

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

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Театрально-режиссерского
факультета
Королев В.В.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ СЦЕНОГРАФИИ И РАБОТА С ХУДОЖНИКОМ**

Направление подготовки: 51.03.02.
НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
Профиль подготовки: Режиссер народного театра. Педагог актерского мастерства.
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, заочная

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

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: овладение студентами профессиональными теоретическими знаниями и практическими навыками в области сценографического искусства;

Задачи: сформировать представления о стилевых направлениях в области театрально-декорационного искусства; способствовать формированию знаний о современных направлениях в области сценографии (художественное оформление, станковая живопись, театральная архитектура, сценическая техника); определить место и значение театрально-декорационного искусства и театрального костюма в художественном оформлении спектакля; ознакомить с принципами творческой работы ведущих художников-сценографов; углубить знания по истории театрального искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Основы сценографии и работа с художником» входит в состав Блока 1 «Дисциплины» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, профиль: Режиссер народного театра. Педагог актерского мастерства. Дисциплина «Основы сценографии и работа с художником» изучается в 6-7 семестрах очной формы обучения и в 8-9 семестрах для заочной формы обучения. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы при освоении дисциплин История зарубежного театра, История музыки; История изобразительного искусства. В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Режиссура и актерское мастерство»; для прохождения учебной и преддипломной практик. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

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 51.03.02 Народная художественная культура, профиль: Режиссер народного театра. Педагог актерского мастерства.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК2. Умеет применять разнообразные выразительные средства в постановочной работе.	ПК2.2 Умеет работать в команде с композитором и ставить ему задачи. ПК2.2 Умеет работать в команде с балетмейстером и ставить ему задачи. ПК2.3 Знает основные виды театрального грима и может применять знания на практике. ПК2.3. Пластически подготовлен, знает элементы	Знать: основы работы с композитором; основы работы с балетмейстером; основы сценографии и техники сцены; основы сценического грима; основные этапы истории костюма; нормы культурно-исторического этикета; Уметь: использовать во благо постановки опыт и знания других создателей спектакля; использовать познания в области сценического

	театрального костюма и композиции.	грима на практике; создать подробную экспликацию спектакля, включающие все компоненты постановки; Владеть: основами пространственного решения спектакля; основами музыкального решения спектакля; навыками пластического решения образов; основами разработки световой партитуры спектакля; знаниями в области создания сценических шумов, навыком использования знаний в области сценического грима на практике;
ПК9. Способен к совместной работе с создателями сценического произведения, в том числе, с художником, композитором, дирижером, балетмейстером.	ПК9.1 Способен обеспечить совместно с директором (генеральным директором) выполнение организацией обязательств перед зрителями (слушателями), творческими работниками организации, авторами и исполнителями используемых произведений (фонограмм), а также другими партнерами по творческой деятельности. ПК9.2 Принимает меры по обеспечению организации квалифицированными творческими кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и умений, созданию безопасных и благоприятных условий труда для их жизни и здоровья, соблюдению требований законодательства о труде. ПК9.3 Обеспечивает соблюдение трудовой и творческой дисциплины работников художественно-творческого состава организации. Поручает ведение отдельных направлений творческой деятельности другим работникам художественно-творческой части.	Знать: основы работы с композитором; основы работы с балетмейстером; основы работы с художником; основы сценографии и техники сцены; Уметь: поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; использовать во благо постановки опыт и знания других создателей спектакля; Владеть: способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Основы сценографии и работа с художником» составляет 6 зе, 216 акад. часа, из них контактных 136 ак.ч.; СРС 26 ак.ч. для очной формы обучения; контактных 60 акад.ч, и СРС 129акад.ч. для заочной формы. Форма контроля - экзамен.

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения.

№	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)
			Все го	ПР	С	СР С	Ко нтр оль	
1	Историко-философские и социокультурные традиции формирования сценографии как вида искусства.	6		13		2		
2	Исторические типы сценографии			13		2		
3	Сценография русского театра			14		3		
4	Сценография советского театра			14		3		
5	Основные черты современной русской сценографии.			14		3		
	Итого по семестру		108	68		13	27	экзамен
6	Понятие композиции как метода построения художественной формы	7		13		3		
7	Золотое сечение.			13		3		
8	Театральное пространство- его 4-х мерность.			14		2		
9	Пространство и время в театре.			14		2		
10	Законы театральной перспективы			14		3		
	Промежуточная аттестация							
	Итого по семестру		108	68		13	27	экзамен
	ИТОГО ПО КУРСУ		216	136		26	57	

4.3. Структура дисциплины для заочной формы обучения.

№	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)
			Все го	пгз	ик р	СР С	К он тр ол ь	
1	Историко-философские и социокультурные традиции формирования сценографии как вида искусства.	8		2	4	8		

2	Исторические типы сценографии			2	4	8		
3	Сценография русского театра			2	4	8		
4	Сценография советского театра			2	4	9		
5	Основные черты современной русской сценографии.			2	4	9		
	Итого по семестру		72	10	20	42		зачет
6	Понятие композиции как метода построения художественной формы	9		1		18		
7	Золотое сечение.			1		18		
8	Театральное пространство- его 4-х мерность.			2		18		
9	Пространство и время в театре.			2		18		
10	Законы театральной перспективы			2		19		
	Промежуточная аттестация							экзамен
	Итого по семестру		108	10	20	87	27	
	ИТОГО ПО КУРСУ		216	20	40	139	27	

4.3. Содержание разделов дисциплины

1. Историко-философские и социокультурные традиции формирования сценографии как вида искусства.
2. Исторические типы сценографии
3. Сценография русского театра
4. Сценография советского театра
5. Основные черты современной русской сценографии.
6. Понятие композиции как метода построения художественной формы
7. Золотое сечение.
8. Театральное пространство- его 4-х мерность.
9. Пространство и время в театре.
10. Законы театральной перспективы

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Основы сценографии и работа с художником» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:

- практические полугрупповые занятия;
- дискуссии;
- выступления с докладами и сообщениями;
- аудиторные контрольные работы;
- внеаудиторные контрольные работы;
- тестирование.

Наиболее оптимальными в преподавании выступают следующие инновационные технологии: педагогическая технология модульного структурирования научных знаний;

комплексная дидактическая видеотехнология; педагогическая технология организации самостоятельной работы обучающихся с книгой; педагогическая технология использования компьютерной презентации в учебно-воспитательном процессе.

Главная ценность названных технологий в том, что они позволяют педагогу: уйти от монологичности преподавания, осуществить на учебном занятии обратную связь, наладить субъект-субъектные отношения, привить обучающимся навыки самостоятельного исследования, развить у обучающихся логическое мышление, научить обучающихся позиционировать себя.

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

Курсом предусмотрены следующие виды аттестации обучающихся:

Входной контроль (проверка самостоятельной работы студента заочного отделения) (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) проводится у студентов заочного отделения на первом занятии каждого семестра в виде отчета о выполнении задания, полученного на межсессионный период.

Промежуточная аттестация (вид аттестации, предусмотренный рабочим учебным планом) проводится в форме экзамена, предполагает выполнение контрольных заданий.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)	ПК2 ПК9	Зачет / не зачет
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой/зачет/экзамен	ПК2; ПК9	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

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 демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

ТЕСТ

1. С какими художниками работал Станиславский в МХТ в 1898-1905 годах?
2. С какими художниками работал Станиславский в МХТ в 1906-1917 годах?
3. С какими художниками работал Станиславский в МХТ в 1925-1935 годах?
4. С какими художниками работал Немирович-Данченко в 1930-1940 годах?

5. С какими художниками работал Мейерхольд в 1907-1917 годах?
6. С какими художниками работал Мейерхольд в 1925-1935 годах?
7. С какими художниками работал Таиров в 1914-1924 годах?
8. С какими художниками работал Таиров в 1925-1935 годах?
9. С какими художниками работал Товстоногов?
10. С какими художниками работал Ефремов?
11. С какими художниками работал Эфрос?
12. С какими художниками работал Любимов?
13. С какими художниками работает Додин?

Ответы:

1. В основном с Симовым
2. Добужинский, Бенуа, Егоров
3. Головин, Дмитриев, Симов
4. Дмитриев, Вильямс
5. Головин, Егоров
6. Дмитриев, Шестаков
7. Экстер, Кузьмин, Гончарова, Веснин
8. Стенберги, Рындин
9. Кочергин, Левенталь, Китаев
10. Боровский (старший), Левенталь, Кочергин
11. Левенталь, Крымов, Боровский ст.
12. Боровский.
13. Боровский, Кочергин, Китаев.

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

Входной контроль: тест

1. Сценография- это

- А) оформление спектакля;
- Б) постановка спектакля;
- Г) графика.

2.В живописной декорации основным элементом является

- А) кулисы и задник;
- Б) изображение объемных объектов;
- В) живописное изображение в пространстве сцены.

3.Определите вид декорации по описанию: Любая вещь на сцене или её деталь приобретает тот смысл, который ей придаёт актер. Например, один и тот же предмет может благодаря отношению к нему актёра восприниматься зрителем то как стол, то как трон или пень.

- А) рисованная декорация;
- Б) декорация с объемными объектами;
- В) проекционная декорация

4.Архитектурно-конструктивные декорации- это

- А) различные конструкции;
- Б) живописное изображение;

В) симметрия в декорациях.

5.Натуралистически-бытовые декорации- это

А) Бутафория;

Б) Натуральные вещи;

В) Живопись.

6. Перечислите основные черты советской сценографии. Художники театров.

7. Перечислите основные черты современной русской сценографии. Художники театров.

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Тема 1. Историко-философские и социокультурные традиции формирования сценографии как вида искусства.

Текущий контроль: устный опрос

- Специфика образной интерпретации художественного текста декорационными средствами. Все, что попадает на сцену, обретает знаковый смысл. Условность и быт в художественном оформлении. Раскрыть на примерах.

- Роль декораций в раскрытии образов героев, обострении событий драмы, выявлении стиля, художественного приема режиссера, а также в создании атмосферы, дополняющей то, что не сказано в монологах, диалогах персонажей. Раскрыть на примерах.

- Условия успеха: совпадение концепций, стиля, образного видения драматурга, режиссера, художника, зрителя. Раскрыть на примерах.

- Сущность компетенций актера в вопросах декорационного оформления. Ваше мнение. Обоснуйте.

-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, сценический костюм как элементы художественно-образной системы.

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

Тема 2. Исторические типы сценографии

ТЕМЫ для докладов

- Обряды, посвященных богу Дионисию
- кто отвечал за организацию представлений в Древней Греции
- влияние географических и климатических условий на возникновение декорационного искусства
- первые механизмы в декорационном искусстве
- возникновение масок в сценическом искусстве
- временные сооружения (их устройство) и возникновение первого театрального стационарного здания в Древнем Риме
- литургическая драма; место представления
- сценография мистериалей и мистерий
- Сюжеты карнавальных действий Средневековья и сценография

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

Тема 3. Сценография русского театра

Устный опрос

Развитие искусства сценографии в России в начале XX века.

Изменением роли художника в русском театре

Значение частной оперы Мамонтова для русской сценографии.

Творчество художников В. Васнецова, В. Поленова, К. Коровина, М. Врубель.

Деятельность художественного объединения «Мир искусства», в концепции театральной живописи которого основополагающим принципом стал индивидуальный стиль художника.

Сценографы Московского Художественного театра.

Существенные изменения в сложившиеся принципы сценического оформления: К. Станиславский и В. Сомов.

Трехмерное пространство сцены и Московский Художественный театр.

Вклад в дальнейшее развитие искусства сценографии- опыты В. Мейерхольда в период работы в Студии на Бородинской.

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

Тема 4. Сценография советского театра

Текущий контроль: презентация

- воссоздание декорацией конкретного места действия: узнаваемость, реалистичность оформления (пример спектаклей и художников);
- эстетика театра-праздника, оригинальные технические решения в рамках иллюстративного подхода (пример спектаклей и художников);
- спектакли и их сценическое оформление указанного периода (Москвы и Ленинграда)

- соцреализм в театрально-декорационном искусстве 1930–1950-х г. Возвращение бытовой декорации. Становление «натурноиллюзорной» игровой декорации.

Творчество В. Дмитриева,

Творчество П. Вильяенса,

Творчество Н. Акимова

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

Тема 5. Основные черты современной русской сценографии

Текущий контроль: письменный опрос

Творчество С. Вирсаладзе, А. Васильева.

Модернизм на российской сцене 1960–1970-х годов. «Пластическая режиссура» в сценографии. Новые формы сотворчества режиссера и художника: Ю. Любимов и Д. Боровский, Г. Товстоногов и Э. Кочергин. Творчество Б. Мессерера, Д. Лидера, И. Блумберга.

Сценография конца 1970–1990-х годов. Новое моделирование изобразительного мира. Пространство спектакля и пространство сцены. Моделирование новой эстетики вещи. Работы В. Левенталья, М. Китаева, С. Бархина.

Видеоарт и новые формы изобразительного в визуально-пластическом решении спектакля. Видеотеатр.

Театр художника – стирание границ между изобразительным и сценическим

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Тема 6. Понятие композиции как метода построения художественной формы

Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу

- Составьте композицию цветовых пятен и объемов в модульном пространстве с элементами статики, динамики, ритма, контрастов, нюансов.

- Составьте композицию в листе на: а) равновесие одноцветных пятен, б) равновесие 2-х, 3-цветных пятен: в) напряженное равновесие 2-х, 3-цветных пятен в смешанной технике (аппликация, графика, живопись).

Тема 7. Золотое сечение.

Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу

Анализ сценографии на примере театральной постановки (на выбор)

Тема 8. Театральное пространство- его 4-х мерность.

Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу

Анализ сценографии на примере театральной постановки (на выбор)

Тема 9. Пространство и время в театре.

Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу

Анализ сценографии на примере театральной постановки (на выбор)

Тема 10. Законы театральной перспективы

Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу

Анализ сценографии на примере театральной постановки (на выбор)

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Экзамен/зачет состоит из 2-х заданий:

Вопросы теоретического блока по предмету:

1. Сценография и театрально-декорационное искусство.
2. Историко-философские и социокультурные традиции формирования сценографии как вида искусства.
3. Место сценографии в системе выразительных средств театра.
4. Методы построения сценографического образа. Историческая типология различных театральных форм.
5. Сценография античного театра.
6. Сценография средневекового западноевропейского театра.
7. Сценография западноевропейского театра эпохи Возрождения.
8. Сценография западноевропейского театра эпохи Барокко.
9. Сценография западноевропейского театра эпохи Классицизма.
10. Сценография западноевропейского театра XVIII века.
11. Влияние идей эпохи Романтизма на сценографию.
12. Сценография театра эпохи Критического реализма.
13. Сценография театра эпохи Символизма конца XIX начала XX века.
14. Влияние Бертольда Брехта на западноевропейскую сценографию XX века.
15. Роль техники и информационных технологий в сценографии XX вв.
16. Сценография западноевропейского театра второй половины XX века.
17. История становления сценографии Русского театра XVII-XVIII века.
18. Игровые формы народного театра. Скоморохи.
19. Ярмарочные представления. Школьный театр.
20. Придворный театр Алексея Михайловича.
21. Театр Петра Первого. Иллюминации и фейерверки.
22. Придворный театр середины XVIII века. Валериани.
23. Становление русского национального театра. Жанры театральных представлений.
Сценография русского театра первой половины XIX века.
24. Декорация театра романтизма. Гонзаго. Канопи. Роллер.
25. Сценография русского театра второй половины XIX века.
26. Становление национальной школы театрально-декорационного искусства.
27. Сценография русского театра конца XIX начала XX века.

28. Революция и театр.
29. Сценография советского театра 30-х годов XX века.
30. Сценография советского театра 40-х – 50-х годов XX века.
31. Сценография советского театра 60-х – 80-х годов XX века.
32. Приход нового поколения театральных художников.
33. Основные черты современной русской сценографии. Эклектика.
34. Понятие композиции как метода построения художественной формы.
35. Понятие гармонии. Красота и гармония.
36. Композиция театрального пространства.
37. Законы театральной перспективы.

- Практическое задание:

Разработайте эскизы костюма, планы декорационного оформления сцены для учебной работы разработки спектакля.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Литература основная:

1. Путешествие в театральном пространстве. Анатолий Васильев и Игорь Попов: Сценография и театр. В 2 ч. Ч.1: Хронология / Авт. вступ. ст. и сост. Н. Борисова. - М. : [Театр "Шк. драм.искусства"], 2003. - 135 с.
2. Путешествие в театральном пространстве. Анатолий Васильев и Игорь Попов: Сценография и театр. В 2 ч. Ч. 2 : Альбом / Авт. вступ. ст. и сост. Н. Борисова. - М. : [Театр "Шк. драм.искусства"], 2003. - 227с

Дополнительная литература: Давыдова М.В. Художник в театре начала XX века / М. В. Давыдова. - М.: Наука, 1999. - 148, [1] с.

3. Березкин, В.И. Искусство сценографии мирового театра. Т.3: Мастера XVI-XX вв. / В. И. Березкин. - М.: УРСС, 2002. - 293, [1] с.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ:

<http://www.consultant.ru/> - справочно-правовая система «Консультант плюс»

<https://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека

[//https://www.culture.ru/theaters/performances-](https://www.culture.ru/theaters/performances-) портал «Культура.РФ»// Театры; Каталог спектаклей//

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств обучающегося и условий образовательной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

- **подготовительный** (определение целей, составление программы, подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);
- **основной** (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);
- **заключительный** (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Контактные часы с преподавателем могут быть организованы в виде:

- тестового контроля (преподаватель лишь фиксирует отметку, которую выставляет программа);
- консультация преподавателя, фиксированная в графике по кафедре.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины;
- 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, PowerPoint;
Adobe Photoshop;
PowerDVD;
MediaPlayerClassic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

Электронно-библиотечная система «Лань»: <https://e.lanbook.com/>

Электронно-библиотечная система «Руконт»: <https://rucont.ru/>

Электронная библиотека «Юрайт»: <https://biblio-online.ru/>

Электронно-библиотечная система «Библиороссика»: <http://www.bibliorossica.com/>

Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «Основы сценографии и работа с художником» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Полугрупповые занятия	Аудитория со столами и стульями, графическое демонстрационное оборудование (компьютер, широкоформатный монитор, планшет для графики), школьная доска, планшет и бумага формат 1А, карандаши, цветные грифели.
Самостоятельная работа студентов	Читальный зал библиотеки института, персональный компьютер с выходом в интернет
Промежуточная аттестация	Аудитория со столами и стульями, графическое демонстрационное оборудование (компьютер, широкоформатный монитор, планшет для графики), школьная доска, планшет и бумага формат 1А, карандаши, цветные грифели

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки: 51.03.02 «Народная художественная культура»,
профиль подготовки: «Режиссер народного театра. Педагог актерского мастерства.»
Автор (ы): Автор (ы): Гальперина Т.И., Жуков С.Ю.