

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.Ф.Д2 СЦЕНОГРАФИЯ

по направлению подготовки (специальности)

52.05.01 «Актерское искусство»

(программа подготовки: специалитет)

Специализация:

«Артист драматического театра и кино»

Уровень образования – высшее образование

форма обучения – очная

нормативный срок обучения – 4 года

Челябинск 2023

Рабочая программа дисциплины «Сценография» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 52.05.01 «Актерское искусство» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского» / Челябинск, 2023.

Разработчик: Литвинова О.А., преподаватель отделения Актерское искусство и театральное творчество ЮУрГИИ имени П.И. Чайковского, заслуженный работник культуры РФ.

Содержание

1. Паспорт программы.....	4
1.1. Пояснительная записка	4
1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	4
1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, характеристика этапов формирования компетенций.....	5
1.1.5. Материально–техническое обеспечение дисциплины.....	5
1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	6
1.1.7. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины	7
1.1.8. Объем дисциплины	7
1.2. Структура и содержание учебной дисциплины.....	8
1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	8
1.2.2. Содержание лекционных занятий.....	9
1.3. Список основной и дополнительной литературы	13
1.4. Перечень ресурсов информационно–коммуникационной сети Интернет.....	14
2. Методические рекомендации преподавателю. Интерактивные методы обучения.....	17
3. Методические указания для студентов	20
4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине «Сценография».....	20

1. Паспорт программы

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель – дать ясное представление о сценографии и ее месте в сценическом искусстве; о художественном оформлении как составной части единого комплекса постановочной работы режиссера, как об одном из средств воплощения идейного содержания замысла режиссера и художника; о перспективе развития и проблемах совершенствования современной сценографии.

Задачи:

1. Приобретение необходимых знаний в области художественного оформления творческого проекта на сцене;
2. Выработка умений грамотного и последовательного изложения собственного видения проблемы и путей ее решения в творческом взаимодействии режиссера и художника;
3. Формирование навыков практической реализации замысла в различных пространственных условиях.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Сценография» является факультативной дисциплиной, логически и содержательно - методически взаимосвязана с дисциплинами

- «История театра»;
- «Основы режиссуры».

Данные дисциплины готовят студентов к эффективному изучению курса «Сценография».

Освоение дисциплины «Сценография» актуально при прохождении производственной (преддипломной) практики и подготовке выпускной квалификационной работы.

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих **компетенций:**

Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства (**ОПК-2**)

Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (**ПК-4**)

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, характеристика этапов формирования компетенций

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- специфические особенности сочинения и воплощения сценографического художественного образа в любительском творческом коллективе;
- законы композиционного построения сценического пространства;
- способы развития творческих способностей участников театральных студий;

ключевые понятия курса.

уметь:

- наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности и формировать творческий замысел;
- пользоваться средствами художественной выразительности в процессе создания различных сценических форм, воплощать художественный замысел в творческой постановке;
- пользоваться информационными и цифровыми технологиями создания оригинальных, зрелищно-выразительных форм.

владеть:

- методикой сочинения художественного оформления зрелища и реализации этого замысла в материале.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенции	Этапы формирования	Наименование индикаторов достижения компетенции
Общекультурные компетенции		
ОПК-2 Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	1-6 семестр	Знать – теоретические основы и методические принципы актерского искусства; -основы психологии художественного творчества; Уметь – использовать теоретические знания в практической деятельности; -осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; - руководить творческой деятельностью в сфере искусства Владеть - различными актерскими техниками; - методами организации творческого процесса
ПК-4 Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	1-6 семестр	Знать – этические нормы коллективно творческой работы Уметь – работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей

		<p>- аргументировано выражать свои взгляды в процессе работы над ролью, конструктивно участвовать в творческой дискуссии</p> <p>Владеть – теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса</p>
--	--	---

1.1.5. Материально–техническое обеспечение дисциплины

Материально-технические условия, необходимые для реализации дисциплины:

- театрально-концертный зал на 138 мест (светоосветительное оборудование, пульт управления световыми приборами, одежда сцены, экран проекторный, зеркало, колонки, фортепиано);
- примерная;
- учебная аудитория для индивидуальных, мелкогрупповых и практических занятий (стулья, стол, театральные кресла, зеркало, шкаф книжный, доска магнитная);
- библиотека, читальный зал;
- видеотека;

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Сценография» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио–видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности

и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Windows XP (7)

Microsoft Office 2007(2010)

CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education

Adobe Audition 3.0

Adobe Photoshop Extended CS5

Adobe Premiere Pro CS 4.0

ABBYY Fine Reader 10

Finale studio 2009

Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

Программная система для обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ:

Электронный справочник «Информио»

<http://www.informio.ru/>

Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button

Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, общий объем часов 108, в том числе:

- практических занятий – 30 часов;
- самостоятельная работа – 78 часов.

Итого: аудиторная работа – 30 часов: 30 часов – групповые занятия.

Время изучения дисциплины – 1-6 семестр.

Форма промежуточного контроля: зачет. Семестр – 6.

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

№ п/п	Раздел дисциплины	Се-местр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) формы промежуточной
			ауди-торные	лек-ции	прак-ти-чес-кие	сам. работа	
1	Тема 1. Сценография как художественное явление.	1	4	2	2	7	реферат
2	Тема 2. Художественное оформление (декорации) и образы героев, основные события драмы. Основные функции.	1-2	4	2	2	7	
3	Тема 3. Союз режиссера и художника-сценографа в работе над спектаклем.	2	2	2		7	эссе
4	Тема 4. Композиция пространства. Виды композиции.	3	4	2	2	7	реферат
5	Тема 5. Основные принципы и выразительные средства композиции.	3-4	2	2		7	доклад
6	Тема 6. Изобразительные средства сценографической композиции.	4	2	2		7	составление плана
7	Тема 7. Особенности построения пространственной композиции на	4-5	4	2	2	7	
8	Тема 8. Жесткие и мягкие декорации и внешний образ зрелища. Интерьер на сцене.	5	2	2		7	контрольная работа
9	Тема 9. Освоение неорганизованного пространства.	5-6	2	2		7	составление каталог
10	Тема 10. Игровая сценография.	6	2	2		7	
11	Тема 11. Эскизы, чертежи декораций, планировок художественного оформления. Трехмерная модель. Масштаб.	6	2		2	8	
	Итого: 108		30	20	10	78	

1.2.2. Содержание лекционных занятий

Введение

Предмет, цель и задачи курса. Роль курса в профессиональной подготовке руководителей коллективов народного художественного творчества (любительских, самодеятельных коллективов). Объем, структура, основные источники изучения дисциплины.

Раздел 1. Сценография как художественное явление.

Тема 1. Сценография как художественное явление.

Содержание понятий: «художественное оформление (декорации)», «внешний образ зрелища». Специфика образной интерпретации художественного текста декорационными средствами. Все, что попадает на сцену, обретает знаковый смысл. Условность и быт в художественном оформлении. Условия успеха: совпадение концепций, стиля, образного видения драматурга, режиссера, художника, зрителя. Сущность компетенций режиссера в вопросах декорационного оформления.

Тема 2. Художественное оформление (декорации) и образы героев, основные события драмы. Основные функции.

Роль декораций в раскрытии образов героев, обострении событий драмы, выявлении стиля, художественного приема режиссера, а также создании атмосферы, дополняющей то, что не сказано в монологах, диалогах персонажей. Сущность компетенций режиссера в вопросах создания действенной сценографии.

Тема 3. Союз режиссера и художника-сценографа в работе над спектаклем.

Содержание понятий: «режиссер», «театральный художник-сценограф». Режиссерский замысел и этапы его изобразительного воплощения. Условия успеха постановочного проекта в единстве мировоззрений режиссера и художника. Сущность компетенций режиссера в вопросах взаимодействия с художником.

Раздел 2. Основы художественного решения сценического проекта

Тема 4. Композиция пространства. Виды композиции.

Понятие об основных видах композиции. Фронтальная композиция. Соотношение координат и выразительность композиции. Объемная композиция. Трехмерность – как основное качество, организующее восприятие со всех сторон. Взаимодействие массы объемов и пространства. Замкнутый объем, подчиненный форме одного геометрического тела. Сочетание объемов, подчиненных форме нескольких сочлененных геометрических тел. Объемная композиция нескольких автономных объемов. Глубинно-пространственная композиция. Место положения зрителя и характер восприятия трехмерной композиции. Доминанта и периметр в композиции. Планы в различных композициях.

Тема 5. Основные принципы и выразительные средства композиции.

Уравновешенность частей в целом; повторяемость целого в его частях; единство целого (закон подобия, закон продолжения, закон общей судьбы); соподчиненность частей в целом; соразмерность частей и целого и др. Контраст, тождество, нюанс, пластичность, ритмичность и др. в композиции.

Тема 6. Изобразительные средства сценографической композиции.

Элементы организации плоскостной композиции: точка, линия, пятно, форма (квадрат, треугольник, круг, стилизация, трансформация), свет, фактура, декорации и др. Основы цветоведения. Физиологическое воздействие цвета на человека. Физические ассоциации (весовые). Эмоциональные ассоциации. Объективные свойства цвета и реакции, которые они вызывают. Цветовой тон. Светлота (относительная яркость), насыщенность (чистота цвета), оттенок. Хроматические, ахроматические цвета. Цветовая гармония. Функции орнаментальных композиций в расширении выразительных средств режиссуры действия.

Тема 7. Особенности построения пространственной композиции на сценической площадке.

Свойства пространственной формы и перспектива. Живописные, световые и объемно-пространственные приемы трансформации пространства. Размещение зрителей и восприятие сценической композиции.

Раздел 3. Декорации и технологии

Тема 8. Жесткие и мягкие декорации и внешний образ зрелища. Интерьер на сцене.

Внешний образ художественного действия. Декорации. Типы, виды, назначение и особенности эксплуатации. Общие требования художественности. Декорации на каркасной основе и внешний образ зрелища. Бескаркасные декорации и внешний образ зрелища. Разборные, стационарные, подвижные декорации. Функции интерьера в образном решении представления. Сущность компетенций режиссера в специфике формирования наглядного образа жесткими и мягкими декорациями.

Тема 9. Освоение неорганизованного пространства.

Содержание понятий: «неорганизованное пространство», «формирование концепции», «выбор площадки», «обмер», «разметка», «работа со схемами и создание эскиза». Специфика освоения неорганизованного пространства. Функции режиссера и художника в освоении неорганизованного пространства на различных этапах. Основные разновидности графических зарисовок в постановочной практике, их назначение. Основные формы пространства театрализованных действий: осевая, центровая, кольцевая, симультанная.

Тема 10. Игровая сценография.

Содержание понятия: «Игровая сценография». Игровая сценография – как предыстория традиционной сценографии, декоративно-оформительского искусства. Специфика создания и функционирования предметов игровой

сценографии в художественном действе. Основные типы предметов игровой сценографии: Кукла. Маска. Костюм. Реквизит. Сущность компетенций режиссера в формировании художественного образа средствами игровой сценографии.

Тема 11. Эскизы, чертежи декораций, планировок художественного оформления. Трехмерная модель.

Степень подробности чертежа. Размерные единицы. Шаблон-рисунок. Эскизы, планировки и изготовление объемно-пространственного макета. Представление о будущем проекте. Масштаб макета. Компьютерная модель. Работа с макетом режиссера, художника, постановочной части и специалистов мастерских. Монтировочная опись. Монтировочная документация. Порядок монтировки. Смета затрат на новую постановку. Компетентность режиссера в грамотной работе с постановочными документами.

1.2.3. Содержание семинарских занятий: планы занятий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Предусмотрено 10 часов семинарских занятий.

Занятие 1.

Тема: Сценография как художественное явление

Форма проведения занятия: ПР

План:

Просмотр альбомов декорационного искусства, анализ тенденций в сценографии сценических постановок

Вопросы для обсуждения:

1. Содержание понятий: художественное оформление (декорации), внешний образ зрелища.
2. Навыки, необходимые художнику постановочных зрелищ и концертов.
3. Произведения и технологии разнообразных видов искусства и декоративно-прикладного творчества в сценографии. Их роль и значение.

Задание для самостоятельной работы:

Сравнительный анализ декораций драматического спектакля и художественного оформления экспозиции музея, витрины магазина.

Литература:

Основная литература

1. Литвинов, Г. В. Сценография: учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению 071400 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» квалификация (степень) выпускника «бакалавр». Профильный модуль «Театрализованные представления и праздники» / Г. В. Литвинов ; Челябин. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2013. – 195 с.

Дополнительная литература

1. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра. Вторая половина XX в. : В зеркале Пражских Квадриеннале 1967–1999 гг. / В. И. Березкин. – М. : Эдиториал; УРСС, 2001. – 807 с.

2. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра: в 2 кн. / В. И. Березкин. – Эдиториал УРСС, 1997. – Кн. 1.: От истоков до начала XX века; Кн. 2.: Первая половина XX века. – 700 с.

3. Михайлова, А. Сценография: теория и опыт / А. Михайлова. – М.: Советский художник, 1989. – 336 с.: ил.

Занятие 2.

Тема: Художественное оформление (декорации) и образы героев, основные события драмы. Основные функции

Форма проведения занятия: ПР

План:

Просмотр видеозаписи концерта, посвященного празднованию Дня Победы. Описание декорации, их значения в раскрытии образа героев, основных событий сценария

Вопросы для обсуждения:

1. Пути развития современной сценографии в театральных постановках, телевизионных шоу-программах, городских праздниках и т.д.

2. Значение основных и вспомогательных компонентов декоративно-художественного оформления представления в раскрытии образа героев, основных событий сценария.

3. Отличия художественного оформления театрализованного шоу и других зрелищных программ от декораций драматического спектакля.

Задание для самостоятельной работы:

Просмотр видеозаписей сценических шоу и анализ использованных в них приемов дизайна.

Литература:

Основная литература

1. Литвинов, Г. В. Сценография: учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению 071400 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» квалификация (степень) выпускника «бакалавр». Профильный модуль «Театрализованные представления и праздники» / Г. В. Литвинов ; Челябин. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2013. – 195 с.

Дополнительная литература

1. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра. Вторая половина XX в. : В зеркале Пражских Квадриеннале 1967–1999 гг. / В. И. Березкин. – М. : Эдиториал; УРСС, 2001. – 807 с.

2. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра: в 2 кн. / В. И. Березкин. – Эдиториал УРСС, 1997. – Кн. 1.: От истоков до начала XX века; Кн. 2.: Первая половина XX века. – 700 с.

3. Михайлова, А. Сценография: теория и опыт / А. Михайлова. – М.: Советский художник, 1989. – 336 с.: ил.

Занятие 3.

Тема: Союз режиссера и художника-сценографа в работе над спектаклем

Форма проведения занятия: ПР

План:

Просмотр альбомов декорационного искусства, оценка роли сценографии в создании сценической атмосферы

Вопросы для обсуждения:

1. Содержание понятий: режиссер, театральный художник-сценограф.
2. Режиссерский замысел и этапы его воплощения.
3. Условия успеха постановочного проекта в единстве мировоззрений режиссера и художника.
4. Сущность компетенций режиссера в вопросах взаимодействия с художником.

Задание для самостоятельной работы:

Просмотр видеозаписи сценического проекта, анализ и описание творческого взаимодействия режиссера и художника

Литература:

Основная литература

1. Литвинов, Г. В. Сценография: учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению 071400 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» квалификация (степень) выпускника «бакалавр». Профильный модуль «Театрализованные представления и праздники» / Г. В. Литвинов ; Челябин. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2013. – 195 с.

Дополнительная литература

1. Михайлова, А. Сценография: теория и опыт / А. Михайлова. – М.: Советский художник, 1989. – 336 с.: ил.

Занятие 4.

Тема: Композиция пространства. Виды композиции.

Форма проведения занятия: ПР

План:

Составление композиции цветowych пятен и объемов в модульном пространстве с элементами устойчивости, напряженного равновесия, статики, динамики

Вопросы для обсуждения:

1. Отличительные черты композиции двухмерных и трехмерных видов искусства.
2. Равновесие цвета и формы в композиции.
3. Понятие «изобразительная перспектива». Основные законы перспективного изображения объектов на плоскости.

Задание для самостоятельной работы:

Композиция цветowych пятен и объемов в модульном пространстве с элементами статики, динамики, ритма, контрастов, нюансов.

Литература:

Основная литература

1. Литвинов, Г.В., Литвинова, О.А., Композиция динамического пространства: Учеб. пособие \ ЧГАКИ. – 2003. – 84 с.

2. Литвинов, Г. В. Сценография: учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению 071400 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» квалификация (степень) выпускника «бакалавр». Профильный модуль «Театрализованные представления и праздники» / Г. В. Литвинов ; Челябин. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2013. – 195 с.

Дополнительная литература

1. Френкель, М. Пластика сценического пространства. Некоторые вопросы теории и практики сценографии / М. Френкель. – Киев: Мистецтво, 1987. – 180 с.

Занятие 5.

Тема: Основные принципы и выразительные средства композиции.

Форма проведения занятия: ПР

План:

Просмотр видеозаписи сценической постановки, либо площадного действия, анализ выразительных средств.

Вопросы для обсуждения:

1. Современный сценический дизайн. Влияние новых технологий и материалов на эстетику формирования сценического дизайна звуко-визуального пространства.

2. Декорационно-оформительское искусство Челябинских художников.

Задание для самостоятельной работы:

Композиция 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).

Литература:

Основная литература

1. Литвинов, Г.В., Литвинова, О.А., Композиция динамического пространства: Учеб. пособие \ ЧГАКИ. – 2003. – 84 с.

2. Литвинов, Г. В. Сценография: учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению 071400 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» квалификация (степень) выпускника «бакалавр». Профильный модуль «Театрализованные представления и праздники» / Г. В. Литвинов ; Челябин. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2013. – 195 с.

Дополнительная литература

1. Френкель, М. Пластика сценического пространства. Некоторые вопросы теории и практики сценографии / М. Френкель. – Киев: Мистецтво, 1987. – 180 с.

Занятие 6.

Тема: Изобразительные средства сценографической композиции.

Форма проведения занятия: ПР

План:

Просмотр видеозаписи сценической постановки, либо площадного действия, анализ изобразительных средств.

Вопросы для обсуждения:

1. Изобразительные средства сценографической композиции.

Задание для самостоятельной работы:

Композиция узора из плоских форм с использованием выразительных возможностей фактуры различных материалов.

Литература:

Основная литература

1. Литвинов, Г.В., Литвинова, О.А., Композиция динамического пространства: Учеб. пособие \ ЧГАКИ. – 2003. – 84 с.

2. Литвинов, Г. В. Сценография: учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению 071400 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» квалификация (степень) выпускника «бакалавр». Профильный модуль «Театрализованные представления и праздники» / Г. В. Литвинов ; Челябин. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2013. – 195 с.

Дополнительная литература

1. Френкель, М. Пластика сценического пространства. Некоторые вопросы теории и практики сценографии / М. Френкель. – Киев: Мистецтво, 1987. – 180 с.

2. Михайлова, А. Сценография: теория и опыт / А. Михайлова. – М.: Советский художник, 1989. – 336 с.: ил.

Занятие 7.

Тема: Особенности построения пространственной композиции на сценической площадке.

Форма проведения занятия: ПР

План:

Изображение оформления сцены к одной из учебных постановок в виде сверху (плане) и в виде спереди (ортогональной проекции).

Вопросы для обсуждения:

Изобразительная перспектива и ее законы. Особенности построения пространственной композиции на сценической площадке.

Задание для самостоятельной работы:

Изображение сценической площадки с установленными на ней декорациями по правилам перспективы.

Литература:

Основная литература

1. Литвинов, Г. В. Сценография: учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению 071400 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» квалификация (степень) выпускника «бакалавр». Про-

фильный модуль «Театрализованные представления и праздники» / Г. В. Литвинов ; Челябин. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2013. – 195 с.

Дополнительная литература

1. Френкель, М. Пластика сценического пространства. Некоторые вопросы теории и практики сценографии / М. Френкель. – Киев: Мистецтво, 1987. – 180 с.

Занятие 8.

Тема: Жесткие и мягкие декорации и внешний образ зрелища.

Интерьер на сцене.

Форма проведения занятия: ПР

План:

Разработка собственной модульной конструкции к действию по предложенной теме.

Вопросы для обсуждения:

1. Декорации и внешний образ зрелища. Общие требования художественности.

2. Декорационное оформление и создание атмосферы театрализованного события.

Задание для самостоятельной работы:

Рисунок сцены с масштабной сеткой. Композиция из предметов правильной геометрической формы в пространстве.

Литература:

Основная литература

1. Базанов, В. В. Театральные здания и сооружения: структура и технология / В. Базанов. – СПб.: СПбГАТИ, 2007. – 104 с.

2. Литвинов, Г. В. Сценография: учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению 071400 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» квалификация (степень) выпускника «бакалавр». Профильный модуль «Театрализованные представления и праздники» / Г. В. Литвинов ; Челябин. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2013. – 195 с.

Дополнительная литература

1. Понсов, А. Конструкции и технология изготовления театральных декораций / А. Понсов. – М.: Искусство, 1988. – 304 с.

Занятие 9.

Тема: Освоение неорганизованного пространства.

Форма проведения занятия: ПР

План:

Составление концепции декоративного убранства двора учебного заведения в контексте художественного действия по предложенному варианту.

Вопросы для обсуждения:

Художественный фон зрелища в условиях открытого пространства, например, стадиона.

Задание для самостоятельной работы:

Идея и эскиз пространственного решения творческой работы по режиссуре с использованием различных декораций.

Литература:

Основная литература

1. Литвинов, Г. В. Сценография ландшафтного действия. Учебное пособие / Г. В. Литвинов. – Челябинск, ЧГАКИ, 2005. – 224 с.

Дополнительная литература

1. Немиро, О. Праздничный город / О. Немиро. – Л.: Художник РСФСР, 1987. – 230 с.

2. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра. Вторая половина XX в. : В зеркале Пражских Квадриеннале 1967–1999 гг. / В. И. Березкин. – М. : Эдиториал; УРСС, 2001. – 807 с.

3. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра: в 2 кн. / В. И. Березкин. – Эдиториал УРСС, 1997. – Кн. 1.: От истоков до начала XX века; Кн. 2.: Первая половина XX века. – 700 с.

Занятие 10.

Тема: Игровая сценография.

Форма проведения занятия: ПР

План:

Разработка масочного решения уличного карнавала на произвольную тему.

Вопросы для обсуждения:

Театральная бутафория в образном решении художественного действия.

Задание для самостоятельной работы:

Рисунок 3-4 ростовых кукол в контексте уличного действия. Эскиз сказочного грима с учетом условий естественного освещения.

Литература:

Основная литература

1. Литвинов, Г. В. Сценография ландшафтного действия. Учебное пособие / Г. В. Литвинов. – Челябинск, ЧГАКИ, 2005. – 224 с.

Дополнительная литература

1. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра. Вторая половина XX в. : В зеркале Пражских Квадриеннале 1967–1999 гг. / В. И. Березкин. – М. : Эдиториал; УРСС, 2001. – 807 с.

2. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра: в 2 кн. / В. И. Березкин. – Эдиториал УРСС, 1997. – Кн. 1.: От истоков до начала XX века; Кн. 2.: Первая половина XX века. – 700 с.

3. Немиро, О. Праздничный город / О. Немиро. – Л.: Художник РСФСР, 1987. – 230 с.

Занятие 11.

Тема: Эскизы, чертежи декораций, планировок художественного оформления. Трехмерная модель.

Форма проведения занятия: ПР

План:

Сравнительный анализ образного решения различных художников к единому сценическому сюжету. Оценка стилевых особенностей, выбора выразительных средств.

Вопросы для обсуждения:

Документация постановочного проекта и смета затрат.

Задание для самостоятельной работы:

Вариант оформления малой сцены с учетом потребностей творческой студии. Эскиз. План монтировки декораций на сцене к собственному учебному проекту.

Литература:

Основная литература

1. Литвинов, Г. В. Сценография: учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению 071400 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» квалификация (степень) выпускника «бакалавр». Профильный модуль «Театрализованные представления и праздники» / Г. В. Литвинов ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2013. – 195 с.
2. Литвинов, Г. В. Сценография ландшафтного действия. Учебное пособие / Г. В. Литвинов. – Челябинск, ЧГАКИ, 2005. – 224 с.
3. Понсов, А. Конструкции и технология изготовления театральных декораций / А. Понсов. – М.: Искусство, 1988. – 304 с.

Дополнительная литература

1. Базанов, В. В. Театральные здания и сооружения: структура и технология / В. Базанов. – СПб.: СПбГАТИ, 2007. – 104 с.

Вопросы для самоконтроля:

К разделу 1.

1. Какие навыки необходимы художнику театрализованных массовых зрелищ и концертов?
2. Назовите основные составляющие декорационного оформления представления.
3. Какую роль в декорационном решении играют произведения и технологии разнообразных видов искусства и декоративно-прикладного творчества?
4. Существуют ли отличия художественного оформления театрализованного шоу и других зрелищных программ от декораций драматического спектакля? Если да, то каковы они?
5. Поделитесь собственными наблюдениями о путях развития современной сценографии театральных постановок, телевизионных шоу-программ, городских праздников и т. д.
6. Какие новые технические термины и понятия появились в вашем словаре?

7. Опишите значение основных и вспомогательных компонентов декоративно-художественного оформления представления в раскрытии образа героев, основных событий сценария.

8. Раскройте понятие *сценография*. Назовите основные функции сценографического решения представления.

9. В чем отличие декораций драматического спектакля от художественного оформления телестудии, музея, витрины магазина?

К разделу 2.

1. Перечислите законы пропорции, законы равновесия и симметрии, подчиненность деталей ансамблю, разнообразие в единстве.

2. Перечислите основные принципы и выразительные средства композиции. Охарактеризуйте значение в композиции двух-трех элементов, принципов.

3. Охарактеризуйте взаимодействие массы объемов и пространства.

4. Раскройте значение местоположения зрителя и характер восприятия трехмерной композиции.

5. Раскройте значение различных аспектов цветоведения в грамотном сочинении сценической композиции.

6. Охарактеризуйте особенности линейной и тональной (воздушной) перспективы с учетом их моделирования в условиях сцены.

К разделу 3.

1. Раскройте значение грамотного формирования зрительного образа в создании и реализации режиссерского замысла и решении сверхзадачи художественного действия.

2. Раскройте содержание понятия «зрительный (сценографический) образ представления».

3. Опишите последовательность и векторы действий режиссера над образным решением.

4. Каковы функции сценографического образа в театрализованном представлении.

5. Перечислите компетенции режиссера в технологии поиска образного решения и в оценке его функциональных достоинств.

6. Раскройте содержание понятий: режиссерский замысел, образное решение театрального проекта, художественный прием, жанр, стиль, выразительные средства оформления.

7. В чем заключается разнообразие приемов формирования наглядного образного решения действия.

8. Каково влияние образного решения пространства на степень участия зрителей в художественном действе?

9. Охарактеризуйте достоинства и недостатки отдельных типов декорационного оформления.

10. Раскройте смысл игровой сценографии как предыстории традиционной сценографии, декоративно-оформительского искусства.

11. Дайте характеристику основным типам предметов игровой сценографии.

12. Раскройте значение предварительной разработки замысла в эскизах, чертежах и макетах будущего постановочного проекта.

Словарь терминов (глоссарий)

Раздел 1. Сценография как художественное явление.

Тема 1. Сценография как художественное явление.

Художественное оформление сцены – преобразование постановочного пространства с помощью декораций и бутафории, выполненных в едином стиле с производимым сценическим действием (комедией, трагедией, веселым праздником).

Образ - в лит. искусстве: обобщенное художественное отражение действительности, облеченное в форму конкретного, индивидуального явления.

Знак - это предмет (явление, процесс или действие), выступающий в качестве заместителя другого предмета, связь между знаком и его объектом (оригиналом) чаще характеризуется условностью. (Образ - это копия (более или менее полная) объекта, знак - его условный заместитель).

Дизайн - (от англ. design) - проектировать, чертить, задумать, а также: проект, план, рисунок.

Сцена - (лат. scēna. от греч. скенэ - шатер, палатка) – постройка, из которой выходили актеры, ее часто разрисовывали, создавая фон.

а) сцена-арена - открытая сценическая площадка, с трех или со всех сторон окруженная местами для зрителей;

б) сцена-коробка - закрытое сценическое пространство, отделенное от зрительного зала порталльной стеной;

в) сцена с трехсторонним обзором - открытая сценическая площадка, с трех сторон окруженная местами для зрителей.

Сценография – искусство преобразования пространства, рождающего динамичный художественный образ в контексте театрального действия.

Внешний образ зрелища – зрительно воспринимаемый образ, создаваемый посредством света, декораций, костюмов и бутафории.

Условность – 1) воображаемый, несуществующий или символический; 2) Заранее условленный и понятный только тем, кто условился.

Стиль – характерный вид, разновидность чего-нибудь, выражающаяся в каких-нибудь особенных признаках, свойствах художественного оформления.

Тема 2. Художественное оформление (декорации) и образы героев, основные события драмы. Основные функции.

Декорации – объемные конструкции и драпировки, предназначенные для преобразования сценического пространства в контексте художественного действия.

Художественный прием режиссера – конструктивный принцип организации художественного действия, объединяющий разрозненные эпизоды событий драмы.

Сценическая атмосфера – «воздух» спектакля, передающий настроение пережитой борьбы и предстоящего разрешения конфликта, передаваемый декорациями, музыкой, темпоритмом игры артиста.

Сценография действенная – декоративно-художественное оформление действия, изменяющееся вместе с происходящими на сцене событиями.

Тема 3. Союз режиссера и художника-сценографа в работе над спектаклем.

Режиссер – специалист, воплощающий идею драмы посредством актерской игры (артиста), декораций, музыкального сопровождения.

Художник-сценограф – специалист, воплощающий идею драмы посредством декораций, костюма, света и бутафории.

Режиссерский замысел – видение режиссера постановки драмы, воплощенное в материально-телесной форме действующего актера, декораций в сопровождении музыки, световой палитры.

Мировоззрение художника – совокупность философских, политических, правовых, нравственных, эстетических и художественных взглядов, представлений и идеалов, определяющих цели творческой деятельности художника.

Раздел 2. Основы художественного решения сценического проекта

Тема 4. Композиция пространства. Виды композиции.

Композиция (от лат. compositio) – составление, соединение сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей. В изобразительном искусстве композиция – это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением.

Фронтальная композиция (фр. frontal) – лобовой, направленный в сторону фронта.

Объемная композиция – сочетание объемов, подчинённых форме нескольких сочленённых геометрических тел. Внешнее пространство, проникая в массу сооружения, выделяет элементы, связанные между собой.

Глубинно-пространственная композиция – соотношение форм и элементов, рассчитанных на восприятие при движении в глубину произведения искусства, воздействует на зрителя не только сочетанием плоскостей, объемов, но и паузами между ними, т. е. пространством.

Ракурс (от фр. raccourci - сокращение) – перспективное сокращение изображенных предметов; точка восприятия (наблюдения) объекта.

Тема 5. Основные принципы и выразительные средства композиции.

Уравновешенность частей в целом – соотношение в композиции, продиктованное балансом каждой части.

Повторяемость целого в его частях – состояние в композиции, обуславливающее наличие признака целого в каждой из его частей.

Единство целого – состояние композиции, при котором изменение в какой-либо из его частей изменяет целое.

Соподчиненность частей в целом – соотношение в композиции при котором ни одна из частей не является равной другой.

Соразмерность частей и целого – соотношение в композиции при котором ни одна из частей не может быть больше (значительнее) целого.

Пропорциональность – соотношение однотипных метрических характеристик в различных измерениях. Например, соотношение длины, высоты, ширины (a:b:c).

Контраст – качественное различие частей композиции.

Тождество – это полное равенство соизмеримых признаков двух и более форм.

Нюанс – «едва заметный переход». Нюансные отношения, сближенные по форме, тону, цвету, фактуре, объему, размеру, обогащают композицию игрой оттенков, деталей. Нюанс усиливает звучание близких по характеристике форм тем, что многократно, с небольшими изменениями их повторяет.

Пластичность – гармоническое соотношение выразительности моделировки и ощущения весомости, внутренней наполненности формы; органичная модификация формы. Согласование композиции и тела человека.

Ритмичность – закономерное изменение элементов композиции в одном измерении. Убывающие и нарастающие повторы динамичны. Равномерный повтор статичен.

Тема 6. Изобразительные средства сценографической композиции.

Форма (квадрат, треугольник, круг, стилизация, трансформация) – некая конфигурация, образованная какой-либо линией либо объектами, например светом.

Фактура – (от лат. *faktura* – обработка, строение) – 1) в изобразительном искусстве - совокупность различных технических приемов обработки материальной поверхности, используемых как средства художественной выразительности: почерк линии и мазка, ведение кисти, пера или карандаша, удары резца; 2) особенности отделки или строение поверхности какого-либо материала.

Цветоведение – наука об анализе процессов восприятия и различения цвета на основе систематизированных сведений из физики, физиологии и психологии.

Цветовая гармония – согласованность между собой цветов в результате найденной пропорциональности их площадей и форм, равновесия и созвучия, основанного на нахождении неповторимого оттенка каждого цвета.

Тема 7. Особенности построения пространственной композиции на сценической площадке.

Перспектива в живописи (фр. *perspective* – насквозь видеть) – совокупность правил правильного построения, изображения на плоскости.

Театральное пространство (зрелищное пространство) - пространство, предназначенное для театральной деятельности. Состоит из пространства сцены и пространства зрительного зала.

Раздел 3. Декорации и технологии

Тема 8. Жесткие и мягкие декорации и внешний образ зрелища.

Интерьер на сцене.

Образ художественный – иносказательная, метафоричная мысль, раскрывающая одно явление через другое. Индивидуализированное обобщение, раскрывающее в индивидуальном и через индивидуальное в конкретной чувственной форме существенное для ряда явлений. *Это цельная и законченная характеристика жизненного явления, соотношенная с идеей произведения, данной в конкретно-чувственной, эстетически значимой форме. (А. Зисль).*

Тема 9. Освоение неорганизованного пространства.

Неорганизованное пространство – любое пространство, не предназначенное для актерской игры, но приспособленное для нее.

Тема 10. Игровая сценография.

Игровая сценография – предметы сценографии, активно используемые во время художественного действия в качестве переносимых деталей декораций либо костюма.

Кукла – предмет (фигура) в виде человека или животного, сделанный из ткани, бумаги, дерева, фарфора, пластика и других материалов.

Маска (от позднелат. *masculus* – личина) – специальная накладка с каким-либо изображением.

Костюм (франц. одежда, одеянье, платье) – отличительная одежда, театральная, маскарадная и пр. Костюмировать кого, одевать, рядить, наряжать в какую особенную одежду известного века, народа и пр.

Реквизит – Совокупность настоящих, не бутафорских предметов, необходимых для театральной постановки, активно используемых актерами во время представления.

Тема 11. Эскизы, чертежи декораций, планировок художественного оформления. Трехмерная модель.

Эскиз (фр. *esquisse*) – предварительный набросок.

Планировка – графический документ с нанесенным на него декорациями по отдельным актам, картинам и проч.

Макет театральный – уменьшенная модель сцены с размещенными на ней декорациями в соответствующем масштабе.

Масштаб – кратное отношение линейных размеров объекта.

Монтировочная опись – документ, содержащий перечень всех элементов материального оформления спектакля, информацию об их внешнем виде, размерах, материалах, способах изготовления и имитации фактур, а также о креплении деталей между собой.

1.3. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Литвинов, Г. В. Сценография: учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению 071400 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» квалификация (степень) выпускника «бакалавр». Профильный модуль «Театрализованные представления и праздники» / Г. В. Литвинов ; Челябин. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2013. – 195 с.

Дополнительная литература

1. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра. Вторая половина XX в. : В зеркале Пражских Квадриеннале 1967–1999 гг. / В. И. Березкин. – М. : Эдиториал УРСС, 2001. – 807 с.

2. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра: в 2 кн. / В. И. Березкин. – Эдиториал УРСС, 1997. – Кн. 1.: От истоков до начала XX века; Кн. 2.: Первая половина XX века. – 700 с.

3. Михайлова, А. Сценография: теория и опыт / А. Михайлова. – М.: Советский художник, 1989. – 336 с.: ил.

1.4. Перечень ресурсов информационно–коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины

(Подписные электронные ресурсы)

Рукопт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОПТ». – Москва, 2010. - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>

Издательство **Лань** [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <http://e.lanbook.com/>

Юрайт [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru

<https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Сайты, порталы, базы данных

(Ресурсы свободного доступа)

Единоеокнодоступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/> , свободный.

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>, свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/> , свободный.

Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>свободный.

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс]: электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. – Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru> , свободный.

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / ARTPROJEKT. – 2005-2017. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный.

Методические рекомендации для преподавателя

Образовательные технологии.

К числу используемых в рамках данной дисциплины образовательных технологий можно отнести:

- традиционные образовательные технологии;
- проблемное обучение; технология диалогового обучения и развитие критического мышления
- игровые технологии (использование в обучении ролевых, деловых, и других видов обучающих игр);
- интерактивные технологии;
- информационно-коммуникационные технологии и герменевтические методы;

Как определенная совокупность организационных форм, педагогических методов, средств, а также социально-психологических, материально-технических ресурсов образовательного процесса, образовательные технологии призваны создавать комфортную и адекватную целям воспитания и обучения образовательную среду, содействующую формированию всеми или подавляющим большинством студентов необходимых компетенций и достижению запланированных результатов образования. Применение конкретных образовательных технологий в учебном процессе определяется спецификой учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основы и видов учебной работы.

Следует также напомнить, что под инновационными методами в высшем образовании подразумеваются методы, основанные на использовании современных достижений науки и информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности.

ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер.

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных технологий:

- Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).
- Семинар – эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.
- Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.
- Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными и информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями реальных объектов.

2. Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирование активной познавательной деятельности студентов.

Примеры форм учебных занятий с использованием технологий проблемного обучения:

- Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала.
- Лекция «вдвоем» (бинарная лекция) – изложение материала в форме диалогического общения двух преподавателей (например, реконструкция диалога представителей различных научных школ, «ученого» и «практика» и т.п.).
- Практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-познавательной зада-

чи, требующей от студента применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков.

- Практическое занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс-стади») – обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей реальные условия научной, производственной, общественной деятельности. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.

3. Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий.

Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий:

- Деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового штурма», реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и т.п.

- Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложенных сценарных условиях.

4. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе лично значимого для них образовательного результата. Наряду со специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды.

Примеры форм учебных занятий с использованием специализированных интерактивных технологий:

- Лекция «обратной связи» – лекция–провокация (изложение материала с заранее запланированными ошибками), лекция–беседа, лекция–дискуссия.

- Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе.

5. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией.

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий:

- Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видео-материалов).

- Практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред.

Под инновационными методами в высшем образовании подразумеваются методы, основанные на использовании современных достижений науки и информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности. Они предполагают применение информационных образовательных технологий, а также учебно-методических материалов, соответствующих современному мировому уровню, в процессе преподавания дисциплины:

- использование мультимедийных учебников, электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины;

- использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет;

- консультирование студентов с использованием электронной почты;

- использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний студентов и т.д.

Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение методов активного обучения:

- интерактивные методы обучения: кейс-стади, метод проектов;

- методы проблемного обучения, решение ситуативных задач;

- исследовательские методы;

- проведение деловых и ролевых игр, круглых столов на базе современных информационных технологий;

На занятиях преподаватель может использовать широкий спектр методов: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский и другие. Семинарские занятия проводятся в различных формах: диспута, коллоквиума, творческой дискуссии, конференции, с использованием индивидуальных заданий.

Среди актуальных для данной дисциплины современных методов обучения выделим:

- словесные методы (источником является устное или печатное слово);

- наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления; наглядные пособия);

- практические методы (студенты получают знания и вырабатывают умения и навыки, выполняя практические действия);

Важно применять теоретические знания в решении практических задач, связанных с реализацией профессиональных функций. Это позволит активизировать мыслительную деятельность студентов на семинарских занятиях, связать теоретические положения с практической жизнью личности и социума, выделить тенденции, значимые для современности.

Поэтому среди компонентов учебной деятельности выделим **учебную задачу как практическую задачу**, в процессе решения которой открывается обобщенный способ решения этой и всех однотипных задач. Причем учебная задача может считаться по-настоящему решенной только тогда, когда в субъекте произошли заранее заданные изменения (т.е. он открыл и осознал способ ее решения).

3. Методические указания студентам по освоению дисциплины

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание.

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных умений и владений. В зависимости от содержания практического занятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.

Студенту следует:

- своевременно выполнять практические работы,
  - своевременно выполнять самостоятельные задания,
  - пройти промежуточное тестирование,
- исполнить программу (продемонстрировать владение основными компетенциями ФГОС, указанными в программе по дисциплине)

4. 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 производится 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.