

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»**

**УТВЕРЖДАЮ:
Председатель УМС
Хореографического факультета
Буцан А.С.**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.01.01 Хореографическое искусство: сценография

Направление подготовки: 52.04.01 Хореографическое искусство

**Профиль подготовки: Методология и технология хореографического
произведения**

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очная, заочная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: дать магистрам представление о роли художника-сценографа в сценическом решении спектакля, театрализованных представлений и театрализации пространства; знакомство обучающихся на практике с современным устройством сценического пространства, деятельностью мировых сценографов. Выдвигать и разрабатывать собственные концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи решения сценического пространства.

Задачи дисциплины: определить навыки работы с режиссером-постановщиком при создании художественного образа, спектакля.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Данная учебная дисциплина относится к части дисциплины по выбору. Изучается во 2 семестре. Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ / 72 часа, в том числе 34 часов – контактная работа, 38 часов – самостоятельная работа.

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин, таких как: Драматургия хореографического произведения, Танец в изобразительном искусстве.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 52.04.01 «Хореографическое искусство», Профиль «Методология и технология хореографического образования»

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Знает тенденции развития хореографического искусства в контексте мирового культурного процесса; ОПК-1.2. Формулирует и решает задачи, возникающие в ходе педагогической и творческой деятельности, связанные с вопросами современного хореографического искусства; ОПК-1.3. Применяет теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности. ОПК-1.4. Осваивает произведения искусства в широком культурноисторическом контексте в связи с	Знать: основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии истории и теории искусства Уметь: применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности Владеть: информацией о сущности процессов, происходящих в искусстве.

	эстетическими идеями конкретного исторического периода	
ПК-1 - способен к научному пониманию связей хореографии с музыкой, драматическим театром, изобразительным искусством, кинематографом, гуманитарными, социальными и естественными наука	<p>П-1.1. Знает закономерности развития современного языка хореографии.</p> <p>П-1.2. Критически аргументирует и разбирает процесс исполнения хореографического произведения.</p> <p>П-1.3. Делает сравнительный анализ различных исполнительских интерпретаций.</p> <p>П-1.4. - Знает основные проблемы современной культуры и искусства, новые теоретические задач, которые предстоит решать в области педагогики хореографического искусства и образования с учетом современных достижений гуманитарного знания.</p>	<p>Знать: особенности проявления взаимодействия выразительных средств музыки и хореографии, проявляющиеся в области сценической драматургии;</p> <p>основные этапы формирования науки о танце и балете;</p> <p>основные направления исторического и современного балетоведения;</p> <p>основы теории актерского мастерства в балете;</p> <p>Уметь: использовать теоретические знания в практической деятельности;</p> <p>уметь понимать интегративную природу научного знания о художественных процессах и явлениях, основанных на достижениях философии, культурологии, психологии, педагогики, социологии и других гуманитарных наук;</p> <p>использовать полученные знания в самостоятельной научной работе;</p> <p>анализировать труды, посвященные практике, истории и теории балетного театра</p> <p>Владеть: представлениями о соотношении музыкального материала и сюжета;</p> <p>владеть принципами аналитической работы с художественным текстом балета;</p> <p>знаниями по науке о танце и балете;</p> <p>знаниями о создании сценического образа средствами балетного театра</p>

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Продолжительность изучения дисциплины 3 семестр.

Трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа).

Формой итоговой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет с оценкой

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
1	Раздел 1. Исторические этапы зарождения и становления театрально-декорационного	2	Лек ц 6	Сем. 2	С.м.р ÷ 9	Практическое задание (доклад)

	<p>искусства.</p> <p>Тема 1. Сценография как особый вид театрального дела. Синтетическая природа театра. Изобразительное искусство, архитектура, скульптура и др. составляющие театрального спектакля.</p> <p>Понятие «сценография». Изобразительный образ спектакля. Выразительные средства сценографии.</p> <p>Тема 2. Понятие театрального пространства. Взаимодействие пространственных и исполнительских искусств в театре. Виды сценографии. Понятие «условность». Мера условности и ее структура в спектакле. Что такое «загруженное пространство». Что такое «метафизическое пространство».</p> <p>Тема 3. Виды современной театральной сцены. Основные виды сцен: «сцена-коробка», круглая сцена «арена», авансцена, камерная сцена. Площадь как разновидность сцены. История развития техники сцены – сцене, оркестра, 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.</p>					
2	<p>Раздел 2. Техника сцены и приемы ее сценического оформления.</p> <p>Тема 4. Современное техническое оборудование сцены. Традиционный тип устройства сцены: колосники, кулисы, круг, штанкеты, люки, задник и др. Сценическая коробка по вертикальному сечению распадается на три основные части: трюм, планшет и колосники. Трюм — это помещение, находящееся под сценой, поэтому его называют еще нижней сценой. В</p>	2	7	2	10	Практическое задание (сообщение)

<p>трюме находятся механизмы привода круга, подъемно-опускных площадок и прочее оборудование. Нижняя сцена используется для устройства люков-спусков со сцены и для осуществления различных эффектов. Планшетом - называется пол сцены, деревянный настил, служащий местом для игры актеров и установки декорационного оформления. Колосники - решетчатый потолок сцены. На колосниках размещаются блоки декорационных, индивидуальных, софитных подъемов и прочее верховое оборудование. На уровне планшета к сцене со стороны зрительного зала примыкает ее передняя часть — авансцена, сзади — помещение арьерсцены, а с боков — так называемые карманы. Авансцена - это участок сцены, выходящий в зрительный зал за линию занавеса. Вся площадь сцены разбивается на условные участки, идущие параллельно рампе. Эти участки называются планами сцены. Кулисы представляют собой мягкую или жесткую декорацию, подвешенную по сторонам сцены и закрывающую ее боковые части. Падуги — это, в сущности, те же кулисы, но подвешенные горизонтально поперек сцены. Они служат для маскировки софитов— приборов, освещающих сцену сверху, — и всего верхнего хозяйства. Кулисы и падуги составляют ряд арок, подвешенных параллельно рампе.</p> <p>Тема 5. Виды пространства в театре. Пространственно-временные модели бытия театрального пространства имеют многослойную структуру и являются совокупностью фундаментальных признаков (протяженность, прерывность, непрерывность, конечность, бесконечность, размерность, и т. д.). Эта его</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>особенность приводит к понятию границы. Театральная переработка накопленного социального опыта, превращение его в предмет эстетической, художественной, творческой рефлексии происходит в определенных пространственных границах. Как и любой вид культурного пространства, театральное пространство конечно и имеет четкую границу отделения своей специфики.</p> <p>Тема 6. Декорации. Виды декораций. Объёмно-пространственные декорации: вантовые, тентовые, пневматические, оболочки, арочные конструкции, складки. Объёмно - пространственные конструкции обладают целым рядом конструктивно - художественных качеств, которые влияют на качество постановки спектакля и сценографии. Это такие характеристики как тектоника, т. е. целесообразность конструкций и их связь со сценической формой, выразительность художественной формы конструкции, которая преобладает в сценографии. Разновидности декораций: живописные, «жесткие и мягкие», условные и световые.</p> <p>Инновационные приемы оформления сценического пространства. Интерес к условности в театральной сценографии, к включению в сценографическое пространство таких видов художественного творчества, как реди-мейд объекты, инсталляции, энвайроменты, акции и другие.</p> <p>Тема 7. Правила технической безопасности при использовании технических приспособлений современной сцены. Правила техники безопасности для театров и концертных залов. Правила охраны труда в театрах и концертных залах.</p>					
--	--	--	--	--	--

3	Раздел 3. Технология художественного оформления спектакля.	2	6	2	9	Практическое задание
---	---	---	---	---	---	----------------------

	<p>Тема 8. Технология изготовления декораций в театральных мастерских декораций художников в театре. Понятие «мягкая декорация», «жесткая декорация». Металлические конструкции. Деревянные конструкции. Половик. Арьерсцена. Авансцена. Падуга. Кулисы. Задники. Технология изготовления декораций в театральных мастерских.</p> <p>Тема 9. Организация работы и обязанности художников: художник-оформитель, художник - декоратор, художник-осветитель, художник по костюмам.</p> <p>Тема 10. Вспомогательный состав в театре. Обязанности парикмахеров, гримеров и костюмеров, осветителей, бутафоров в театре.</p>					
--	---	--	--	--	--	--

4	<p>Раздел 4. Различные методы и приёмы композиционной организации сценического пространства в зависимости от вида и жанра зрелищных искусств.</p> <p>Тема 11. Композиция. Определение понятия «композиция». Композиция как упорядоченное соединение элементов.</p> <p>Тема 12. Типы композиции.</p> <p>Замкнутая композиция – стремление к центру; Открытая композиция - центробежность, тяготение к поступательному движению, скольжению по спирали, «уход» от центра. Основа симметричной композиции - равновесие. Асимметричная композиция - не содержит оси или точки симметрии. Статичная композиция и ее свойства: устойчивость, неподвижность, симметричная уравновешенность. Динамическая композиция: внешняя неустойчивость, асимметрия, открытость. Диагональ, фронтальность, контраст, нюанс. Семантика знака пиктографический знак, предмет, среда.</p> <p>Тема 13. Изобразительная</p>	2	7	2	10	Практическое задание (сообщение)
---	---	---	---	---	----	----------------------------------

	<p>информация в сценографии. Графическое изображение на плоскости (эскизы), объемно - пространственное построения (макет); масштаб; основные законы перспективы; методика и технология изготовления макета.</p> <p>Тема 14. Функция художника как соавтора постановки (Д. Боровский, Э.Кочергин, О. Шейнцис, В. Левенталь, и др.)</p> <p>Работа режиссера с художником. Художник как соавтор спектакля. Специфика деятельности театрального художника в исторической перспективе. Художник в режиссерском театре.</p>					
			26	8	38	Зачет

4.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения.

№ п/ п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (<i>по неделям семестра</i>) Форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
			Лек ц 1	Сем. 1	См.р <u>15</u>	
1	<p>Раздел 1. Исторические этапы зарождения и становления театрально-декорационного искусства.</p> <p>Тема 1. Сценография как особый вид театрального дела. Синтетическая природа театра. Изобразительное искусство, архитектура, скульптура и др. составляющие театрального спектакля.</p> <p>Понятие «сценография». Изобразительный образ спектакля. Выразительные средства сценографии.</p> <p>Тема 2. Понятие театрального</p>	2				Практическое задание (доклад)

	<p>пространства</p> <p>Взаимодействие пространственных и исполнительских искусств в театре. Виды сценографии. Понятие «условность». Мера условности и ее структура в спектакле. Что такое «загруженное пространство». Что такое «метафизическое пространство».</p> <p>Тема 3. Виды современной театральной сцены.</p> <p>Основные виды сцен: «сцена-коробка», круглая сцена «арена», авансцена, камерная сцена. Площадь как разновидность сцены. История развития техники сцены – сцене, оркестра, просцениум, амфитеатр, арена. Сцена-коробка оперно-балетного театра XVII-XIX вв. Малая сцена. Понятие театрального пространства: зрительское и сценическое</p> <p>Виды пространства зрительного зала: амфитеатр, ярусный – ранговый театр.</p>					
2	<p>Раздел 2. Техника сцены и приемы ее сценического оформления.</p> <p>Тема 4. Современное техническое оборудование сцены.</p> <p>Традиционный тип устройства сцены: колосники, кулисы, круг, штанкетты, люки, задник и др. Сценическая коробка по вертикальному сечению распадается на три основные части: трюм, планшет и колосники.</p> <p>Трюм — это помещение, находящееся под сценой, поэтому его называют еще нижней сценой. В трюме находятся механизмы привода круга, подъемно-опускных площадок и прочее оборудование. Нижняя сцена используется для устройства люков-спусков со сцены и для осуществления различных эффектов. Планшетом - называется пол сцены, деревянный настил, служащий местом для игры актеров и установки декорационного оформления. Колосники - решетчатый потолок сцены. На колосниках размещаются блоки</p>	2	2	2	15	Практическое задание (сообщение)

<p>декорационных, индивидуальных, софитных подъемов и прочее верховое оборудование. На уровне планшета к сцене со стороны зрительного зала примыкает ее передняя часть — авансцена, сзади — помещение арьерсцены, а с боков — так называемые карманы. Авансцена - это участок сцены, выходящий в зрительный зал за линию занавеса. Вся площадь сцены разбивается на условные участки, идущие параллельно рампе. Эти участки называются планами сцены. Кулисы представляют собой мягкую или жесткую декорацию, подвешенную по сторонам сцены и закрывающую ее боковые части. Падуги — это, в сущности, те же кулисы, но подвешенные горизонтально поперек сцены. Они служат для маскировки софитов— приборов, освещающих сцену сверху, — и всего верхнего хозяйства. Кулисы и падуги составляют ряд арок, подвешенных параллельно рампе.</p> <p>Тема 5. Виды пространства в театре. Пространственно-временные модели бытия театрального пространства имеют многослойную структуру и являются совокупностью фундаментальных признаков (протяженность, прерывность, непрерывность, конечность, бесконечность, размерность, и т. д.). Эта его особенность приводит к понятию границы. Театральная переработка накопленного социального опыта, превращение его в предмет эстетической, художественной, творческой рефлексии происходит в определенных пространственных границах. Как и любой вид культурного пространства, театральное пространство конечно и имеет четкую границу отделения своей специфики.</p> <p>Тема 6. Декорации. Виды</p>					
---	--	--	--	--	--

	<p>декораций. Объемно-пространственные декорации: вантовые, тентовые, пневматические, оболочки, арочные конструкции, складки. Объемно - пространственные конструкции обладают целым рядом конструктивно - художественных качеств, которые влияют на качество постановки спектакля и сценографии. Это такие характеристики как тектоника, т. е. целесообразность конструкций и их связь со сценической формой, выразительность художественной формы конструкции, которая преобладает в сценографии. Разновидности декораций: живописные, «жесткие и мягкие», условные и световые.</p> <p>Инновационные приемы оформления сценического пространства. Интерес к условности в театральной сценографии, к включению в сценографическое пространство таких видов художественного творчества, как реди-мейд объекты, инсталляции, энвайроменты, акции и другие.</p> <p>Тема 7. Правила технической безопасности при использовании технических приспособлений современной сцены. Правила техники безопасности для театров и концертных залов. Правила охраны труда в театрах и концертных залах.</p>					
3	<p>Раздел 3. Технология художественного оформления спектакля.</p> <p>Тема 8. Технология изготовления декораций в театральных мастерских декораций художников в театре. Понятие «мягкая декорация», «жесткая декорация». Металлические конструкции. Деревянные конструкции. Половик. Арьерсцена. Авансцена. Падуга. Кулисы. Задники. Технология изготовления декораций в театральных мастерских.</p> <p>Тема 9. Организация работы и</p>	2	1	1	15	Практическое задание

	обязанности художников:					
	художник-оформитель, художник - декоратор, художник-осветитель, художник по костюмам. Тема 10. Вспомогательный состав в театре. Обязанности парикмахеров, гримеров и костюмеров, осветителей, бутафоров в театре.					
4	<p>Раздел 4. Различные методы и приёмы композиционной организации сценического пространства в зависимости от вида и жанра зрелищных искусств.</p> <p>Тема 11. Композиция. Определение понятия «композиция». Композиция как упорядоченное соединение элементов.</p> <p>Тема 12. Типы композиции. Замкнутая композиция – стремление к центру; Открытая композиция - центробежность, тяготение к поступательному движению, скольжению по спирали, «уход» от центра. Основа симметричной композиции - равновесие. Асимметричная композиция - не содержит оси или точки симметрии. Статичная композиция и ее свойства: устойчивость, неподвижность, симметричная уравновешенность. Динамическая композиция: внешняя неустойчивость, асимметрия, открытость. Диагональ, фронтальность, контраст, нюанс. Семантика знака пиктографический знак, предмет, среда.</p> <p>Тема 13. Изобразительная информация в сценографии. Графическое изображение на плоскости (эскизы), объемно - пространственное построения (макет); масштаб; основные законы перспективы; методика и технология изготовления макета.</p> <p>Тема 14. Функция художника как соавтора постановки (Д. Боровский, Э.Кочергин, О. Шейнцис, В. Левенталь, и др.) Работа режиссера с художником.</p>	2	2	2	11	Практическое задание (сообщение)

	Художник как соавтор спектакля.					
	Специфика деятельности театрального художника в исторической перспективе. Художник в режиссерском театре.					
		6	6	56	Зачет 4 часа	

4.3. Содержание разделов дисциплины (модуля)

Раздел 1. Исторические этапы зарождения и становления театрально-декорационного искусства.

Тема 1. Сценография как особый вид театрального дела. Синтетическая природа театра. Изобразительное искусство, архитектура, скульптура и др. составляющие театрального спектакля. Понятие «сценография». Изобразительный образ спектакля. Выразительные средства сценографии.

Тема 2. Понятие театрального пространства. Взаимодействие пространственных и исполнительских искусств в театре. Виды сценографии. Понятие «условность». Мера условности и ее структура в спектакле. Что такое «загруженное пространство». Что такое «метафизическое пространство».

Тема 3. Виды современной театральной сцены. Основные виды сцен: «сцена-коробка», круглая сцена «арена», авансцена, камерная сцена. Площадь как разновидность сцены. История развития техники сцены – сцене, оркестра, 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.

Вопросы к семинару:

1. В чем суть понятия сценография?
2. Основные выразительные средства сценографии?
3. Дайте понятие театрального пространства?
4. Что такое загруженное пространство?
5. Что такое метафизическое пространство?
6. В чем особенности меры условности и ее структуры в спектакле?

Раздел 2. Техника сцены и приемы ее сценического оформления.

Тема 4. Современное техническое оборудование сцены. Традиционный тип устройства сцены: колосники, кулисы, круг, штанкеты, люки, задник и др. Сценическая коробка по вертикальному сечению распадается на три основные части: трюм, планшет и колосники. Трюм — это помещение, находящееся под сценой, поэтому его называют еще нижней сценой. В трюме находятся механизмы привода круга, подъемно-опускных площадок и прочее оборудование. Нижняя сцена используется для устройства люков-спусков со сцены и для осуществления различных эффектов. Планшетом - называется пол сцены, деревянный настил, служащий местом для игры актеров и установки декорационного оформления. Колосники - решетчатый потолок сцены. На колосниках размещаются блоки декорационных, индивидуальных, софитных подъемов и прочее верховое оборудование. На уровне планшета к сцене со стороны зрительного зала примыкает ее передняя часть — авансцена, сзади — помещение арьерсцены, а с боков — так называемые карманы. Авансцена - это участок сцены, выходящий в зрительный зал за линию занавеса. Вся площадь сцены разбивается на условные участки, идущие параллельно рампе. Эти участки называются планами сцены. Кулисы представляют собой мягкую или жесткую декорацию, подвешенную по сторонам сцены и закрывающую ее боковые части. Падуги — это, в сущности, те же кулисы, но подвешенные горизонтально поперек сцены. Они служат для маскировки софитов—

приборов, освещающих сцену сверху, — и всего верхнего хозяйства. Кулисы и падуги составляют ряд арок, подвешенных параллельно рампе.

Тема 5. Виды пространства в театре. Пространственно-временные модели бытия театрального пространства имеют многослойную структуру и являются совокупностью фундаментальных признаков (протяженность, прерывность, непрерывность, конечность, бесконечность, размерность, и т. д.). Эта его особенность приводит к понятию границы. Театральная переработка накопленного социального опыта, превращение его в предмет эстетической, художественной

Вопросы к семинару:

1. Современное техническое оборудование сцены.
2. Виды пространства в театре.

Раздел 3. Технология художественного оформления спектакля.

Тема 8. Технология изготовления декораций в театральных мастерских декораций художников в театре. Понятие «мягкая декорация», «жесткая декорация». Металлические конструкции. Деревянные конструкции. Половик. Арьерсцена. Авансцена. Падуга. Кулисы. Задники. Технология изготовления декораций в театральных мастерских.

Тема 9. Организация работы и обязанности художников: художник-оформитель, художник - декоратор, художник-осветитель, художник по костюмам.

Тема 10. Вспомогательный состав в театре. Обязанности парикмахеров, гримеров и костюмеров, осветителей, бутафоров в театре

Вопросы к семинару:

1. Технология изготовления декораций в театральных мастерских декораций художников в театре.
2. Металлические конструкции. Деревянные конструкции..
3. Технология изготовления декораций в театральных мастерских.
4. Технология изготовления декораций в театральных мастерских
5. Обязанности парикмахеров, гримеров и костюмеров, осветителей, бутафоров в театре.

Раздел 4. Различные методы и приёмы композиционной организации сценического пространства в зависимости от вида и жанра зрелищных искусств.

Тема 11. Композиция. Определение понятия «композиция». Композиция как упорядоченное соединение элементов.

Тема 12. Типы композиции.

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

Тема 14. Функция художника как соавтора постановки (Д. Боровский, Э.Кочергин, О. Шейнцис, В. Левенталь, и др.)

Работа режиссера с художником. Художник как соавтор спектакля. Специфика деятельности театрального художника в исторической перспективе. Художник в режиссерском театре.

Тема 13. Изобразительная информация в сценографии. Графическое изображение на плоскости (эскизы), объемно - пространственные построения (макет); масштаб; основные законы;

Вопросы к семинару:

1. Замкнутая композиция – стремление к центру;
2. Асимметричная композиция

3. *Диагональ, фронтальность, контраст, нюанс.*

4. *Функция художника как соавтора постановки.*

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Программа курса «Хореографическое искусство: сценография» содержит лекционные и семинарские занятия, контрольные вопросы, вопросы к зачету, глоссарий, основную и дополнительную литературу, задания для самостоятельной работы студентов по каждой изучаемой теме. В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, семинарские занятия – семинар-дискуссия, семинар-круглый стол, дебаты, мастер-класс, активизация творческой деятельности, деловая учебная игра, подготовка письменных аналитических работ.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Достаточный уровень подготовки к зачёту, соответствующий оценке «зачтено»

Примерные задания:

1. Подготовка доклада

Раздел программы	Форма работы	Самостоятельная работа в часах
Раздел I. Исторические этапы зарождения и становления театрально-декорационного искусства.	Доклад	9 час.

Цель выполнения задания: задание ориентировано на совершенствование умений самостоятельно работать с литературой в области сценографии, с полученным фактическим материалом; на развитие мышления, индивидуально-творческого стиля деятельности, формирование навыков исследовательской деятельности.

Требования к оформлению доклада. Доклад - расширенное устное сообщение (10-15 мин.), на основе совокупности ранее опубликованных исследовательских, научных и опытно-экспериментальных работ, имеющих большое значение для теории науки и практического применения, представляет собой обобщённое изложение результатов проведённых исследований, экспериментов и разработок, известных широкому кругу специалистов в отрасли научных знаний.

Работать над докладом рекомендуется в следующей последовательности: глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу; критически оценивать привлекаемую для доклада научную литературу, подумать над правильностью и доказательностью выдвигаемых автором тех или иных положений; хорошо продумать и составить подробный план доклада; сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения, факты, выделить в них общее и особенное, обобщить изученный материал в соответствии с намеченным планом доклада;

- тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или иного положения, систематизировать аргументы в его защиту или против неправильных суждений;
- сделать необходимые ссылки на использованную в докладе психолого-педагогическую литературу, другие источники; подготовить необходимые к работе иллюстрации, умело использовать личные наблюдения, педагогический опыт и эксперименты.

Критерии оценки доклада:

Критерии оценивания	Баллы
1. Убедительность: - хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с научных позиций.	4
2. Эмоциональность: - умение интересно подать материал, наличие личностного отношения к нему.	3
3. Характеристика сообщения: - грамотность и логичность изложения материала.	3

2. Подготовка сообщения

Тема	Дата	Форма работы	Самостоятельная работа в часах
Раздел II. Техника сцены и приемы ее сценического оформления.		сообщение	10 час.
Раздел III. Технология художественного оформления спектакля..		сообщение	9 час.
Раздел IV. Различные методы и приёмы композиционной организации сценического пространства в зависимости от вида и жанра зрелищных искусств.		сообщение	10 час.

Цель выполнения задания: задание ориентировано на совершенствование умений самостоятельно работать с литературой, с полученным фактическим материалом; на развитие мышления, индивидуально-творческого стиля деятельности.

Требования к оформлению сообщения. Сообщение – небольшой доклад (продолжительностью 3-5 мин.) на какую-либо тему, информация о каком-либо событии.

Работать над сообщением рекомендуется в следующей последовательности: изучить суть вопроса; составить план сообщения; продумать правильность изложенного в сообщении факта, систематизировать аргументы в его защиту или против.

Критерии оценки сообщения:

Критерии оценивания	Баллы
1. Убедительность: - хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с научных позиций.	4
2. Эмоциональность: - умение интересно подать материал, наличие личностного отношения к нему.	3
3. Характеристика сообщения: - грамотность и логичность изложения материала.	3
Максимальный балл: 10	

4. Зачет с оценкой

Состоит из двух вопросов, предложенных из списка ниже:

1. В чем суть понятия сценография?
2. Основные выразительные средства сценографии?
3. Дайте понятие театрального пространства?.
4. Что такое загруженное пространство?

5. Что такое метафизическое пространство?
6. В чем особенности меры условности и ее структуры в спектакле?
7. Современное техническое оборудование сцены?
8. Виды пространства в театре?
9. Технология изготовления декораций в театральных мастерских декораций художников в театре.
10. Металлические конструкции. Деревянные конструкции..
11. Технология изготовления декораций в театральных мастерских.
12. Технология изготовления декораций в театральных мастерских
13. Обязанности парикмахеров, гримеров и костюмеров, осветителей, бутафоров в театре.
14. Замкнутая композиция – стремление к центру;
15. Асимметричная композиция
16. Диагональ, фронтальность, контраст, нюанс.
17. Функция художника как соавтора постановки.

Критерии оценивания зачета с оценкой

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной логической последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный. Студент уверенно отвечает на дополнительные вопросы.
Оценка по	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

дисциплине	
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) на уровне «хороший», и обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, исправленные по требованию экзаменатора. Студент испытывает незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных терминов, литературным языком.</p>
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «удовлетворительный», и обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. Студент испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно.</p>
«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине. При ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания теоретического материала или допущен ряд существенных ошибок, которые студент не может исправить при наводящих вопросах экзаменатора, затрудняется в ответах на вопросы. Студент подменил научное обоснование проблем рассуждением бытового плана. Ответ носит поверхностный характер; наблюдаются неточности в использовании научной терминологии.</p>

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1 Основная литература:

1. БЕРЕЗКИН В.И. ИСКУССТВО СЦЕНОГРАФИИ МИРОВОГО ТЕАТРА. В 12-ти тт. – М., 1997-2012.
2. КАЗАКОВА Л. ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО РОССИИ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО СТУДИЙНОГО ТВОРЧЕСТВА. – ГНОЗИС, 2013
3. УШАКОВ А. Л. ОФОРМЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ НА МАЛОЙ СЦЕНЕ. – М., 2010.
4. ПЬЕСЫ: Н.В.ГОГОЛЬ. ЖЕНИТЬБА, РЕВИЗОР, А.Н.ОСТРОВСКИЙ НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ, БЕШЕННЫЕ ДЕНЬГИ . НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕННИЦА, БАНКРОТ ИЛИ СВОИ ЛЮДИ – СОЧТЕМСЯ. А.П.ЧЕХОВ. ЧАЙКА, ТРИ СЕСТРЫ, ВИШНЕВЫЙ САД. М.А. БУЛГАКОВ ДНИ ТУРБИНЫХ, ЗОЙКИНА КВАРТИРА. В. ШЕКСПИР ГАМЛЕТ, КОРОЛЬ ЛИР, ОТЕЛЛО, ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ, КОМЕДИЯ ОШИБОК. Ж.Б.МОЛЬЕР МЕЩАНИН ВО ДВОРЯНСТВЕ, ТАРТЮФ. Б.БРЕХТ ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНА, КАРЬЕРА АРТУРО УИ, КОТОРОЙ МОГЛО НЕ БЫТЬ, ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА. Т.УИЛЬЯМС СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ, ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»

7.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

5. Соллогуб А.В. Проектирование и выполнение чертежей на театральные декорации.
6. Бачелис Т.И. Эволюция сценического пространства (от Антуана до Крэга) / Т.И. Бачелис // Западное искусство XX века. – М., 1978.
7. Базанов В.В. Работа над новой постановкой. – М., 1997.
8. Базанов В.В. Техника и технология сцены. – М., 1976.
9. Боровский Д. Убегающее пространство. – М., 2006.
10. Журнал «СЦЕНА», выпуски 76-85, 2012-2013

Интернет-ресурсы:

- Словари и энциклопедии на Академике dic.academic.ru;
- Большая Советская энциклопедия <https://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/>
- Современная энциклопедия <https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc1p/>
- Большой энциклопедический словарь <https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/> 11
- Художественная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_pictures/
- Энциклопедия культурологии https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_culture/
- Постмодернизм. Словарь терминов <https://postmodernism.academic.ru/>

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

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, необходимая для углубления и расширения их теоретических знаний, формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу, развития познавательных способностей и активности студентов, формирования самостоятельного мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Формы самостоятельной работы студентов, выполняемые в рамках данного курса:

- 1.индивидуальные занятия (домашние занятия) – важный элемент в работе студента по расширению и закреплению знаний;
- 2.конспектирование лекций;
- 3.получение консультаций для разъяснения по вопросам изучаемой дисциплины;
- 4.самостоятельная подготовка студентами докладов к семинарским занятиям;
- 5.подготовка к занятиям, проводимым с использованием инновационных технологий преподавания;
- 6.подготовка к тесту;

7. чтение и составление плана текста литературы по изучаемому вопросу (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
8. работа со словарями и справочниками;
9. ознакомление с нормативными документами;
10. просмотр видеозаписей по дисциплине;
11. посещение Интернет-сайтов, посвященных вопросам изучаемой дисциплины.

Организация самостоятельной работы включает в себя следующие этапы:

1. составление плана самостоятельной работы студента по дисциплине;
2. разработка и выдача заданий для самостоятельной работы;
3. организация консультаций по выполнению заданий (устный инструктаж, письменная инструкция);
4. контроль за ходом выполнения и результатов самостоятельной работы студента.

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется через различные формы контроля и обучения:

- консультации (установочные, тематические), в ходе которых студенты должны осмысливать полученную информацию, а преподаватель определить степень понимания темы и оказать необходимую помощь;
- следящий контроль осуществляется на лекциях, семинарских, практических занятиях. Он проводится в форме собеседования, устных ответов студентов, контрольных работ, тестов, организации дискуссий и диспутов, фронтальных опросов. Преподаватель фронтально просматривает наличие письменных работ, упражнений, задач, конспектов;
- текущий контроль осуществляется в ходе проверки и анализа отдельных видов самостоятельных работ, выполненных во внеаудиторное время;
- итоговый контроль осуществляется через систему зачетов и экзаменов, предусмотренных учебным планом.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).

1. Под информационной образовательной технологией понимается процесс обучения с использованием компьютерных технологий, то есть это процесс подготовки и передачи информации обучающемуся, средством осуществления которых является компьютер (оснащенный широким спектром стандартных программных продуктов разного назначения (Word, Excel, Power Point и другие), имеющий доступ к автоматизированным системам управления, информационно-поисковым системам, к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
2. При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:
  - аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
  - предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
  - фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
  - формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:
Word, Excel, Power Point; Adobe Photoshop; Adobe Premiere; Power DVD; Media Player Classic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система eLibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения;
- аудитории для проведения групповой работы, дискуссий;
- аудитории для проведения тренингов;
- комплект оборудования для проведения деловых игр (доски, планшеты, ватман, фломастеры и др.).

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
  - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
  - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
  - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
  - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
  - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация

может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
  - в печатной форме увеличенным шрифтом;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
  - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
  - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
  - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
  - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
  - акустический усилитель и колонки;

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.04.01 «Хореографическое искусство» (магистратура), профиль Методология и технология хореографического образования.

Составитель:	Документ подготовлен доцентом кафедры Современной хореографии, к.п.н. Марченко С.Е.

