

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского)

Рабочая программа дисциплины

Б1. В.Д.8 СЦЕНОГРАФИЯ

Направление подготовки:

51.03.02. «Народная художественная культура»
(уровень бакалавриата)

Профиль подготовки:

«Руководство творческим коллективом. Преподавание художественно-творческих дисциплин»

Квалификация:

«Руководитель творческого коллектива. Преподаватель художественно-творческих дисциплин»

Уровень образования – высшее образование
форма обучения – заочная
нормативный срок обучения – 4 года 6 месяцев

Челябинск 2023

Рабочая программа дисциплины «Сценография» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 51.03.02. «Народная художественная культура» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»/ Челябинск, 2023.

Разработчик: Юровская О.Л., кандидат искусствоведения, доцент кафедры народного пения ЮУрГИИ имени П.И. Чайковского.

Оглавление

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП	4
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	5
4. Структура и содержание дисциплины	8
4.1. Общая трудоемкость дисциплины	8
4.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы	8
4.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Сценография»	9
5. Содержание разделов дисциплины	10
5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины ..	16
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	18
9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине «Сценография»	20

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель курса: дать представление об основах сценографии как о синкретическом виде искусства.

Задачи курса:

1. Раскрыть особенности понятия «сценография».
2. Проследить историю становления и развития мировой сценографии.
3. Познакомить студентов с механическим устройством сцены, особенностями светового и звукового оборудования.
4. Дать представление о приемах сценического оформления сцены.
5. Рассмотреть особенности сценографии различных культурно - досуговых мероприятий.
6. Прививать навыки анализа продуктов сценографии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Курс «Сценография» относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.Д8). Целесообразность введения дисциплины обусловлена необходимостью реализации практических возможностей развития творческой активности, профессионального мышления, овладения профессией руководителя творческого коллектива. Художественные компоненты в деятельности руководителя творческого коллектива неразрывно связаны между собой. Курс разработан для совершенствования профессиональной подготовки будущего квалифицированного режиссера - руководителя творческого коллектива. И направлен на активизацию позитивных моментов самосовершенствования, самосознания, самооценки будущего бакалавра в профессиональной деятельности. Дисциплина «Сценография» логически связана с теоретическими дисциплинами «Театральная педагогика и организация театрального студийного процесса», «Фольклорный театр», «Основы режиссуры традиционных праздников», а также с методикой преподавания художественно-творческих дисциплин.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: (УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПКО-1, ПКО-2)

- теорию и историю театрально-декорационного искусства;
- технику сцены и приемы ее сценического оформления;
- технологию художественного оформления спектакля;

Уметь: (УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПКО-1, ПКО-2)

- создать оригинальный сценографический замысел будущей постановки;
- реализовать свой художественный замысел в разработке эскизов декораций;
- сочетать приемы творческого монтажа художественного материала в целостном драматическом действе;
- использовать новейшие технологии постановочной деятельности (динамический свет, компьютерную графику и др.);
- осуществлять режиссерский анализ произведений драматургии, литературы, изобразительного искусства.

Владеть: (УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПКО-1, ПКО-2)

- теоретическими знаниями театрально-декорационного искусства;
- знаниями приемов сценического оформления;
- владеть знаниями художественного оформления спектакля.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

универсальные компетенции (УК):

УК-6. Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;

общепрофессиональные компетенции (ОПК):

ОПК-1. Способность применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике;

ОПК-2. Способность понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности;

профессиональные компетенции (ПКО) по видам деятельности выпускника:

художественно-творческая деятельность:

ПКО-1. Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры;

ПКО-2. Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.

педагогическая деятельность:

ПКО-4. Владение основными формами и методами этнокультурного образования, этнопедагогике, педагогического руководства коллективом народного творчества.

Характеристика этапов формирования компетенций

Результаты освоения ОПОП (Компетенции)	Результаты обучения
УК-6. Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;	Знает: – основы управления своим временем, выстраивания и реализации траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; Умеет: – управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; Владеет: – способностью управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
ОПК-1. Способность применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике;	Знает: – основные понятия в области культуроведения и социокультурного проектирования. Умеет: – эффективно применять в профессиональной деятельности и социальной практике этнокультурные знания. Владеет: – технологиями в профессиональной деятельности и социальной практике.
ОПК-2. Способность понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности;	Знает: – основные способы и методы самостоятельного поиска, обработки, анализа и оценки профессиональной информации, приобретения новых знаний с использованием современных образовательных и информационных технологий. Умеет: – эффективно применять в профессиональной деятельности и социальной практике новые этнокультурные знания. Владеет: – технологиями в профессиональной деятельности и социальной практике.
ПКО -1. Способностью выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и	Знает: – основные формы организации, управления и научно-методического руководства деятельностью учреждения этнокультурной направленности; – принципы руководства художественно-творческой, культурно-досуговой и просветительской деятельностью

других учреждений культуры;	этнокультурного центра; Умеет: – разрабатывать перспективные и текущие программы деятельности организаций культуры и искусств, участвовать в организационно-методическом обеспечении, подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, праздников, посвященных народной художественной культуре; Владеет: – организационно - административными, психолого - педагогическими, финансово-экономическими методами руководства; – способами разработки, научного обоснования этнокультурных проектов и программ по государственной поддержке традиционной народной культуры, этнокультурного образования; – навыками руководства учреждениями и организациями, участвующими в изучении, сохранении и развитии народной художественной культуры;
ПКО-2. Способностью руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.	Знает: – методы руководства художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды; Умеет: – руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды Владеет: – методами руководства художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды; - методами репетиционной работы с различными исполнительскими коллективами, иметь навыки планирования и проведения занятий на основе знаний общей и возрастной психологии;
ПКО-4. Владение основными формами и методами этнокультурного образования, этнопедагогике, педагогического руководства коллективом народного творчества;	Знает: – основные формы и методы этнокультурного образования, этнопедагогике, педагогического руководства коллективом народного творчества; Умеет: – использовать в своей практической деятельности основные формы и методы этнокультурного образования, этнопедагогике, педагогического руководства коллективом народного творчества; Владеет: – организационно-административными, психолого-педагогическими методами руководства;

	– способами разработки, научного обоснования этнокультурных проектов и программ по государственной поддержке традиционной народной культуры, этнокультурного образования; – навыками руководства учреждениями и организациями, участвующими в изучении, сохранении и развитии народной художественной культуры; – методами репетиционной работы с различными исполнительскими коллективами, иметь навыки планирования и проведения занятий на основе знаний общей и возрастной психологии.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Лекции – 10 ч., групповые практические занятия – 20 ч. Самостоятельная работа – 186 ч. Время изучения – 5 – 7 семестры.

4.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	<i>Объем часов</i>
Максимальная учебная нагрузка (всего)	216
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	30
в том числе:	
теоретические занятия	10
практические занятия	20
контрольные работы	5,6 семестр
курсовая работа (проект)	–
индивидуальные занятия	–
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	186
<i>Итоговая аттестация в форме зачета с оценкой</i>	

4.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Сценография»

№ п/ п	Раздел дисциплины	Се- местр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости , промежуточн ой аттестации
			Аудитор.	Лекц.	Практ.	Сам. раб.	
1	Введение. Сценография – пространственное оформление Спектакля.	5	3	2	1	15	реферат
2	1. История декорационного искусства 1.1. Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства	5	3	2	1	15	
3	1.2. Эволюция русского театрально-декорационного Искусства 1.3. «Серебряный век» русского искусства	5	4	2	2	14	эссе
	Итого за 5 семестр	5	10	6	4	44	контрольная работа
4	2. Сценография спектакля и культурно-досуговых программ 2.1. Техника сцены	6	3	1	2	15	реферат
5	2.2. Виды декораций и пространственное устройство сцены	6	3	1	2	15	доклад
6	2.3. Технология художественного оформления спектакля	6	4	2	2	14	составление плана- конспекта
	Итого за 6 семестр	6	10	4	6	44	контрольная работа

7	2.4. Работа режиссера с художником	7	4		4	50	
8	2.5. Сценография культурно-досуговых программ	7	8		6	48	
	Итого за 7 семестр	7	12		10	98	Зачет с оценкой
	Итого: 216 часов		20	10	20	186	

5. Содержание разделов дисциплины

Сценография – пространственное оформление спектакля.

Понятия «декорационное искусство», «сценография». Сценография как синоним декорационного искусства. Исследования Г.Ф. Лукомского, И. Березкина, В.Е. Быкова. Значение сценической графики в структуре спектакля. Сценография как этап развития «художественного оформления» спектакля. Сценография как профессия в театре. Содержание понятия «сценограф». Сценография как наука о художественно-технических средствах в создании пространственной образности спектакля. Значимость сценографии в современном театре. Три композиционных строя спектакля. Архитектоника, пластика спектакля. Свет и звук в спектакле.

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ДЕКОРАЦИОННОГО ИСКУССТВА

1.1. Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства

Предсценография. Функции предсценографии: персонажная, игровая, функция обозначения места действия.

Возникновение декорации (Греция и Рим). Связь декорации с архитектурой театра. Введение писаных декораций. Устройство театра (орхестра, сена, места для зрителей – театрон).

Игровая сценография – Античность, Средние века. Постановки на педжентах. Театр средневековья – литургический театр, спектакли иезуитских коллегий, площадные представления.

Итальянские театры XVI в.

Оформление спектаклей на рубеже XVI–XVII вв.

Связь декорационного искусства с развитием главных художественных стилей мировой культуры, а также внутритеатральным процессом освоения и технического оснащения сценического пространства. Смены одних картин другими с помощью телариев, кулисных механизмов и целой системы театральных машин. Ведущие мастера декорационного барокко XVII в. – Б. Буонталенти, И. Джонс, Дж., А. Париджи, Л. Фуртенбах, Л. Бурначини, Г. Мауро, Ф. Сантурини, К. Лотти, Дж. Торелли.

Перспективные декорации XVII–XVIII вв.

Завоевания сценического искусства XVIII в. и причина принадлежности нашему времени.

Декорации театра романтизма и критического реализма; декорации театра рубежа XIX–XX вв.

Реформа костюма, грима, мимики, жеста. Помпезность и археологическая точность в оформлении. Элементы натурализма.

Неоромантизм и символизм.

Ансамбль, единое художественное решение спектакля.

1.2. Эволюция русского театрально-декорационного искусства

От театральных элементов в русском народном творчестве до театральной декорации середины XIX в. Исторические условия развития и национальное своеобразие русской художественной культуры. Развитие областных культур и сложение местных художественных школ. Театральные элементы в русском народном творчестве. Театральная реформа Петра I. Федор Волков и первые костюмы к пьесам Вольтера, Бомарше, Шекспира, Ломоносова, Сумарокова. Усвоение русским театром XVIII в. Лучших традиций и достижений мировой театрально-постановочной культуры.

Универсальность дарования и традиции барокко в искусстве Дж. Валериани.

Демократизация театра начала XIX в. в контексте победы в Отечественной войне 1812 г. и активизации общественно-политической мысли.

Русское театрально-декорационное искусство второй половины XIX в. Отказ от литературного фора и приход к живописному пейзажу в середине XIX в. Музыкальный театр как сфера развития декораций. Театрально-декорационное искусство 60–70-х гг. XIX в. Историко-археологическое направление в театральной декорации. Историко-бытовое решение

постановок – исторически важный этап в утверждении русской темы и русского репертуара на сцене.

Приход в театр исторических живописцев, археологов, этнографов, архитекторов.

Реалистическая историческая и реалистическая бытовая декорация в 70-е гг. XIX в.

Лидирующее положение русских мастеров в декорационном искусстве мирового театра конца XIX – начала XX в. В. Васнецов, В. Поленов, М. Врубель, начинающие художники Коровин и А. Головин, А. Бенуа, М. Добужинский, Н. Рерих, Л. Бакст, Н. Сапунов, С. Судейкин, К. Евсеев, Ю. Бонди, К. Малевич .

Работы А. Аппиа, Г. Крега.

1.3. «Серебряный век» русского искусства и принципы изобразительной режиссуры Московского художественного театра

Сценография в императорских театрах в начале XX в. Художники «Мира искусства» в Антрепризе С.П. Дягилева. Утверждение нового направления в театральной декорации на государственных (императорских) сценах.

Творчество К. Коровина и А. Головина.

Мировая слава русской театральной декорации. «Русские сезоны» 1905–1914 гг. – Париж, Лондон. Работа в театре художников группы «Мир искусства».

Участие художников группы «Мир искусства» в постановках МХТ.

В. Мейерхольд и театрально-декорационное искусство 1907-1917 гг.
Разработка принципов условного театра «Жизнь человека» (худ. В. Мейерхольд). Отход от быта на сцене. Условность режиссуры в «Гала-спектаклях» Мейерхольда. Идея «праздничной театральности». Сценические площадки: «Дом Интермедий», Большой театр, дачный театр в Териоках. Работа Мейерхольда с художниками Н. Сапуновым, С. Судейкиным, А. Головиным, Ю. Бонди.

Отечественное театрально-декоративное искусство с 1917 г. до настоящего времени.

Великая Октябрьская социалистическая революция – новая эпоха в театрально-декорационном искусстве. Значение традиций дореволюционного русского искусства для формирования реалистических основ советского искусства. Творчество художников, сложившихся до революции, их вклад в советское театрально-декорационное искусство. Особенности развития

театрально-декорационного искусства в первые годы после Великой Октябрьской революции.

Классическая и современная драматургия в 20-е гг. Вещественное оформление. Использование небутафорских вещей. Социальные маски. Сатира. Театрально-декорационное искусство в 1930–1960 гг. Основные закономерности создания сценического оформления этого периода. Сценическая живопись и монументально-эпическая тема в постановках.

Характеристика творчества ведущих художников-сценографов.

Поколение сценографов-шестидесятников.

Сценография 70–80-х гг.

Сценограф-сорежиссер спектакля. Возрождение условного характера сценографии. Усложнение пластического языка спектаклей. Переработка сценографических традиций русского театра начала XX вв. Психологизм и зрелищность сценографии. Стремление к синтезу искусств. Развитие сценографии на рубеже XX и XXI вв.

РАЗДЕЛ 2. СЦЕНОГРАФИЯ СПЕКТАКЛЯ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ

2.1. Техника сцены

Основная терминология. Основные части сцены. Сцена–коробка, порталная арка, зеркало сцены. Трюм, планшет, колосники, авансцена, игровая часть (собственно сцена), арьерсцена, карманы. Основа построения сцены – отношение ширины, высоты, глубины к соответствующим измерениям портала.

«Одежда» сцены – занавесы, кулисы, падуги, задник, «горизонт», боковики, половики, станки.

Типы сцен – обыкновенная, вращающаяся, гидравлическая.

Типы декораций – мягкие, строенные, живописно-объемные.

Система оформления – кулисная, кулисно-арочная, павильон, общая установка.

Оборудование и механические приспособления современной сцены. Стационарное сценическое оборудование и специальное («малая» техника). Основные этапы развития сцены и её техники. Техника прошлого и настоящего. Традиционные и новые современные виды оборудования и приспособлений сцены. Круг, подъемно-опускные площадки.

Общая характеристика значения света на сцене. Детали и общая смысловая роль света в отдельных картинах. Освещение горизонта. Понятие «светопартитура спектакля».

Цвет и свет, тон. Определение взаимосвязи главного и дополнительного цвета, контраст цветовой и тональный. Сравнение цветовых отношений и умение их сгармонизировать. Цвет, творческие возможности и физические данные исполнителей. Цветовые эффекты.

Спецэффекты, их виды. Приемы создания спецэффектов.

Паспорт спектакля. Световая партитура. Лист направки. Световая планировка. Список световых положений. Карта перемены. Перечень документов, составляющих световую партитуру спектакля: проведение спектакля, световая планировка и боковой разрез, направочный лист, лист световых положений, карты перестановок, выписка водящих. Электронное стекло – средство световой сценографии.

2.2. Виды декораций и пространственное устройство сцены

Устройство театра. Портал. Портальная башня. Виды занавесов. Арлекин. Противопожарный занавес. Супер. Планшет. Авансцена. Арьерсцена. Рампа. Просцениум. Карманы. Кулисы. Колосники. Софиты. Софитный подъем. Задник. Полиспагет. Штанкетный подъем. Падуга. Рабочие галереи. Люк. Трюм. Оркестровая яма. Осветительная ложа. Театральная декорация. Виды декораций. Кулисная, кулисно-арочная, подъемная, павильонную, объемная и проекционная декорации. Виды кулис. Захлестка. Заспинники. Накатные площадки на роликах – фурки.

2.3. Технология художественного оформления спектакля

Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля. Синтетичность театрально-декорационного искусства. Универсальность художника театра. Законы живописи. Законы архитектуры. Теория линейной перспективы.

Создание зрительного образа спектакля в соответствии со стилем и ритмом произведений, замыслом постановщика, конкретными данными актера, устройством и размером сцены данного театра.

Театральная условность разных жанров сценического искусства (драма, опера, балет, цирк, эстрада).

Приемы и стили декорационного оформления. Метод оформления постановки в зависимости от конкретного содержания, жанра произведения и творческих установок постановщика – живопись, гравюра, плакат, лубок, народная миниатюра, проекции, драпировки, ширмы, станки, сукна,

конструктивные декорации, световое оформление, костюм как основное средство создания образа через внешние признаки.

Соподчиненность всех деталей оформления целостному образному замыслу – планировка, цвет, свет, бутафория, реквизит, костюмы, грим.

Изобразительная информация в сценографии.

Определение эскиза. Эскиз и приемы отдельных художников.

Характеристика основных видов эскизов. Умение «читать эскиз».

Макет. Определение макета, его возможности. Проверка будущей постановки в пространственных соотношениях. «Выгородка» будущего оформления. «Монтировочная выписка». Монтировочные работы.

2.4. Работа режиссера с художником

Сценография как искусство создания зрительного образа спектакля посредством декораций, костюмов, света, постановочной техники. Место сценографии в изобразительном искусстве.

Методика работы режиссера над поисками внешней формы спектакля. Общие принципы оформления спектакля. Общий замысел. Нахождение стиля и характера оформления, соответствующих стилю произведения и постановочным замыслам. Нахождение приемов для достижения выбранного решения. Определение главного в оформлении.

Соответствие формальных особенностей творчества художника и постановщика (творческий темперамент, мировоззрение, излюбленная тематика, приемы сценического решения и т.п.).

2.5. Сценография культурно-досуговых программ

Особенности сценографии концертных залов на примере изучения оформления сцены церемонии вручения премии «Гвоздь Сезона» в Театральном центре «На Страстном» в Москве (церемония состоялась в январе 2005 года); изучение оформления сцены для финала VI международного конкурса «Мисс Русское Радио» (Москва, РадиоХолл, 16 июня 2006 года).

Оформление кафе, клубов, пабов и т.д. для проведения различных праздничных мероприятий, вечеринок и презентаций (День Святого Валентина, «8 марта» и т.д.).

Сценография праздничных мероприятий на открытом воздухе.

Представления у мемориальных комплексов, на стадионах и нетрадиционных сценических площадках. Особенности сценографии мероприятий для детей.

Использование проекций, экранов.

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

Методы и средства организации образовательного процесса, направленные на теоретическую подготовку:

- лекция;
- самостоятельная работа.

Методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- практическое занятие.

1. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся опираются на проблемное обучение, коллективное взаимообучение, организационно-деятельностную игру, разбор конкретных ситуаций.

Методы: сценического действия, действенного анализа, поисковый метод.

Среди них выделяются: игровые технологии, имитационные технологии, деятельностные технологии, технология критического мышления.

2. Технологии индивидуальной работы, нового информационного обучения. Данные варианты технологий используются при реализации следующих видов самостоятельной учебной работы студентов:

- изучение литературных источников, архивных материалов;
- работа с интернет-источниками;
- подбор иллюстративного материала;
- подготовка презентаций;
- натурное обследование, фотофиксация;
- составление картотеки;
- выполнение контрольных работ, творческих заданий.

3. Технологии современного проектного обучения.

Технология разработки учебного проекта рассматривается как система обучения, дающая возможность приобретать знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно и последовательно усложняющихся практических заданий - проектов: а) работа с литературой и интернет-источниками, подбор иллюстративного материала, подготовка кратких сообщений; б) написание аннотаций, рефератов, творческих работ; в)

подготовка докладов, презентаций; г) написание курсовых работ; д) выполнение выпускной квалификационной работы.

Работа по предложенному плану:

- создает условия, позволяющие студентам самостоятельно приобретать недостающие знания из разных источников для решения научно и практически значимых проблем;
- применять приобретенные знания для решения познавательных и практических задач, понимания социальной и личностной значимости учебной деятельности и ее результатов;
- развивать исследовательские умения (выявление проблем, построение гипотез, сбор и обработка информации, разработка и проведение эксперимента, интерпретация результатов исследования и т.п.);
- развивать системное мышление в процессе определения цели проектного задания, планирования работы, реализации проекта, оформления результатов, общественной презентации экспертизы проекта на семинарских занятиях в соответствии с заданными критериями, обсуждения процесса и итогов работы, групповых и личностных достижений.

В рамках учебного курса предусмотрены мастер-классы экспертов и специалистов.

4. Мастер-класс как педагогическая технология.

Идея мастер-класса заимствована из педагогической практики музыкантов и художников и состоит в том, что признанный мастер демонстрирует свои уникальные приемы работы (например, работа с куклами) широкому кругу подготовленных слушателей или зрителей. В отличие от премьерных спектаклей студенты имеют возможность увидеть процесс создания уникального представления, на какое-то время стать учениками признанного мастера, поучаствовать при обсуждении идеи спектакля, общей концепции развития роли и т.д., что в реальной повседневной жизни удастся лишь немногим. «Сорежиссерами» могут быть как педагоги, так и учащиеся, поскольку мастер-класс позволяет увидеть и работу над конкретным материалом, и более общие принципы и подходы творческой деятельности.

Перенос идеи мастер-класса в рамки семинарских занятий по театральной педагогике не случаен, связан с тем, что в настоящее время границы различных областей деятельности - культурной, научной, педагогической и др., - становятся гибкими, преодолимыми.

Происходит взаимопроникновение идей, и технологий, приемов работы. В этой связи мастер-класс позволяет:

- выявить новый подход к обучению, ломающий устоявшиеся

стереотипы;

- освоить участникам новые формы, методы и технологии работы по организации студийного процесса;
- поддерживать атмосферу диалога и интерактивности;
- решать проблемные задачи через обсуждение различных концепций;
- включать студентов в активную творческую деятельность;
- организовать самостоятельную работу обучающихся в малых группах.

Основные преимущества мастер-класса определяются уникальным сочетанием индивидуальной работы, приобретения и закрепления практических знаний и навыков, гибкости во времени.

Применительно к театрально-педагогической деятельности, мастер-класс может быть охарактеризован как:

- способ передачи опыта организации студийного процесса;
- уникальный авторский жест, который претендует на универсальность;
- своеобразное научение «сорежиссированию»;
- со-действие, взаимо-действие, со-чувствие, со-бытие в пространстве коммуникации между студентами и участниками спектакля.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Санникова, Л. И. Художественный образ в сценографии : учебное пособие / Л. И. Санникова. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-507-44022-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/215708> (дата обращения: 22.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Чечётин, А.И. Основы драматургии театрализованных представлений [Электронный ресурс]. - Москва : "Лань", "Планета музыки", 2013. http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=37004
3. Васильева, Д.Н. Организация детского творчества (на материале театрализованных игр) [Электронный ресурс]: учеб. пособие. - Саратов. 2012. - 75 с.

Дополнительная литература:

1. Зубов, А. Е. Сценография театров Барнаула и Новосибирска 1945-1990 годов : сборник научных трудов / А. Е. Зубов. — Новосибирск : , 2009 — Том 1 — 2009. — 200 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/149028> (дата

обращения: 22.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Кривошеева, С. В. Особенности развития сценографии в драматических театрах Беларуси на рубеже XX–XXI вв : монография / С. В. Кривошеева. — Минск : БГУКИ, 2019. — 167 с. — ISBN 978-985-522-210-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/176007> (дата обращения: 22.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Шпет, Г.Г. Театр как искусство [Электронный ресурс]. - Москва : "Лань", 2014. <http://e.lanbook.com/books/element.php?pl I id-51577>

4. Шевченко, Е.П. Методические указания по изучению дисциплины «Организация студийного театрального процесса». - Саратов, 2011. - 7 с.

5. Ю.Вислова, А.В. Русский театр на сломе эпох. Рубеж XX-XXI веков [Электронный ресурс] : монография. - Москва : Университетская книга, 2009. - 272 с. <http://www.iprbookshop.ru/9066>

6. Опарина, Н.А. Пьесы, сценарии для детей и юношества: методика сценарно-режиссерской работы / Н.А. Опарина. - М.: ВЛАДОС, 2003. -480 с.

7. Лисичкина, О.Б. Русская литература и культура XVIII века [Текст] : учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования. - Москва : Изд. центр "Академия", 2012. - 317, [3] с. - (Высшее профессиональное образование. Педагогическое образование) (Бакалавриат).

Программное обеспечение

1. MicrosoftOffice: текстовый редактор WinWord > электронная таблица Excel, программа создания презентаций PowerPoint»
2. Средство просмотра фотографий Windows
3. Firefox; InternetExplorer 11 для работы с веб-сайтами.
4. GoogleОтготебраузер для работы с веб-страницами и приложениями.
5. MediaPlayer
6. VLC MediaPlayer
7. WindowsMediaCenter для проигрывания мультимедиаконтента (музыки, изображений и потокового телевидения)

Интернет-ресурсы:

- лицензионные программы MS Word, Ms Excel, ACCESS, мультимедийные программы;
- информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo, Rambler и др.;
- электронные каталоги и ресурсы web-сайтов отечественных и зарубежных библиотек;
- информационно-справочный портал www.library.ru;

- Ершова А.П. Театральная педагогика. // Режим доступа: <http://rudocs.exdat.com/docs/index-199785.html>;

- <http://teatr.scaena.ru/page.php?id=783>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Учебные аудитории для поточных лекций, групповых и индивидуальных занятий; танцевальные залы; компьютерный класс; библиотека, читальный зал, кабинет звукозаписи, видеотека, фонотека; мультимедийное оборудование; комплект специальных периодических изданий, аудио- и видеозаписей; электронные издания.

9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине «Сценография»

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.