техника сцены									
8	История развития техники сцены	6	7-10	**30**	8		8		14	
9	Основные виды сцены	6	11-12	**30**	8				14	
	Раздел 5. Технология художественного оформления спектакля									
10	Виды и типы декораций	7	1-4	**40**	8		16		16	
11	Музыкально-шумовое оформление спектакля	7	5-8	**38**	8		12	4	14	
12	Цвет и цветовосприятие	7	9-12	**38**	8		16		14	
	Раздел 6. Композиция									
13	Определение понятия «композиция»	7	13-15	**34**	8		10		16	Реферат
14	Типы композиции	7	16-18	**34**	8		10		16	Зачет
	Раздел 7. Сценическое пространство									
15	Двухмерное пространство	8	1-2	**26**	12				14	
16	Трехмерное пространство	8	3-4	**28**	6		6		16	
	Раздел 8. Работа режиссера с художником									
17	Художник как соавтор спектакля	8	5	**20**	6				14	Экзамен
				504	**130**		**124**	**4**	**246**	

Раздел 1. Сценография как вид искусства

Вводная лекция

Синтетическая природа театра. Изобразительное искусство, архитектура, скульптура и др. составляющие театрального спектакля. Понятие «сценография». Сценография как искусство и как элемент спектакля. Изобразительный образ спектакля.

Выразительные средства сценографии

Выразительные средства сценографии. Взаимодействие пространственных и исполнительских искусств в театре. Виды сценографии. Понятие «условность». Мера условности и ее структура в спектакле.

Виды сценографии

Живописная декорация широко использовалась в XVIII в. Расписывались красивые и сложные задники, на которых нередко изображались целые архитектурные ансамбли.

Появляется павильон — закрытое с трех сторон помещение, состоящее из стенок-рам; его применение увеличило возможности использования в спектакле разнообразных мизансцен.

Один из распространенных типов декораций, разработанный в XVII—XIX вв., — кулисная передвижная декорация.

Объемная декорация строится на применении объемных деталей в системе плоских стенок.

Симультанная декорация основана на открытом одновременном показе всех мест действия спектакля. Этот тип декорации активно применялся в театре в 40—60-е гг.

Пространственная декорация близка к симультанной по способу организации различных мест действия в единую установку

Раздел 2. Истоки и формирование отечественного театрально-декорационного искусства

Рождение элементов театрально-декорационного искусства

Рождение элементов театрально-декорационного искусства (костюмы, маски и пр.) в древнейших народных обрядах и играх. Древний театр – формирование сценического пространства. Приемы художественного оформления спектакля в Древней Греции и Древнем Риме. Главные направления развития западноевропейского декорационного искусства от средневековья до XIX века. Эволюция сценической площадки: статичные и передвижные площадки, объёмные и живописные декорации средневековья. Переход от народных форм площадного представления к профессиональному стационарному театру. Перспективные декорации эпохи Возрождения (Браманте, Перуцци). Возникновение сменяющихся декораций придворного театра XVII века, использование театральных механизмов (итальянец Н. Саббатини, немец И. Фуртенбах). Использование пратикаблей (объёмных деталей оформления), панорам и диорам в сочетании с новшествами газового освещения, сложных многокартинных декораций и пышных костюмов в эпоху Великой французской революции. Использование в последней четверти XIX века упрощённых, изысканно- стилизованных декораций, по образному строю близких искусству «модерна». Начало XX века –открытие эры режиссерского театра. Художники авангарда в театре (футуристы, кубисты, конструктивисты, символисты и др.). Утверждение в начале XX в. идей «философского театра» и возникновение абстрагированных вневременных декораций, в которых видоизменение монументальных стереометрических форм достигалось светом. Объёмно-пространственные декорации 1930-х гг. «Антитеатральность» 50-60-х годов XX века. Увлечение в 1960-е гг. формами народного искусства, примитивом, внешней нарядной театральностью.

Эволюционный переход декоративного искусства в сценографию

Сценография как синоним декорационного искусства. Историческая обусловленность термина «декорационное искусство» (буквально: «декорировать, украшать что-то». Возникновение в 1920-е годы термина «вещественное оформление спектакля», базирующегося на «чисто живописных» приемах станковой живописи, как отражение эстетической позиции определенного театрального направления, невозможность его универсального применения. Легитимизация термина «сценография». Влияние кинематографии на театр. Специфика сценографии. Основные стилистические тенденции современной сценографии. Поиски оформительских решений, структура которых подчинена внутренней логике сценического действия, раскрывает свою образную сущность в самом процессе игры актёров в современном театре.

Понятия «художественный образ» и «образ спектакля»

Понятия «художественный образ» и «образ спектакля». Изобразительные и выразительные свойства образа; многоассоциативность сценографического образа. Анализ драматургии как основы режиссерского замысла и сценографии спектакля. Значение авторских ремарок. Сквозное действие, сверхзадача, жанр и их реализация в сценографии. Принципы и приемы художественного оформления спектакля. Световое решение спектакля.

Художественная деталь

Художественная деталь, сценический костюм как элементы художественно-образной системы.

Раздел 4. Техника сцены

История развития техники сцены

История развития техники сцены – скене, орхестра, просцениум, амфитеатр, арена. Сцена-коробка оперно-балетного театра XVII-XIX вв. Малая сцена. Понятие театрального пространства: зрительское и сценическое Виды пространства зрительного зала: амфитеатр, ярусный – ранговый театр.

Основные виды сцены

Основные виды сцен: сцена-арена, пространственная сцена, сцена-коробка. Устройство сцены-арены. Основные конструктивные вертикальные элементы современной сцены – планшет сцены, трюм, колосниковое пространство. Основные конструктивные горизонтальные части современной сцены – авансцена, игровая сцена, позадиарьерное пространство (арьерсцена), сценические карманы. Особенности конструкции и оснащение большой и малой сцены. Сценическая машинерия. Сценический свет, группы и типы театральных световых приборов, стационарных и переносных. Звуковое оборудование. Одежда сцены – занавесы, кулисы, задники, падуги, боковины,

горизонты. Современные технологии в оборудовании и оснащении сцены. Сценическое оборудование: стационарное: круг, кольцо, подьемно-опускные площадки, сейфы, штанкетное оборудование и вспомогательные: накладной круг, фуры, и т.п. Сцены-трасформеры. Оборудование и оснащение несценических пространств. Энвайромент. Основы противопожарной безопасности на сцене.

Раздел 5. Технология художественного оформления спектакля

Виды и типы декораций

Виды и типы декораций. Театральная мебель. Бутафория. Выгородка. Подгонка. Художественный свет на сцене.

Музыкально-шумовое оформление спектакля

Музыкально-шумовое оформление спектакля. Технологические основы монтировочных репетиций. Технологические основы репетиции антракта. Технологические основы генеральной репетиции. Выпуск спектакля. Приемы смены декораций во время спектакля. Проблемы сохранности художественного оформления спектакля в процессе его эксплуатации.

Цвет и цветовосприятие

Зрительный образ спектакля. Цвет как выразительное средство идейно-образной концепции произведении. Научный аспект цвета, философский аспект цвета, энергоинформационный аспект цвета. Символическое понятие цвета (Павел Флоренский). Цветовой спектр. Субъективные и объективные свойства цвета: основные, составные, дополнительные, близкие, симультанность, теплохолодность и в связи с этим эмоциональная выразительность цвета. Разложение цвета. Ассоциативное и смысловое восприятие цвета и цветовых соотношений. Цвет и звук (Скрябин). Импрессионизм. Построение цветовых отношений. Психология цвета. Цвет как элемент сценографии. Цветовое решение спектакля. Взаимосвязь цвета и светового оформления спектакля.

Раздел 6. Композиция

Определение понятия «композиция»

Определение понятия «композиция». Композиция как упорядоченное соединение элементов. Два понятия: «хаос» и «порядок». Искусство сценографии как приведение в порядок бесформенной формы. Композиция, возникающая спонтанно. Главные формальные признаки композиции: целостность, подчиненность второстепенного главному (наличие доминанты), уравновешенность. Целостность – внутреннее единство композиции. Доминанта композиции и фокус композиции. Уравновешенность статическая и динамическая. Уравновешенность – основа гармонии в произведении.

Типы композиции

Замкнутая композиция: стремление к центру. Открытая композиция. Свойства открытой композиции: центробежность, тяготение к поступательному движению, скольжению по спирали, «уход» от центра. Симметричная композиция и ее основа – равновесие. Асимметричная композиция и ее свойства: не содержит оси или точки симметрии. Статичная композиция: устойчивость, неподвижность, симметричная уравновешенность. Динамическая композиция: внешняя неустойчивость, асимметрия, открытость. Диагональ, фронтальность, контраст, нюанс. Семантика знака – пиктографический знак, предмет, среда

Раздел 7. Сценическое пространство

Двухмерное пространство

Длина и ширина как единицы измерения двухмерного пространства. Картина, передающая иллюзию пространства (иллюзорное пространство). Плоскостная композиция. Средства передачи иллюзорного пространства. Линейная перспектива. Воздушная перспектива.

Трехмерное пространство

Длина, ширина и глубина (высота) как единицы измерения трехмерного пространства. Объемные художественно-декоративные элементы сценического пространства. Сценическая композиция: декорация, бутафория, мебель и т.д. Ритмическая организация групп в пространстве. Пространство между предметами и человеком.

Раздел 8. Работа режиссера с художником

Художник как соавтор спектакля

Художник как соавтор спектакля. Специфика деятельности театрального художника в исторической перспективе. Художник в режиссерском театре (XX – XXI вв.). Долговременные творческие союзы театра и художника (МХТ – В. Симов, Камерный театр – А. Экстер, БДТ – Э. Кочергин, Театр на Таганке – Д. Боровский, Ленком – О. Шейнцис и др.).Работа режиссера с художником на всех этапах подготовки спектакля. Технические службы и мастерские в театре. Этика творческих взаимоотношений театрального художника и режиссера.

5.2. Практические занятия.

Тема 1. Сценическое пространство и сценическое оборудование.
Тема 2. Геометрические особенности пространства.
Тема 3. Масштаб. Основы психофизиологии зрительного восприятия.
Тема 4. Свет на сцене
Тема 5. Цвет, его смысловое восприятие.
Тема 6.Сценические эффекты с помощью лазерных светопроекционных установок.
Тема 7. Стилистика оформления социально-культурных программ.
Тема 8. Декорации.
Тема 9. Композиция.

5.2.1. Практическая подготовка

Тема 1. Сценическое пространство и сценическое оборудование.

5.3. Семинарские занятия.

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа предусматривает закрепление полученных знаний, работу с дополнительной литературой, со справочниками и словарями, с источниками в Интернете в поисках необходимого материала для подготовки к семинарским и практическим занятиям, написание реферата, подготовку к сдаче экзамена.

График СРС

№ п/п	Название раздела (темы) дисциплины	Виды СРС	Периодичность (сроки) контроля СРС	№ семестра	Время на изучение, выполнение задания	
Раздел 1. Сценография как вид искусства						
1	Вводная лекция	Конспект лекции	1 неделя	5	14	
2	Выразительные средства сценографии	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	5 неделя	5	14	
3	Виды сценографии	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	9 неделя	5	14	
Раздел 2. Истоки и формирование отечественного театрально-декорационного искусства						Вид
4	Рождение элементов театрально-декорационного искусства	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию; подготовка к контрольной работе	13 неделя	5	14	
5	Эволюционный переход декоративного искусства в сценографию	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию; подготовка к зачету	18 неделя	5	14	
Раздел 3. Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля						
6	Понятия «художественный образ» и «образ спектакля»	Конспект лекции	2 неделя	6	14	

7	Художественная деталь	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	6 неделя	6	14
Раздел 4. Техника сцены					
8	История развития техники сцены	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	10 неделя	6	14
9	Основные виды сцены	Конспект лекции	12 неделя	6	14
Раздел 5. Технология художественного оформления спектакля					
10	Виды и типы декораций	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	4 неделя	7	16
11	Музыкально-шумовое оформление спектакля	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	8 неделя	7	14
12	Цвет и цветовосприятие	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	12 неделя	7	14
Раздел 6. Композиция					
13	Определение понятия «композиция»	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию; подготовка реферата	15 неделя	7	16
14	Типы композиции	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию; подготовка к зачету	18 неделя	7	16
Раздел 7. Сценическое пространство					
15	Двухмерное пространство	Конспект лекции	2 неделя	8	14
16	Трехмерное пространство	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	4 неделя	8	16
Раздел 8. Работа режиссера с художником					
17	Художник как соавтор спектакля	Конспект лекции; подготовка к экзамену	5 неделя	8	14
				Итого по дисциплине	**246**

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Зачет 1.

1. Роль и значение декорационного решения тематического мероприятия социокультурной направленности
2. Роль образ и атмосферы в смысловом решении постановки социокультурного мероприятия.
3. Основные виды композиций.
4. Театральное пространство и его связь с замыслом будущей социокультурной программы
5. Цветовое решение театрализованного представления (на конкретном примере).
6. Взаимоотношения цвета и формы в декорационном решении.
7. Законы перспективного решения декораций.
8. Необходимость присутствия тех или иных предметов на сценическом пространстве, их местоположение (на конкретных примерах).

9. Динамика изменения в декорациях, предметах, формах, цвете при «движении» театрального действия.

10. Устройство современной сцены-«коробки» и необходимое для проведения спектакля (театрализованного представления) оборудование.

Зачет 2.

1. Различные типы сценических пространств-площадок в их эволюционном развитии.
2. Необходимость различных технических установок на обычной современной сцене.
3. Характеристика современных технологий оснащения сцены.
4. Устройство штанкетного «хозяйства» сцены, работа занавеса.
5. Возможности различных сценических приспособлений для создания более полного художественного образа.
6. Основные приемы декорационного решения мероприятия.
7. Использование «жестких» и «мягких» декораций.
8. Одежда сцены и необходимость ее различных элементов.
9. Художественный образ мероприятия.
10. Взаимосвязь выбора выразительных средств сценографии с режиссерским замыслом постановки (на конкретном примере).

Экзамен.

1. Устройство театрального пространства.
2. Виды сцен.
3. Пульт управления сценической техникой.
4. Особенности работы машинистов сцены.
5. «Мягкая» и «жесткая» декорации.
6. Определение понятия «композиция».
7. Формальные принципы композиции.
8. Внутреннее единство композиции.
9. Доминанта и фокус композиции.
10. Статическая и динамическая уравновешенность.
11. Замкнутая композиция.
12. Открытая композиция.
13. Симметрия и ее роль в композиции.
14. Точечная композиция.
15. Линейно-ленточная композиция.
16. Объемная композиция.
17. Пространственная композиция.
18. Двухмерное пространство.
19. Трехмерное пространство.
20. Пустое и загруженное пространство.

Тематика рефератов.

1. Специфика театрально-декорационного искусства.
2. Основные этапы развития сценографии в России.
3. Сценическое оформление спектаклей в первом профессиональном публичном театре в России.
4. Роль XVIII в. в развитии театрально-декорационного искусства.
5. Оформление различных стилей сценографии в начале XIX в.
6. Пути развития сценографии во 2-ой половине XIX в.
7. Реформа декорационного искусства в Частной опере С.И. Мамонтова.
8. Характеристика сценографических решений художников Частной оперы Мамонтова: В. Васнецова, В. Поленова, К. Коровина, М. Врубеля.
9. Изобразительная режиссура художников МХТ.
10. Творчество В. Симова.
11. Сценография в императорских театрах в начале XX в.
12. Стиль-модерн А.Я. Головина.
13. Художники «Мира искусства» в Антрепризе С.П. Дягилева.

14.Театрально-декорационное искусство В. Мейерхольда.
15.Поиски новых сценографических решений в России начале XX в.
16.Г. Якулов – первый профессиональный сценограф советского театра.
17.Характеристика сценографии 30-х гг.
18.Творческое наследие Н. Акимова.
19.Сценографы шестидесятых годов.
20.Сценография 70–80-х гг. Искусство Д. Боровского.
21.Творческий стиль Э. Кочергина.
22.Театральный художник В. Левенталь.
23.Развитие сценографии в конце XX столетия.
24.Техника сцены.
25.Виды декораций и пространственное устройство сцены.
26.Технология художественного оформления спектакля.
27.Приемы и стили декорационного оформления.
28.Сценография как искусство создания зрительного образа.
29.Работа режиссера с художником.
30.Сценография культурно-досуговых программ.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

1. Аксенов В.С. Технические средства в культурно-просветительной работе. М.: Просвещение, 1988.
2. Базанов В.В. Работа над новой постановкой. (Технология оформления спектакля). - С.-Пб., 1997.
3. Базанов В.В. Театральная техника в образном решении спектакля. – М., 1973.
4. Базанов В.В. Техника и технология сцены. – Л., 1976.
5. Базанов В.В. Техника изготовления театральных декораций. Л. – М., 1961.
6. Барбой Ю.М. Структура действия и современный спектакль. – Л., 1988.
7. Бачелис Т.И. Эволюция сценического пространства /От Антуана до Крега // Западное искусство XX века. – М., 1978.
8. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Вторая половина XX века. М., 2001
9. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Мастера. – М., 2002
10.Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX века. – М., 1997
11.Березкин В.И. Спектакль и сценическое пространство. – М., 1968.
12.Березкин В.И. Художник в театре сегодня. – М., 1980.
13.Березкин В.И. Художники Большого театра. – М., 1976.
14.Березкин В.И. Художники в современном театре. – М., 1970.
15.Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М., 1981.
16.Брук П. Пустое пространство. – М., 1976.
17.Быков В.Е. Театр // Энциклопедия современной техники. – Т. 3. – М., 1965
18.Галеев Б. Светомузыка: становление и сущность нового искусства. – Казань, 1976.
19.Гасснер Дж. Форма и идея современного театра. – М., 1959.
20.Громов Н.Н. Основные направления западноевропейского театральнодекорационного искусства. – Л., 1983.
21.Громов Н.Н. Основные тенденции развития современной сценографии в странах социализма. – Л., 1979.
22.Громов Н.Н. Сценография стран социализма. Опыт оформления русских и советских пьес. Лекция. – Л., 1987.
23.Дальский А.Н. Театрально-зрелищные действия на Крите и в Микенах. М. – Л., 1937.
24.Досуг в парке. – М., 1988.
25.Ивашевский А.П. Классическая музыка в праздниках и обрядах. – Челябинск, 1996.
26.История зарубежного театра: В 4-х частях. – М., 1984-1987.
27.Козюренко Ю.И. Звуковое оформление клубного спектакля. М., 1990.

28.Мазель Л.О. О природе и средствах музыки. – М., 1983.
29.Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. – М., 1990.
30.Морголин Л.М. Музыка в театрализованных представлениях. – М., 1981.
31.Мочалов Ю.А. Композиция сценического пространства /Поэтика мизансцены. – М., 1981.
32.Нехорошев Ю.И. Декоратор Художественного театра В.А. Симов. – М., 1984.
33.Силин А.Д. Специфика работы режиссера при постановке массовых театрализованных представлений под открытым небом и на нетрадиционных сценических площадках. М.,1986.
34.Степанов Г.П. Композиционные проблемы синтеза искусств. – Л., 1984
35.Сыркина Ф.Я., Костина Е.М. Русское театрально-декорационное искусство. – М., 1978.
36.Черняк Ю.М. Режиссура праздников и зрелищ. Мн.: ТетраСистемс, 2004.
37.Шеповалов В.М., Становление теории сценографии и ее роль в науке о театре. - Искусство и эстетическая культура. Сборник научных трудов. Санкт-Петербург, 1992.

7.1.2. Дополнительная литература

1. Акимов Н.П. Театральный плакат. – М., 1963.
2. Архейм Р. Визуальное мышление //Зрительные образы: феноменология и эксперимент. – Душанбе, 1973.
3. Архейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М., 1974.
4. Ауэр К., Фрилинг Г. Человек – Цвет – Пространство. Прикладная цвето-психология. – М., 1973.
5. Базанов В.В. «Эффект движения» Г. Крега //Сценическая техника и технология1983 № 6.
6. Базанов В.В. Основные проблемы использования техники в современном спектакле. //Сценическая техника и технология1973№ 2.
7. Ванслов В.В. Содержание и форма в искусстве. – М., 1956.
8. Вергилис Н.Ю., Зинченко В.П. Формирование зрительного образа. –М., 1969.
9. Гаевский В. Флейта Гамлета. Образы современного театра. – М., 1990.
10.Гильгут Дж. На сцене и за кулисами. – Л., 1969.
11.Гремиславский И.Я. Композиция сценического пространства в творчестве В.А. Симова. – М., 1953.
12.Громов Н.Н. Изобразительное искусство социалистических стран восточной Европы. 1945 – 1949. Становление театральнодекорационного искусства. – Л., 1978.
13.Кандинский В. Точка и линия на плоскости. – СПб.,
14.Климова Л.П. Содержательность сценической формы. – Л., 1977.
15.Корбюзье Л. Архитектура XX века. – М., 1970.
16.Корнфельд Я.А. Архитектура современного театра на Западе. В кн.: Проблемы архитектуры. – Т. 2. – М., 1937.
17.Лотман Ю.М. Семиотика сцены // Театр 1980. - № 1.
18.Лотман Ю.М., Успенский Б. О семиотическом механизме культуры. // Труды по знаковым системам. – Вып. 5. – Тарту, 1971.
19.Николай Константинович Симонов. Актер, художник, человек. Сост.: Л.С. Данилова, Т.Д. Исмагулова. – СПб., 1998.
20.Раппопорт С.Х. От художника к зрителю. Проблемы художественного творчества. – М., 1978.
21.Ратнер Я.В. Эстетические проблемы зрелищных искусств. – М., 1979.
22.Ремез О.Я. Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля. – М., 1983.
23.Ремез О.Я. Мизансцена и сценическое действие. – М., 1982.
24.Ремез О.Я. Пространственно-временное своеобразие драматического искусства. – М., 1979.
25.Сидоров А.Ю. Петр Вильямс. Живопись, сценография. – М., 1980.
26.Смирнов Б.А. Театр США XX века. – Л., 1976.
27.Смирнов-Несвицкий Ю.Ф. Зрелище необычайное. Маяковский и театр. – Л., 1975.
28.Советские художники театра и кино. – М., 1981.
29.Советские художники театра и кино: Сборник статей. – М., 1981.
30.Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. – Л., 1984.

31.Хренов Н.А. Обзорная информация. – Вып. 1. Развлекательные формы досуга и театр. – М., 1979.
32.Хренов Н.А. Театр. Место зрелищных искусств в художественной культуре. Обзорная информация. – М., 1977.
33.Шорохов Е.В. Основы композиции. – М., 1979.
34.Щегол Г.М. Колорит в живописи. – М., 1957

7.2.1. Методические материалы и материалы по видам занятий

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1. Сценическое пространство и сценическое оборудование.

Разновидности сценических площадок и их особенности. На самостоятельное изучение выносится изучение культуротворческого и эстетического характера сценографии. Студенты получают задание – выявить роль сценографии в решении художественного замысла конкретного социальнокультурного мероприятия. На примере тематических мероприятий учреждений культуры проанализировать возможности техники в создании художественной целостности постановки.

Тема 2. Геометрические особенности пространства.

Перспективные пространственные построения на сцене. Мизансцена как организация зрительного внимания. Студенты должны самостоятельно оценить возможности и особенности геометрического пространства сценической площадки учреждения культуры. Пользуясь ресурсами youtube.com, smotri.com, следует просмотреть ряд постановок и записей социально-культурных программ. Далее в рамках текущей аттестации студентам предстоит провести сравнительный анализ мизансценирования, соблюдения закона перспективы, смысловых точек построения декораций.

Тема 3. Масштаб. Основы психофизиологии зрительного восприятия.

На самостоятельное изучение выносится такой вопрос, как оптимально организовать зрительное внимание с учетом влияния постановочного пространства и мизансценирования с учетом нестандартного использования сцены-коробки. На примерах театральных постановок проанализировать постановочные ситуации, содержащие фактические и стилистические ошибки.

Тема 4. Свет на сцене

Проектирование сценического художественного освещения. На лекции студентам дается общая характеристика основных видов осветительного оборудования, анализируются художественно-постановочные эффекты светового решения социально-культурной программы. Используя основную и дополнительную литературу, студенты составляют таблицу, в которой подробно характеризуют каждый вид светового оборудования и приводят примеры.

Тема 5. Цвет, его смысловое восприятие.

Построение цветовых отношений. На самостоятельное изучение выносятся формы построения цветовых отношений на сцене социально-культурного мероприятия, анализируются смысловые значения и эмоциональная окраска сценического действа с помощью цветовой гаммы. На конкретных примерах постановки тематических мероприятий студенты анализируют приемы цветовых изменений по ходу сценического действия.

Тема 6.Сценические эффекты с помощью лазерных светопроекционных установок.

Студентам предстоит самостоятельно просмотреть световые лазерные шоу, проанализировать примеры применения различных светофильтров(портальные башни, боковые фермы, осветительные галереи и др.)

Тема 7. Стилистика оформления социально-культурных программ.

На самостоятельное изучение выносятся основные типы цифровой техники; современное звукотехническое оборудование сценических площадок; звукотехнические микшерные пульты и комплексы студий звукозаписи, post-production, концертные и театральные комплексы; компьютерные системы, используемые в звукорежиссуре социально-культурных программ.

Тема 8. Декорации.

Виды декораций. Студенты самостоятельно подбирают примеры использования «мягких», «жестких» декораций и металлических конструкций в постановке тематического мероприятия, составляют технические расчеты и описания материалов, смету постановочных расходов на предстоящую социально-культурную программу.

Тема 9. Композиция.

Типы композиций. Студентам дается задание составить различные композиции: на листе и в определенном пространстве из цветовых пятен, объемов, учитывая равновесие, напряжение, борьбу, покой, движение и т.п.

Практическая подготовка

Тема: Сценическое пространство и сценическое оборудование

Задание участие в подготовке сценического пространства к мероприятию Отдела НКиД. Получение навыков работы с свето – звукоз-оборудованием

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Методические рекомендации по подготовке и оформлению творческих работ При подготовке к контрольной творческой работе студентам необходимо повторить материал лекций, изучить рекомендованные преподавателем схемы, таблицы, графики, дизайнерские программы, которые помогут выполнить контрольные задания. Контрольные работы носят творческий характер.

1. Составьте словарь терминов и понятий архитектурного устройства сцены.
2. Составьте словарь технического оборудования, способного влиять на художественное решение социально-культурной программы.
3. Выполните схему постановочного пространства какого-либо из известных вам залов учреждений культуры.
4. Выполните схему сценического пространства, которое вы хотели бы иметь для воплощения определенной художественной идеи тематического мероприятия.
5. Создайте макет подобного сценического пространства, используя при этом самые простые материалы – картон, бумагу.
6. Предложите по собственному замыслу аргументированный вариант планировки одежды сцены. Выполните в эскизе или макете применение мягких декораций.
7. Предложите по собственному замыслу аргументированный вариант планировки одежды сцены с использованием жестких конструкций.
8. Выполните макет смешанного типа декораций.
9. Представьте сценографическое решение будущего мероприятия.
10. Разработайте эскизы социально-культурной программы и обоснуйте идею и логику предлагаемого сценографического решения.
11. Представьте технологические планы и чертежи будущих декораций социально-культурной программы.
12. Изготовьте макет декорационного решения тематического мероприятия.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

При подготовке к занятию преподаватель, ведущий семинарские занятия, должен внимательно ознакомиться с учебно-методическим комплексом по дисциплине и уточнить план его проведения. Более того необходимо ознакомиться с новыми публикациями по теме семинара и дополнительной литературы по вопросам плана занятия. Оказывать методическую помощь студентам в подготовке докладов и рефератов. В ходе семинара во вступительном слове преподаватель должен раскрыть теоретическую и практическую значимость темы семинарского занятия, определить порядок его проведения, время на обсуждение каждого учебного вопроса. Дать возможность выступить всем желающим, а также предложить выступить тем студентам, которые по тем или иным причинам пропустили лекционное занятие или проявляют пассивность. Целесообразно в ходе обсуждения учебных вопросов задавать выступающим и аудитории дополнительные и уточняющие вопросы с целью выяснения их позиций по существу обсуждаемых проблем. Поощрять выступления с места в виде кратких дополнений и постановки

вопросов выступающим и преподавателю. Для наглядности и закрепления изучаемого материала преподаватель может использовать таблицы, схемы и т.д. В заключительной части семинарского занятия следует подвести его итоги: дать объективную оценку выступлений каждого студента и учебной группы в целом. Раскрыть положительные стороны и недостатки проведенного семинарского занятия. Ответить на вопросы студентов. Назвать тему очередного занятия. К тому же преподаватель обязан проводить групповые и индивидуальные консультации студентов по вопросам, возникающим у студентов в ходе их подготовки к текущей и промежуточной аттестации по «Психология и педагогика», рекомендовать в помощь учебные и другие материалы, а также справочную литературу. Освоение дисциплины «Психология и педагогика» предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий. Семинарские занятия в традиционной форме проводятся в соответствии с утвержденной учебно-методической разработкой для проведения семинарских занятий и самостоятельной работы студентов по соответствующей дисциплине. Каждая тема разработки содержит перечень основных вопросов для обсуждения, контрольные вопросы темы, задания для самостоятельной работы и список литературы, рекомендуемой к изучению. Если занятие проводится в интерактивной форме, преподаватель должен обсудить в группе на предыдущем занятии план проведения последующего семинара в интерактивной форме. При этом необходимо распределить задания, темы презентаций, дать рекомендации студентам по подготовке и проведению занятия в интерактивной форме. В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую очередь на те методы, при которых слушатели идентифицируют себя с учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени отвечают интерактивные методы обучения. Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, осуществляется работа с документами и различными источниками информации. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников обучения к самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место активности студентов, его задачей становится создание условий для их инициативы. Преподаватель отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Успешное освоение материала курса возможно лишь при систематической работе в соответствии с РПД. Поможет в этом и серьезное изучение ряда базовых дисциплин Курс дает материал обобщающего характера, он конкретизируется в других дисциплинах. Для овладения понятийным аппаратом важно не только знание терминологических стандартов, но их оценка специалистами. Важно отслеживать изменения в них по печатным и электронным источникам. Освоение сложного курса в последнее время облегчено изданием учебной литературы разных жанров. Она указана в списках основной и дополнительной литературы. Вместе с тем, разнообразие научных концепций и подходов к содержанию учебной дисциплины усиливает ориентирующую роль лекций и занятий, проводимых преподавателем. При подготовке к любым видам занятий, читая и конспектируя источники, необходимо выделять спорные моменты, противоположные точки зрения и др. Самостоятельная работа, как аудиторная, так и внеаудиторная, осуществляется в виде подготовки к семинарам и практическим занятиям, выполнения домашних заданий. Обязательно использование новых информационных технологий: поиск определений в сети, мониторинг отраслевого документального потока. При изучении курса необходимы:

1. подготовка к семинарским занятиям;

2. подготовка к практическим занятиям;
3. создание собственного «банка данных», включающего:

а) дайджесты к семинарам;

б) «тезаурус» (словарь основных терминов предметной области);

в) структурно-логические схемы и таблицы;

г) выполнение аудиторных практических занятий и домашних заданий.

Подготовка к лекции не нужна. Подготовка к семинарским занятиям заключается в освоении теоретического материала по рекомендуемой литературе и конспектам лекций. После выполнения задания обсуждаются результаты. Подготовка к зачету должна быть регулярной. Она начинается с первого занятия (общее знакомство с ресурсной базой дисциплины, в том числе ее методическим обеспечением; информирование о формах контроля) и завершается подготовкой к тестированию - повторением материала дисциплины

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Обучающийся, в ходе выполнения самостоятельной работы должен проявить способность к самостоятельному поиску в русле выбранной проблематики; умение находить и использовать нужную информацию; показать умение строить научное развернутое и аргументированное высказывание.

При изучении материала необходимо наличие требуемых текстов для рассмотрения. Для достижения четкости и структурированности работы студент должен фиксировать выполнение самостоятельных заданий и оформлять записи в рабочих тетрадях.

Для успешного освоения материала профессиональных статей и составления грамотного конспекта необходимо сначала внимательно прочитать статью или все статьи, выделить основные положения и только после этого приступить к конспектированию. Конспект не должен превращаться в механическое «переписывание», в конспекте нужно кратко и сжато отразить основные концепции статьи. Самый лучший конспект – тезисы, которые являются результатом глубокой проработки материала.

7.2.2. Информационно-программные средства

Интернет-ресурсы

http://iskusstvo-info.ru/

http://arts-all.ru/

http://www.3dnews.ru/multimedia/sound-homestydio

http://www.e.lanbook.com

http://zvukbook.ifolder.ru

http://www.resava.ru/opisanie-i-analis.html

http://tvcultura

http://catalog.vlgmuk.ru/ экз. Научно-электронная библиотека eLIBRARY.RU

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Специализированные аудитории

Учебные аудитории для поточных лекций, групповых и индивидуальных занятий;

компьютерный класс; библиотека, читальный зал, кабинет звукозаписи, видеотека, фонотека; мультимедийное оборудование;

комплект специальных периодических изданий, аудио- и видеозаписей;

электронные издания.

8.2. Учебно-лабораторное оборудование

компьютер, мультимедийный проектор, экран

видеоматериалы, аудиозаписи

зрительный зал со сценой (эстрадой);

световое, звуковое и другое техническое оборудование сцены;

музыкальные инструменты;

театральный реквизит.