

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 10.04.2023 10:54:53

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра режиссуры музыкального театра

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

31.05.2022

Творческая практика (художественное оформление спектакля)

Рабочая программа практики

Специальность

52.05.02 Режиссура театра

(уровень специалитета)

Специализация

Режиссер музыкального театра

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург

2022

Рабочая программа практики «Творческая практика (художественное оформление спектакля)» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество (специалитет), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 №23, и с учетом требований ФГОС ВО по специальности 52.05.02 Режиссура театра (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 № 1116.

Автор-составитель: кандидат искусствоведения, старший преподаватель **Астафьева Т. В.**

Рецензент: Заведующий кафедрой режиссуры музыкального театра, Народный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Гаудасинский С.Л.

Рабочая программа практики утверждена
на заседании кафедры режиссуры музыкального театра,
«23» мая 2022 г., протокол № 3.

Содержание

1. Цели и задачи прохождения практики	4
2. Место практики в структуре ОПОП	5
3. Способы и формы проведения практики	5
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП	6
5. Объем практики и виды работы.	6
6. Содержание практики	6
7. Формы отчетности по практике	18
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.	19
8.1. Словарь театральных терминов.	19
8.2. Список литературы	27
8.3. Интернет-ресурсы.	27
9. Материально-техническое обеспечение практики	27
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости	28
10.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	28
10.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания	28
10.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	28
10.4. Контрольные материалы	30
11. Методические рекомендации преподавателям.	30
12. Методические рекомендации студенту.	32

1. Цели и задачи прохождения практики

Создание музыкального спектакля на основе музыкального произведения, с учетом многосложного сценического процесса, присущего искусству театра, связано с изучением разнохарактерной постановочной деятельности, в том числе художественного оформления спектакля. Форма выражения идеи и жанр постановки должны соответствовать стилистике музыкального материала, содержать ясность, образность, символику, эмоциональность и зрелищность. Прохождение практики и изучение театральных технологий в контексте исторического развития западноевропейского и российского музыкального театра на примерах постановок выдающихся режиссеров и художников становится основой для развития творческой деятельности студентов классической школы. Изучение современной специфики создания художественного оформления (сценографии), средств достижения художественной выразительности музыкального спектакля, применения новых технологий для создания и показа сценографии позволяют студенту ориентироваться в разнообразном эстетическом контексте, техническом оснащении современной театральной площадки, технологиях творческого поиска, в том числе информационных.

Практическая работа над созданием макета постановочного решения способствует освоению сценического и художественного пространства, способствует пониманию технического устройства театра и сценического оборудования.

Теоретический и практический подход к реализации постановочного замысла способствует самостоятельному созданию художественного оформления на основе музыкальной образности.

Цели прохождения практики:

- Раскрыть термин «Художественное оформление спектакля» как основную концепцию художественно-декорационного искусства.
- Познакомить студентов с произведениями художественно-декорационного искусства на основе краткой истории развития театрально-декорационного искусства и сценографии в русском и зарубежном театрах.
- Дать представление: о видах, способах организации пространства и средствах художественной выразительности сценографии, о технических возможностях сцены и сценического оборудования; о перспективе развития и проблемах совершенствования современной сценографии.
- Раскрыть базисные основы колористики и композиции, семантику цвета и знака.
- Освоить технологии творческого поиска и навыки воплощения режиссерского замысла традиционными средствами театра, а также с использованием пространственных, визуальных и информационных видов искусств.

- Освоить технологию моделирования сценографии различными способами: в традиционном макете и в информационном формате.
- Показать студентам многообразие традиционных и современных видов и форм художественной практики.
- Освоить технику моделирования постановочного решения в макете.
- Подготовить студентов к требованиям современного музыкального театра.
- Подготовить студентов к совместной работе с художником-постановщиком.

Задачами прохождения практики являются:

- Раскрыть термины «Театрально-декорационное искусство» и «Сценография» на основе краткой истории развития мирового театра.
- Научить приемам изобразительной режиссуры с использованием пространственных, визуальных и пластических видов искусств.
- Показать студентам многообразие традиционных и современных видов и форм художественной практики.

2. Место практики в структуре ОПОП

«Творческая практика (художественное оформление спектакля)» относится к циклу Б2 Практика ОПОП студентов-режиссеров (учебная практика).

Процесс овладения средствами художественной выразительности в реализации режиссерского замысла занимает одно из важнейших мест в системе обучения студента – будущего режиссера музыкального театра, который должен владеть основными методами и приемами композиционной организации сценического пространства в зависимости от идеи и жанра музыкального материала. Художественное оформление спектакля является визуально-пространственным выражением творческого замысла и осуществлением режиссерской задачи в постановке, которая должна обладать не только богатым идейным содержанием, но и отличаться высокой художественной формой.

Курс практики готовит к практической работе студента-режиссера с театральным художником, постановочной и производственной частью театра. Приобретённые знания, умения и навыки дают возможность воспитать профессионального, современного режиссера музыкального театра.

3. Способы и формы проведения практики

Практика проводится на базе театра Санкт-Петербургской консерватории или других музыкальных театров. В проведении практики участвуют студенты 2-3 курсов.

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-5. Способность разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления	<i>Знать:</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения
	<i>Уметь:</i> разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки
	<i>Владеть:</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления

5. Объем практики и виды работы.

Вид учебной работы	Всего часов/ зачетных единиц	СЕМЕСТРЫ	
		2	3
Контактная форма (аудиторные занятия):	34	17	17
Самостоятельная работа	38	19	19
Вид промежуточной аттестации		ЗАЧ	ЗАЧ
Общая трудоёмкость: часы	72	36	36
Зачетные единицы	2	1	1

6. Содержание практики

6.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов	Всего часов	Аудиторные занятия, час.	Самостоятельная работа, час.
2 семестр				
1.	Введение в профессию. Начало работы с художником.	2	1	1
2.	Художественный образ.	4	2	2
3.	Художественная форма.	4	2	2
4.	Постановочный план рассказа.	2	1	1
5.	Сценографическая иллюстрация музыкального материала.	4	2	2
6.	Зрительная точка. Композиция иллюзии.	4	2	2
7.	Функции сценографии.	2	1	1
8.	Создание образа музыкального спектакля.	2	1	1
9.	Опись предметов макета.	2	1	1
10.	Бутафория и театральные реквизиты	2	1	1
11.	Прирезка макета.	6	2	4
12.	Макет.	2	1	1
3 семестр				
1.	Стилистическое единство в сценографии.	2	1	1
2.	Композиция.	2	1	1
3.	Художественное пространство	2		
4.	Виды и выразительные средства сценографии	2	1	1
5.	Новые технологии создания и показа сценографии.	2	1	1
6.	Современные сценографические материалы и конструкции.	3	1	2
7.	Цветовая композиция	2	1	1
8.	Театральный свет.	2	1	1
9.	Планировка перемен.	2		
10.	Стилевое разнообразие в сценографии	2	1	1
11.	Функции художника-сценографа, как соавтора постановочного процесса.	2	1	1
12.	Световая партитура.	2	1	1
13.	Сценографическая иллюстрация музыкального материала.	3	1	2
14.	Планировка перемен.	2	1	1
15.	Прирезка макета.	2	1	1
16.	Макет.	4	2	2
	Всего	72	34	38

6.2. Содержание практики

2-й семестр

Тема 1.

Введение в профессию.

Предмет «Практика художественного оформления спектакля» является важной составляющей специальности «Режиссура музыкального театра», помогает студенту найти свой художественный язык, стиль, форму выражения собственных идей, разобраться в вопросах техники и технологий театральных декораций и получить практические рекомендации по созданию объемного (традиционного) макета постановки и воплощению его на театральной сцене.

Ознакомление с основами художественного оформления спектакля

(сценографии) готовит студента к профессиональному взаимодействию с художником и помогает в создании режиссерского сценографического решения музыкального спектакля. Предмет «Практика художественного оформления спектакля», нацеленный на формирование студентом художественной целостности спектакля имеет два основных аспекта – теоретический и практический. К теоретическому аспекту относится – исследование исторической, литературной, музыкальной основы для создания экспликации будущего спектакля, изучение театрально-декорационного искусства, материальной культуры эпох, сценического комплекса, новых технологий постановочного процесса. Практический аспект включает в себе три этапа: отображение режиссерской экспликации в графических иллюстрациях и планировках, прирезку макета, создание макета постановки, который студент-режиссер должен освоить в индивидуальных занятиях с художником-преподавателем.

Изучение театральной терминологии готовит студента-режиссера к профессиональной работе с художником.

Теоретический материал закрепляется преподавателем в показе иллюстраций эскизов художников, фрагментов постановок из наследия мирового театра, визуальных материалов учебного процесса кафедры режиссуры музыкального театра.

Тема 2.

Художественный образ, как присущая искусству форма воспроизведения, истолкования и освоения реальности путем создания эстетически воздействующих объектов. В сценографическом решении выделяются следующие аспекты:

- **идейно-смысловой:** изоморфема (подобие), метафора, аллегория, символ;
- **эмоционально-интуитивный:** мечта, вымысел, эмоциональное обобщение;
- **эстетический:** целесообразность и целостность, в которой нет ничего лишнего, случайного и которая производит впечатление красоты в силу своей конечной осмысленности и единства.

Художественный образ – явление духовное. Его глубина и многообразие зависят от чувственного аппарата художника, неповторимости его индивидуальности, профессиональной подготовки, интеллектуального развития в целом. Все, что создано на сцене художником в содружестве с режиссером, актерами и мастерами художественно-постановочной части, есть **объективация образа**. Образная, материальная, физически осязаемая структура, построенная на сцене, — это уже результат точного отбора элементов и точных композиционных расчетов.

Тема 3.

Художественная форма:

- средство выражения содержания; символическая интерпретация, т. е. определенная система элементов оформления, структурное построение, комплекс выразительных средств и приемов.
- самостоятельно действующий эстетический компонент произведения, обладающий независимой художественной ценностью, являясь источником сведений о сознании конкретной эпохи.

Тема 4.

Постановочный план рассказа.

Во втором семестре студент осваивает теоретический материал по специальности (изучение конфликта и его построения, фабулы, сюжета, события, задачи, сквозного действия, сверхзадачи, идеи, жанра, стиля), он должен научиться формулировать идею спектакля, исходя из полученных знаний по специальности для разработки сценографического решения спектакля с осмыслением действительности и **подлинным восприятием объектов**. Каждому студенту поручается разработка одной сцены из выбранной педагогом пьесы, где он совместно с художником решает все предлагаемые обстоятельства и изыскивает необходимые приспособления для теоретического изложения и дальнейшего практического воплощения мизансцен в пространстве макета. В начальную, совместную работу с художником над решением образности спектакля входит и разрабатываемая студентом инсценировка одной картины.

В работе по созданию художественного образа спектакля с участием художника, особое внимание студенты должны направлять на выявление сверхзадачи. Основными аспектами их самостоятельной аналитической работы являются создание постановочного плана рассказа:

1. Тема и идея произведения, выраженная автором.
2. Стилистические особенности авторского сочинения.
3. Собственное понимание этого произведения.

Исходя из этого анализа, формулируются:

1. Основной конфликт.
2. Идея.
3. Жанр.
4. Сверхзадача.

Необходимо добиваться от студентов понимания того, что сценографическое решение невозможно осуществить без **внимания к тому или иному объекту**, который может находиться на сцене. В программе режиссуры существуют упражнения, воспитывающее у студентов умение подлинно воспринимать окружающие их объекты, то есть видеть, слышать, осязать, обонять, умение наблюдать и запоминать увиденное. Эти упражнения постепенно переходят в более сложные задания, связанные необходимостью вымысла и веры в него. К. С. Станиславский говорил о том, что дело не в самих физических действиях, как таковых, а в той правде и вере в них, которые эти действия помогают нам вызвать и чувствовать в себе. Так и в художественном оформлении спектакля, с первого этапа, необходимо придавать особое значение характеристике

художественного пространства, материальных предметов, необходимых для организации подлинной жизни в мизансцене, изучению материальной культуры эпохи, показанной в самом произведении, и эстетических особенностей культуры периода создания произведения. Осмысление действительности, отбор необходимых средств художественной выразительности для организации пространства сцены должны привести к пониманию важности таких основных для студента понятий, как **экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация и развязка (финальная картина)**.

Тема 5.

Сценографическая иллюстрация музыкального материала.

С первых занятий по предмету «Практика художественного оформления спектакля» нужно обратить внимание студента на то, чтобы он развивал свою творческую интуицию и внимание к создаваемым образам, возникающим в период изучения музыкального произведения, драматургической основы спектакля, истории создания произведения автором. Создание простых, схематичных рисунков, отображающих образность спектакля, приучает студента к точным формулировкам, адресованным художнику.

С момента определения жанрового характера музыкального произведения и темы развития конфликта начинается эскизная проработка образа спектакля. Для создания изобразительной изоморфемы в сценографической иллюстрации музыкального материала студенту-режиссеру и художнику-преподавателю необходим совместный анализ, осмысление музыкального материала (CD, аудиозаписи), изложение драматургической основы и режиссерской творческой идеи.

Начало работы с художником.

Изобразительная информация в сценографии: графическое изображение на плоскости (эскиз), объемно-пространственное построение (макет); масштаб, основные законы перспективы; методика и технология изготовления макета.

Соприкосновение с драматургическим и музыкальным материалом после первой встречи студента с художником выявляет необходимость демонстрации идеи в графических схемах и эскизах. Эта начальная работа требует совместного «действенного мышления». Самая распространенная техника отображения творческой идеи – первоначальные графические рисунки. В период их создания происходит момент узнавания художником стилистических предпочтений студента в подаче изобразительного материала. Рисунок может быть выполнен с подробной детализировкой или представлять несколько условных линий. Каким должен быть этот рисунок, чтобы точно фиксировать фрагменты мысли, мизансцены, элементы декораций, студент и художник решают в процессе эскизного отбора, на основании постановочной схемы развития действия. Постепенно студент приучается к отображению творческого замысла в графической интерпретации сценического пространства с реальным отображением предметов художественного оформления (пространственные интерьеры и пейзажи, фрагменты мизансцен). Процесс

создания художником сценографических иллюстраций к спектаклю является ключевым моментом поиска сценографического решения. Все копии рисунков и графические схемы, сделанные совместно с художником, объединяются студентом в формате А-4, в последовательности, соответствующей динамическому развитию сценического действия. В результате анализа многовариантных рисунков создается **сценографическая иллюстрация музыкального материала** (Илл.1), которая наиболее соответствует эмоциональному восприятию художественного оформления (укрупненные детали, общие планы).

Тема 6.

Зрительная точка. Композиция иллюзии.

«Умение видеть» свойственно не каждому человеку. Одни видят «общее», не замечая деталей, а некоторым свойственно не замечать ценностей общего порядка, но обладают способностью разбираться в деталях. Студенту-режиссеру необходимо развивать свой глаз так, чтобы он мог видеть как целое (общий габарит, силуэт на том, или ином фоне), так и частности (детали, украшения, отдельные элементы). Важно развить в себе способность видеть предмет с разных точек зрения, учитывая, что «зрительная точка» играет самую ответственную роль, т.е. умение принять во внимание все точки зрения на объект внимания с всесторонней художественной предусмотрительностью.

Студентам-режиссерам демонстрируются визуальные материалы по темам:

- Анамарфозы.
- Зрительные искажения.
- Игра с перспективой.
- Иллюзии движения.
- Парейдолии.
- Перевертыши.
- Скрытые образы

В этом семестре студент разрабатывает художественное оформление одноактной оперы. Студент должен внимательно прорабатывать, закреплять подготовительную «процедуру» совместной работы с художником – выявление и формулировку основной идеи, задачи, сверхзадачи. Затем студент должен представить экспликацию, авторское решение, свое понимание этого решения с учетом постановочного плана рассказа.

В практику художественного оформления спектакля входит изучение студентом истории искусств, иллюстративного материала, отражающего дух эпохи и ее материальную среду; примеров классических постановок российских и зарубежных театров. Студенты должны закрепить полученные на первом курсе навыки формирования сценографической иллюстрации из графических рисунков художника и самостоятельно созданных планировок. В прирезке макета проверяется цветовая гамма сценографического решения. Результатом аналитической работы студента должен стать сценографический образ музыкального материала в контексте основной режиссерской идеи. Практическая работа заключается в изготовлении планировки с приложением

полной описи предметов макета (задники, падути, завесы, жесткие декорации, предметы мебели). Задача создания макета постепенно усложняется – в изготовлении макетных декораций применяется цвет и имитация нескольких вспомогательных фактур (камень, дерево, металл, вода, листва и т. д.) для выявления сценографической образности. Важной стадией занятий студента по специальности является работа с макетом. Студент создает режиссерскую экспликацию, тщательно прорабатывая мизансцены в макете.

Тема 7.

Функции сценографии:

- Место действия
- Игровая функция
- Персонажная функция
- Действенная сценография

Тема 8.

Создание образа спектакля.

Практическое освоение навыков создания образного решения постановки в традиционной технике линейного рисунка.

Тема 9.

Опись предметов макета.

Освоение навыков создания описей материальной части сценографии:

1. Мягкие декорации.
2. Жесткие декорации.
3. Бутафория и реквизит.

Тема 10.

Бутафория и театральный реквизит.

Технологии изготовления бутафории и реквизита. Иллюстративные примеры сценографии.

Тема 11.

Планировка одной картины спектакля.

Студент должен овладеть техникой отображения планировок декорационно-вещественного оформления и прирезки макета, на основании которых изготавливается постановочный макет (Илл. 2-3) .

Планировка является основным документом для изготовления макета будущего спектакля. В каждом театре есть индивидуальный план сцены со специфическими техническими характеристиками, учитывающими особенности комплекса сценического оборудования. В учебном процессе студентом используется упрощенный «шаблон» планировки, в котором показан план рабочей части планшета сцены (не включающая аррьерсцену) с разметкой-сеткой (каждая клетка в шаблоне равна 1 кв. метру). Процесс создания планировки связан с отображением и разметкой местонахождения

жестких декораций на планшете сцены, верховой развески мягких декораций и рабочих одежд сцены на штанкетах. Студент должен изучить и зафиксировать в планировке общие размеры декораций и схему их дальнейших трансформаций.

Прирезка макета.

На плане сцены решается вся организация спектакля, проработка мизансцен от картины к картине. Для эффективной самостоятельной работы студент приобретает навыки создания прирезки макета, которая является первоначальной, объемной моделью постановки в масштабе 1:50 (1 м = 2 см.). Прирезка делается из картона с помощью ножниц, клея и бумаги. В процессе разработки и трансформации прирезки макета планировка перемен может меняться в соответствии с постановочными задачами. Для продуктивной аналитической работы графические эскизы вариантов сценографии соединяются с соответствующим вариантом планировки в единую «режиссерскую матрицу» в формате А-4. Исходя из основной режиссерской идеи и образности сценографического решения, студент-режиссер, совместно с художником-преподавателем, создает последовательную цепочку из рисунков картин спектакля с приложением соответствующих планировок.

Приобретение навыков практической работы со сценографическими иллюстрациями музыкального материала, планировкой и прирезкой макета способствуют освоению студентом пространства сцены, логическому обоснованию применения в сценографическом решении тех или иных средств художественной выразительности, реалистическому отражению творческой идеи в материальных носителях (Илл.4-5).

Тема 12.

Макет – это объемная, материальная модель сценографического решения будущего спектакля, осуществленная в масштабе 1:20 (1 м = 5 см.) в подмакетнике. В макете происходит соединение творческой, технологической и проектной части художественного оформления спектакля. Композиция предметов сценографии строится на основе закономерности распределения масс, высот, диагоналей, параллелей, весовых взаимодействий в пространственном построении. В том числе, в макете разрабатывается система манипуляций с декорациями в соответствии со структурой и параметрами геометрии сцены с учетом возможностей использования комплексной автоматизации театральной сцены. Иногда пространственное решение спектакля, или конкретный технический прием определяет все решение художественного оформления. В учебном процессе студент должен исследовать все этапы создания художником макета и получить индивидуальные консультации по технологии моделирования. Задание на изготовление макета составляется на основании экспликации, раскадровки, планировки и прирезки макета, утвержденной преподавателем по специальности. Все предметы декораций, их особенности подробно описываются студентом с приложением простых схем с указанием реальных

размеров. Если создание художественного образа в макете требует специфических характеристик материальных носителей (плотная, прозрачная, отражающая фактура и т.д.), необходимых для усиления художественной образности, то в макете используется имитация заданных фактур (не более трех) и роспись элементов оформления. Макетные предметы и макетные человечки являются дополнительным средством режиссерской разработки мизансцен, они, как правило, представляют стилизованный исторический костюм персонажей в заданном масштабе, отражают изобразительный стиль постановки и являются частью сценографического решения спектакля (Илл.3).

3-й семестр

Тема 1.

Стилистическое единство в сценографии.

Иллюстративный материал. Постановочные примеры.

Тема 2.

Композиция:

- Композиционные соотношения.

Композиция – это построение художественного произведения, расположение и взаимосвязь его частей, обусловленных идейным замыслом, художественной логикой и назначением произведения. Из формулировки понятия композиции сценографии ясно, что **программой композиции должен быть идейно-художественный замысел спектакля.**

Зерно композиционного построения – сценографический конфликт, изначально задуманный режиссером и художником.

Исходя из этого, композицией сценографии можно считать сценографическую структуру, определенную идейно-художественным замыслом спектакля, расположение и взаимосвязь компонентов которой сбалансированы в пределах сценического пространства.

Актер-персонаж – мера всему на сцене. Авторами спектакля программируются соотношения актера-персонажа и сценического пространства. Это есть первое композиционное соотношение, от которого зависят другие. Вторым композиционным соотношением будет соотношение сценического пространства и игрового сценического пространства, то есть пространства пластически освоенного актерами.

Третье композиционное соотношение — соотношение главного и второстепенных элементов сценографии спектакля (или отдельной сцены), определение системы взаимодействия элементов пространственной структуры.

Композиция сцены может ежеминутно или ежесекундно трансформироваться с перемещением декораций и движением актеров в пространстве во время спектакля. Когда постановщик создает элементы придуманной им структуры и начинает гармонизировать их между собой, сохраняя целостность композиции,

он уже одновременно и творец, и зритель.

В тот момент, когда постановщик становится зрителем, вступают в силу закономерности нашего визуального восприятия, прямо связанные с физиологией человека.

В контексте такого восприятия человеком-зрителем студенты-режиссеры должны учитывать специфику таких композиционных построений как:

- Сценический центр.
- Диагональ.
- Ритм.
- Простая форма.
- Комбинация деталей.
- Фантазия.
- Условный язык

Тема 3.

Художественное пространство, как элемент художественного образа:

- способ видения мира;
- способ формирования культурной среды;
- реальное физическое пространство;
- совокупность свойств.

При рассмотрении понятия «художественное пространство» важно разделять художественное пространство как таковое и формальные способы композиционного построения, поскольку художественное пространство – образное и семантическое явление, а компоненты формального пространства – перспектива и композиция, указывают на способ структурного построения сценографии. Характеристикой художественного пространства является его глубина – имитация бесконечности или «уплощение» изображений, открытое или замкнутое пространство и т.д.

Тема 4.

Виды и выразительные средства сценографии.

Визуальные примеры сценографии:

- повествовательная,
- игровая,
- динамическая,
- условная,
- световая,
- единая пластическая среда.

В течение семестра от студента требуется большая **самостоятельность подхода** в формировании образа спектакля. Преподаватель уделяет особое внимание ответственности студентов в поисках сценографического решения на основе анализа музыкального материала, выявлению образности спектакля в создаваемых эстетических объектах.

Тема 5.

Новые технологии создания и показа сценографии.

Практические занятия включают дополнительный теоретический материал о новых технологиях в профессиональной деятельности художника-постановщика: компьютерные и медиа технологии в сценографии, виртуальный театр. Студенты начинают осваивать теоретические знания о мультимедиа программах, современных технологических средствах создания художественной выразительности для осмысления принципов применения новых технологий в традиционном театре. Использование специальных эффектов и элементов мультимедиа для усиления художественной образности спектакля студент описывает в постановочной экспликации. Макет постановочного сценографического решения создается на основе письменного сформулированных задач, включающих:

- обоснованную творческую идею, формулировку основного конфликта, определение жанра постановки с приложением фрагментов экспликации;
- описи предметов макета;
- техническое задание;
- планировки перемен.

Тема 6.

Современные сценографические материалы и конструкции.

Вопросы техники и технологий театральных декораций, практические рекомендации по созданию театрального макета и воплощению его на театральной сцене, исследованы многими театроведами и практиками театрально-декорационного искусства. Особо следует отметить значение трудов Базанова В.В., в которых анализируются конструктивно-технологические принципы построения театральных декораций, исследуются эстетические функции театральной техники, дается классификация материально-технических, вещественных и художественных средств, при помощи которых организуется сценографическая работа и определяется пластический стиль спектакля, уделяется внимание составлению театрально-технической терминологии.

Тема 7.

Цветовая композиция

Цветовое видение, возникающее в глазах и в сознании человека, несет в себе человеческое смысловое содержание. Компоновать в цвете значит расположить рядом два или несколько цветов таким образом, чтобы их сочетание было предельно выразительным. Для общего решения цветовой композиции имеет значение выбор цветов, их отношение друг к другу, их место и направление в пределах данной композиции, конфигурация форм, симультанные связи, размеры цветowych площадей и контрастные отношения в целом. Тема цветовой композиции отражена в характеристике основных понятий: элементарный цветовой круг, цветовая гармония, символика цвета,

цветовые стереотипы, цветовые контрасты. Практическое применение студентами знаний о **свойствах цвета** расширяют диапазон сценографической образности постановочных решений.

Тема 8.

Театральный свет.

Краткая история возникновения и развития светового художественного оформления спектакля. Примеры постановочных сценографических решений в практике отечественного и мирового театра. Творчество современных художников по свету. Иллюстративный материал.

Семестр вводит студентов в сферу оперетт и мюзиклов. Основой практических занятий является **закрепление пройденного материала**, развитие технологий творческого поиска и создание сценографической формы с применением стилового разнообразия на основе знаний в области театрально-декорационного искусства и современной сценографии отечественных и зарубежных театральных концепций. В теоретический материал по предмету «Практика художественного оформления спектакля» входит показ визуального материала постановочного процесса ведущих мировых театров. В качестве усиления художественной образности спектакля студенты начинают использовать средства информационных технологий. При создании коротких отрывков из оперетт или мюзиклов, для работы привлекаются профессиональные артисты музыкального театра. Работа студента с художником на протяжении третьего и четвертого курсов обучения проводится **индивидуально**. Сценографическое решение спектакля студента должно исходить из формулировок его режиссерской задачи и сверхзадачи, самостоятельно проанализировано им в планировках и прирезке макета на основе музыкального материала (клавир). Макет художественного оформления спектакля изготавливается с учетом дальнейшей перспективы применения постановочного решения студента на профессиональной сцене, и основы создания проектной и материальной части постановки.

Тема 9.

Стилевое разнообразие в сценографии.

Стили в искусстве не имеют четких границ, они плавно переходят один в другой и находятся в непрерывном развитии, смещении и противодействии. Крупные стили возникали, как правило, в синтетические эпохи, когда основные искусства формировались по принципу некоего объединения вокруг и на основе ведущего искусства, которым обычно выступала архитектура.

Живопись, скульптура, прикладные искусства, иногда и музыка ориентировались на архитектуру, как на систему принципов художественного выражения, работы с формой, создания художественного образа (принципов организации пространства). «Стилизация» – это заимствование, использование или подражание ранее существовавшим в истории искусства стилям, их внешним формам или отдельным элементам. В сценографии музыкального

спектакля важно учитывать соответствие стилистики музыкального произведения и сценографической формы. К принципу построения стилизованной формы можно отнести высказывание Брехта о том, что «Иллюзия театра должна быть частичной, чтобы в ней всегда можно было распознать иллюзию».

Стиль – это сложное, многогранное, комплексное явление. Сущность стиля заключается именно в том, что ее определяет некая общность, сумма, совокупность, система признаков, куда входят реальная действительность эпохи, и ее эстетические идеалы, и их интерпретация в художественных образах, и способы дальнейшего художественного воплощения. Вот почему следует прийти к выводу, что понятие стиля в его полном и законченном смысле можно относить только к **стилю определенного исторического периода**.

Иллюстративные примеры стилевого разнообразия сценографических решений в постановочной практике мирового театра.

Тема 10.

Функции художника-сценографа, как соавтора постановочного процесса.
Иллюстративный материал.

Тема 11.

Световая партитура.

Примеры создания световой партитуры изобразительными средствами сценографии.

В семестре у студентов появляется возможность свободного выбора музыкального материала. Происходит процесс закрепления навыков работы с художником.

В индивидуальных занятиях преподаватель консультирует студентов по вопросам информационной сценографии и новых технологий постановочного процесса на примерах сценографических решений современных режиссеров и художников театра, работающих в традиционной изобразительной технике и в жанре «виртуального макета». Теоретические занятия включают также обзор современных методов информационного сопровождения постановочного процесса, организационные технологии.

7. Формы отчетности по практике

Формами оперативного контроля результатов освоения студентом учебной дисциплины являются:

- посещаемость консультативных, практических групповых и индивидуальных занятий;
- участие в экспресс-тестированиях, дискуссиях;
- выполнение творческих практических работ ТПР (сценографическая иллюстрация музыкального материала, схемы развития действия, карандашные эскизы, планировка).

Формой промежуточного контроля является зачет, который ставится на основании отчета студента о проделанной работе и отзыва руководителя практики.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

8.1. Словарь театральных терминов.

1. **Авансцена** (фр. Avant-scene) - открытая передняя часть сцены, несколько выдвинутая в зрительный зал.

Авансцена занимает пространство, равное по ширине порталной арке, от красной линии сцены до рампы. В оперных и балетных спектаклях авансцена часто используется в качестве игровой площадки. В драматическом театре авансцена служит преимущественным местом действия для небольших сцен перед закрытым занавесом, являющихся связующим звеном между основными картинами спектакля.

2. **Антрактный занавес** - театральный занавес, снабженный клапаном, прикрывающим широкое отверстие, проделанное в центре занавеса. При выходе актера на вызов зрителя рабочие оттягивают этот клапан в глубину первого плана сцены.

3. **Аппаратура бокового освещения**

Аппаратура бокового освещения в театре - осветительные приборы прожекторного типа, устанавливаемые на порталных кулисах, боковых осветительских галереях и пр.

4. **Аппаратура верхнего освещения**

Аппаратура верхнего освещения - в театре - осветительные приборы, подвешиваемые над игровой частью сцены в несколько рядов по ее планам.

5. **Аппаратура выносного освещения**

Аппаратура выносного освещения в театре - рампа, а также прожекторы, установленные вне сцены, в различных частях зрительного зала.

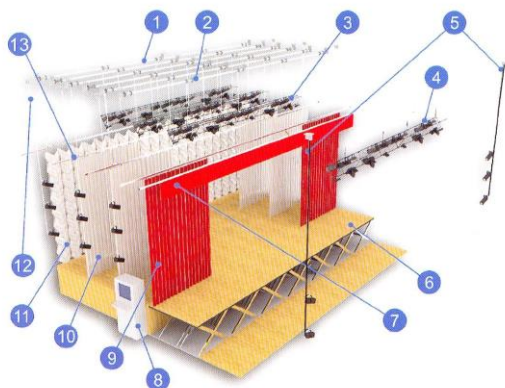
6. **Аппаратура горизонтного освещения**

Аппаратура горизонтного освещения в театре - осветительные приборы, служащие для освещения театральных горизонтов.

7. **Арьерсцена** (от фр. Arriere - сзади) в театре - пространство позади основной сценической площадки.

Арьерсцена является продолжением основной сцены,

используется для создания иллюзии большой глубины пространства и служит резервным помещением для установки декораций, которые создают иллюзию пространства большой глубины. На арьерсцене размещаются фурки или вращающийся накатный круг, с заранее установленными декорациями. Верх арьерсцены оборудуется колосниками с декорационными подъемами и световой аппаратурой. Под полом арьерсцены размещают склады навесных декораций.

1. Механизм декорационного подъёма.
2. Механизм софитного подъёма (на вальной лебёдке).
3. Софитная ферма.
4. Выносной софит.
5. Рамы бокового света зала.
6. Театральные мобильные станки с регулируемой высотой.
7. Арлекин.
8. Пульт управления (пульт машиниста сцены).
9. Антрактно-раздвижной занавес с механизмом раздвижки.
10. Кулисы.
11. Задник.
12. Попланные световые прострелы сцены.
13. Штанкетные подъёмы.

8. Механооборудование сцены.

9. **Асфалейя система** - система устройства подвижного планшета сцены, предполагающая деление планшета на подъемно-опускные планы, делающие его подвижным. Каждый план, в свою очередь, может разделяться на несколько подвижных частей. Для приведения в действие подвижного планшета в трюме устанавливается гидравлическая силовая установка.

10. Боковой карман сцены

Боковой карман сцены - помещение для динамичной смены декораций с помощью накатных площадок (фурок). Боковые карманы располагаются с

двух сторон сцены на уровне планшета за пределами боковых стен основной коробки сцены. Размеры кармана позволяют полностью уместить на фурке декорацию, занимающую всю игровую площадку сцены. Обычно к боковым карманам примыкают декорационные склады.

11. Верхняя сцена

Верхняя сцена - часть сценической коробки, находящаяся выше зеркала сцены и ограниченная сверху колосниковой решеткой. Она оборудована рабочими галереями и переходными мостиками, служащая для размещения навесных декораций, приборов верхнего освещения, различных сценических механизмов. На боковых стенах верхней сцены располагаются в несколько ярусов рабочие галереи.

12. **Внутренний просцениум** - пространство сцены, заключенное внутри декоративного портала сцены.

13. **Декоративный портал сцены** - временное обрамление первого плана сцены. Декоративный портал имеет боковые проходы, специальный занавес и потолок. Он представляет собой часть декорационного

оформления спектакля и используется для сокращения размеров зеркала сцены.

14. **Выносной софит** - группа осветительных приборов, расположенных в один или два ряда в зрительном зале сверху перед порталом сцены.

15. **Высота сцены** - расстояние от планшета сцены до колосников. Обычно высота сцены в 2.5-3 раза превышает высоту зеркала сцены, что позволяет менять декорации путем их подъема и спуска.

16. **Грузоподъемные машины** - подъемные краны всех типов, краны-экскаваторы, тали и лебедки для подъема груза и людей. Индивидуальный подъем (сценический подъем)
Индивидуальный подъем - механизм, состоящий из лебедки с тросом, прокинутым через передвижные блоки, позволяющий опустить трос в любом (нужном для монтировки) месте планшета сцены.

Он предназначен для подъема и спуска декораций, софитов, занавесов и другого сценического оборудования.

17. **Дымовой люк** - специальное сценическое устройство, служащее для выпуска дыма и газов при пожаре на сцене. Дымовые люки располагаются в верхней части сцены над колосниками и состоят из собственно люков, закрывающих клапанов и системы приводов с лебедками и противовесами.

18. **Закулисные пространства** - пространства сцены:
где устанавливаются декорации для следующей картины спектакля
куда транспортируются декорации прошедшей картины
где находятся пульта управления сценическими механизмами
где помещаются:

- светоаппаратура спектакля
- пульт режиссера музыкального театра, ведущего спектакль
- площадка хормейстера
- место машиниста сцены и др.

19. **Зеркало сцены** (портальное отверстие) - плоскость видимого зрителю игрового пространства сцены.

В драматическом театре зеркало сцены ограничено порталной аркой и настилом пола сцены. В кукольном театре зеркало сцены ограничено ширмой, порталами и порталной аркой.

20. **Ковер-самолет**
Ковер-самолет - площадка, подвешенная на тросах в центре сцены и задрапированная под ковер и служит для горизонтального пролета одного или нескольких артистов с одной стороны сцены на другую. Обычно «пролет на ковре-самолете» применяется в темных картинах перед самым закрытием занавеса.

21. **Колосники** (колосниковая решетка)
Колосники - решетчатый (деревянный) настил, расположенный над сценической площадкой. Над колосниками помещаются дымовые люки. Колосники служат для:

- установки блоков сценических механизмов

- используются для работ, связанных с подвеской элементов оформления спектакля
 - сообщаются с рабочими галереями и сценой стационарными лестницами.
22. **Колосниковое пространство** - пространство над колосниками, ограниченное сверху перекрытием.
23. **Ковровая щель** - узкая щель в планшете сцены, расположенная за красной линией параллельно порталной арке и закрытая деревянной планкой. Ковровая щель служит для закрепления передней кромки декоративных «ковров», которые растягиваются на сцене, чтобы они не сбивались во время действия.
24. **Красная линия** (красная черта) в театре - граница между авансценой и нулевым планом сцены. На красную линию опускается противопожарный занавес.
25. **Люк-провал** - сценическое устройство, предназначенное для подъема из трюма до уровня планшета сцены отдельных исполнителей спектакля или деталей сценического оформления, а также для их спуска с уровня планшета в трюм. Люк-провал состоит из:
- проема в планшете с выдвигаемым щитом и запирающим механизмом
 - подъемно-опускного устройства с жесткими направляющими
 - контргрузом
 - приводом
26. **Нижняя сцена** (Трюм голл. Truim) в театре - часть сценической коробки ниже планшета, где расположены:
- сценические механизмы
 - суфлерская и светорегуляторная будки
 - подъемно-опускные устройства
 - приспособления для сценических эффектов.
 - Часто нижняя сцена состоит из нескольких этажей - верхнего первого трюма, расположенного непосредственно под ним, второго трюма и т.д.
27. **Одежда сцены** - совокупность, образованная падуками кулисами и завесами сцены.
28. **Осветительное оборудование театральной сцены**
Осветительное оборудование театральной сцены:
- аппаратура верхнего освещения
 - аппаратура горизонтного освещения
 - аппаратура бокового освещения
 - аппаратура выносного освещения
 - переносная осветительная аппаратура
 - специальные осветительные и проекционные приборы.
29. **Осветительный прибор** - устройство, содержащее элементы, необходимые для крепления, подключения и защиты ламп.
30. **Переносная осветительная аппаратура** в театре - осветительные приборы, устанавливаемые для каждого действия спектакля.

31. **Пистолет** - осветительный прибор, предназначенный для высвечивания узким и сильным световым пучком отдельных актеров и части декораций.

31. **Планшет сцены** (от фр. Planche - доска) в театре - пол сцены, состоящий из отдельных съемных щитов, плотно прилегающих друг к другу. Щиты изготавливаются из сосновых досок высшего качества, с твердой (мелкослойной) древесиной. Различают горизонтальные планшеты покатые планшеты с уклоном от арьерсцены к рампе.

32. **Плунжер** - механизированная поднимающаяся часть плана сцены.

33. **Полетная фурка** - часть сценического оборудования; платформа, предназначенная для передвижения на сцене частей декорационного оформления вверх и вниз.

34. **Рабочая галерея** (машинная галерея) в театре - галерея, расположенная по правой или левой боковым стенам верхней сцены. Рабочие галереи имеют несколько ярусов и сообщаются между собой и со сценической площадкой лестницами, лифтами и переходными мостиками.

На рабочих галереях находятся:

32. рабочие сцены, поднимающие и опускающие декорации

33. осветители

34. сценические механизмы

35. пульта управления и т.п.

36. **План сцены** (от лат. Planum - плоскость) - часть сценической площадки, расположенная параллельно рампе на ширину расстояния между софитами. Планы отсчитываются от порталной арки начиная с нулевого номера. Каждый план оборудован комплектом штанкетных и индивидуальных подъемов.

37. **Поворотный круг** сцены - вращающаяся часть сценической площадки, позволяющая быстро сменять картины на сцене и создать реальное ощущение непрерывности сценического действия. Основными частями поворотного круга являются:

- центральная опорная пята, состоящая из неподвижной и вращающейся частей
 - круг
 - ровная горизонтальная дорога, по которой катятся колеса круга
 - парные отклоняющие блоки для плавного перехода горизонтального движения тягового каната в вертикальное движение
 - ручной или машинный привод
 - противовес, обеспечивающий вращение круга без проскальзывания
- Различают накладные поворотные круги, которые монтируются на планшете сцены непосредственно перед спектаклем и - стационарные поворотные круги непосредственно врезанные в планшет сцены.

38. **Подъемное оборудование** сцены - совокупность механизмов, с помощью

которых осуществляется подъем и спуск декораций, осветительных приборов и т.п.

39. **Портал сцены** (лат. Portale От лат. Porta – ворота) - архитектурный портал, отделяющий сверху и с боков сцену от зрительного зала и образующий

портальное отверстие (зеркало сцены). Обычно портал сцены имеет форму прямоугольника с закругленными верхними краями. С внутренней стороны арки портала помещается подъемный или раздвижной занавес. Размеры портала определяются характером представления, вместимостью зрительного зала и особенностями его структуры.

40. **Просцениум** (лат.Proscenium) - часть сцены, выступающая в сторону зрительного зала и расположенная перед занавесом.

41. **Рампа** (фр.Rampe От фр.Ramper)

Рампа в театре - система осветительных приборов рассеянного света, установленная на планшете по переднему краю авансцены и предназначенная для освещения пространства сцены спереди и снизу.

Скрыта от зрителей низким бортиком (рампой).

42. **Световая проекция** - метод светового оформления спектакля, с помощью которого создаются:

- динамические проекционные эффекты: облака, волны, дождь, падающий снег, огонь, взрывы, вспышки, летающие птицы, самолеты, плывущие корабли и пр.
- статические изображения, заменяющие живописные или некоторые детали декорационного оформления (светопроекционные декорации).

43. **Световые сценические эффекты** - сценические эффекты, имитирующие

дневное, утреннее, ночное и другое естественное освещение с помощью трехцветной системы освещения или создающие иллюзии льющегося дождя, движущихся облаков, полыхающего зарева пожара, падающих листьев, струящейся воды и т.д. с использованием светопроекции

44. **Светорегулирующая установка**

Светорегулирующая установка - система централизованного управления

осветительным оборудованием театральной сцены, позволяющая включать, выключать и изменять световой поток в отдельных осветительных устройствах. Регулирование светового потока происходит за счет изменения силы тока или напряжения в цепях электропитания осветительных устройств.

45. **Сценическая лебедка** - механизм, служащий для натяжки тросов для горизонтального и вертикального перемещения тех или иных элементов оформления спектакля, для приведения в действие различных сценических механизмов и эффектов.

46. **Софит** - театральная осветительная аппаратура, подвешенная под мостиками верхней сцены и предназначенная для освещения сцены сверху и спереди. Софиты подвешиваются параллельно portalу на границах между планами сцены.

47. **Средняя сцена** - часть сценической коробки от уровня планшета до верха портального отверстия, где происходит театральное действие.

48. **Сцена** (лат.Scaena)

Сцена в широком смысле - площадка, на которой происходит театральное

представление.

49. **Театральная сцена** - основная часть театрального здания, замкнутая коробка (сценическая коробка), примыкающая к зрительному залу и соединенная с ним порталным отверстием. Все основные конструкции и перекрытия сцены выполняются из металла и железобетона. По высоте сценическая коробка подразделяется на нижнюю, среднюю и верхнюю сцены. По глубине сценическая коробка делится:

- на авансцену и на просцениум
- на игровую часть, подразделяемую на отдельные планы
- на закулисные пространства и на арьерсцену.

50. **Театральный занавес** - полотнище, закрывающее сцену от зрительного зала. Занавесы шьются из плотной окрашенной ткани, на плотной подкладке. Занавесы украшаются эмблемой театра или широкой бахромой, подшитой к низу занавеса. Занавес позволяет:

- сделать невидимым процесс перемены обстановки
 - создать ощущение промежутка во времени между действиями.
- Занавес подвешивается в виде драпировки с внутренней стороны порталной арки. Занавесы бывают: поднимающиеся, раздвигающиеся и подбирающиеся по диагонали к углам зеркала сцены (греческий занавес).

51. **Театральный прожектор** - осветительный прибор с узким углом рассеяния света, служащий для освещения отдельных участков сцены, предметов и действующих лиц.

52. **Художник по свету** - театральный художник, разрабатывающий совместно с художником-постановщиком стилистику художественного светового оформления спектакля. Художник по свету составляет светомонтировку спектакля, разрабатывает световые эффекты, необходимые технические средства и документацию.

53. **Портал** (нем.Portal От лат.Porta - вход) - парадный вход; архитектурно оформленный и украшенный резьбой дверной проем монументального здания.

54. **Портальная арка** (портальное зеркало) - основная часть конструктивного оформления современной сцены, состоящая из:

- архитектурной арки - проем в капитальной стене, отделяющего сцену от зрительного зала и имеющего обычно постоянное художественное оформление и постоянную величину раскрытия;
- игровой порталной арки, раскрытие и оформление которой меняется в зависимости от изображаемого на сцене места действия. Обычно игровая порталная арка по своим размерам меньше архитектурной рамки. Она составляется либо из комплекта порталных кулис и падуги, либо из подвижных порталных башен и мостика.

55. **Портальная башня** - часть игровой порталной арки сцены, жесткая металлическая или деревянная конструкция, которая может двигаться параллельно архитектурному portalу. На порталных башнях монтируется осветительная аппаратура и пульта управления помощника режиссера,

осветителя, машиниста сцены. Со стороны зрительного зала порталные башни закрываются нейтральными или специальными драпировками или деталями оформления.

56. **Противопожарный занавес** - дымонепроницаемая конструкция с нормируемым пределом огнестойкости, выполненная из негорючих материалов и опускаемая при пожаре для отделения сцены от зрительного зала.
57. **Фурка** - часть сценического оборудования; передвижная площадка на роликах, служащая для перемещения на сцене частей декорационного оформления. Передвижение фурки осуществляется электромотором, вручную или при помощи троса, один конец которого находится за кулисами, а другой крепится к боковой стенке фурки.

Фурки накатные.

58. **Штанкетный подъем** - система, состоящая из трубы/бруса (штанкета), подвешенной на тросах, перекинутых через блоки, постоянно смонтированные на колосниках. Другие концы тросов прикрепляются к противовесу. Штанкетный подъем служит для ручного или механического подъема и опускания деталей оформления. Вес декораций, прикрепленных к штанкете, уравнивается грузами на противовесе.

59. **Электроосветительский цех** - театральная цех, ведающий:

- осветительной аппаратурой
- электробутафорией: люстрами, настольными лампами, подсвечниками и другими источниками света.

8.2. Список литературы

Анульев С.И. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры. Кемерово, 2010. — 105 с. URL: https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_007559589/

Завадский, Ю.А. Об искусстве театра : учебное пособие / Ю.А. Завадский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 452 с. — ISBN 978-5-8114-4653-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/129238> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Оперная режиссура: история и современность. Сб. статей. СПб, 2000. – 232 с.
URL: https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_000688727/

Таиров, А.Я. Записки режиссера. Об искусстве театра : учебное пособие / А.Я. Таиров. — 2-е, испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 296 с. — ISBN 978-5-8114-2971-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/121978> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8.3. Интернет-ресурсы.

1. А.В. Соллогуз - «Проектирование и выполнение чертежей на театральные декорации»

https://vk.com/doc5162857_340389556?hash=5de49bf52f5a8342f1&dl=fefd66cbccce36dc74

2. В.В. Базанов - «Техника и технология сцены»

3. В.В. Лукасевич - «Паспорт спектакля (световая партитура)»

4. Г. Исмагилов, Е.П. Деревалева - «Театральное освещение»

https://vk.com/doc5162857_340741320?hash=5501767fa1b9227b8a&dl=079d9707f70dbd133e

5. Р. Анхейм – Искусство и визуальное восприятие

https://vk.com/doc5162857_340744188?hash=e8f51fa6081fc7ca84&dl=d04444e445940a9ca5

9. Материально-техническое обеспечение практики

Теоретические занятия проводятся в аудитории, оборудованной компьютером и экраном для показа иллюстративного материала. Для практических занятий требуется технически оснащенное помещение (мастерская), наличие специального оборудования и инструментария для работы с макетом. Индивидуальные занятия проводятся в аудиториях консерватории и в творческой мастерской художника.

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости

10.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-5. Способность разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления	<i>Знать:</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения <i>Уметь:</i> разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером,

	звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки
	<i>Владеть:</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления

10.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

В каждом семестре практики предусмотрен зачет.

Формами текущего контроля результатов освоения студентом учебной дисциплины являются:

- посещаемость консультативных, практических групповых и индивидуальных занятий;
- участие в экспресс-тестированиях, дискуссиях;
- выполнение творческих практических работ (сценографическая иллюстрация музыкального материала, карандашные эскизы, планировка).

Формами промежуточного контроля результатов прохождения студентом практики являются:

- выполнение творческих заданий по каждому из разделов тематического плана;
- экспозиция контрольной работы.

10.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ПК-5. Способность разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления

Индикаторы достижения компетенции	Уровень сформированности компетенций			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:				
Отчет в рамках промежуточной аттестации				
<i>Знать:</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения	<i>Не знает</i> композиционные принципы в изобразительном и музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и	<i>Знает</i> композиционные принципы в изобразительном и музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и	<i>Знает хорошо</i> композиционные принципы в изобразительном и музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и	<i>Знает в полной мере</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино;

	особенности их применения	особенности их применения	особенности их применения	сценические выразительные средства и особенности их применения
<p><i>Уметь:</i> разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки</p>	<p><i>Не умеет</i> разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки</p>	<p><i>Умеет,</i> допуская серьёзные недочёты разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки</p>	<p><i>Умеет</i> с отдельными недочётами разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки</p>	<p><i>Умеет</i> свободно разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике</p>

		композицию постановки	постановки	пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки
<i>Владеть:</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления	<i>Не владеет</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления	<i>Владеет</i> лишь частично навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления	<i>В целом</i> владеет навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления	<i>Владеет</i> в полной мере навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления

10.4. Контрольные материалы

Наименование спектакля зависит от выбранной студентом темы, стиля, композитора, театра.

11. Методические рекомендации преподавателям.

В ходе прохождения практики используются следующие образовательные технологии:

- консультативное занятие;
- устный опрос;
- тестирование;
- дискуссия;
- творческое задание;
- проектное задание.

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе как традиционных технологий обучения:

консультации; самостоятельная проработка теоретического материала, научных статей, учебников, учебных пособий; подготовка к зачету; так и активных и интерактивных форм проведения занятий (тесты, практические задания), формируя и развивая профессиональные навыки обучающихся, в том числе и в области организационных, художественных и технологических решений. В рамках учебного курса предусмотрен просмотр большого количества репродукций на бумажных и электронных носителях с соответствующим анализом и обсуждением увиденного.

В организации образовательного процесса используются различные образовательные технологии:

- развития образного мышления;
- технология творческого поиска;
- подготовки творческих проектов;
- развития практических навыков создания планировки;
- технология создания сценографической иллюстрации режиссерского сценария;
- создания материальной части режиссерской экспозиции;
- технология моделирования постановочного макета;
- использования информационных средств в организации постановочного процесса и сценографии.

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса:

- теория практических занятий (вводно-мотивационные, установочные, обобщающие);
- семинары в формате обмена мнениями по общим темам дисциплины;
- практические занятия (в индивидуальной, мелкогрупповой форме).

В процессе осуществления образовательной деятельности применяются интерактивные технологии – семинары и практические занятия построены по принципу «дистанционного обучения» и «обратной связи»: круглые столы, дискуссии, конференции, творческие показы/обсуждения и др.

Закрепление пройденного материала осуществляется в форме экспресс-тестирования на текущих аудиторных занятиях, промежуточного тестирования по результатам освоения содержания основных разделов курса, финального тестирования по завершении учебного процесса. Экспресс-тестирование проводится в устной форме, промежуточное и финальное тестирование – в процессе работы с постановочным макетом, содержит подробную аргументацию выбора.

Рекомендуется совместный просмотр театральных и телевизионных премьер музыкальных спектаклей, DVD дисков с записями спектаклей и последующее их обсуждение, а также анализ современных спектаклей с позиций изучения работ К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, Е.Б. Вахтангова, А.Я.

Таирова, Б.А. Покровского.

12. Методические рекомендации студенту.

Акцент в организации самостоятельной работы студентов ставится на практических занятиях, направленных на приобретение знаний в области истории искусств, театральных технологий, теории и практики сценографии.

Основные виды самостоятельной работы студентов:

- Чтение и конспектирование научной литературы по театральному искусству.
- Изучение практики работы режиссеров и художников мирового театра.
- Подбор иллюстративного материала.
- Освоение графических программ ПК для формирования эскизной и проектной части постановки.

Индивидуальные практические занятия:

- Выявление основной идеи музыкального произведения, определение конфликта, экспозиции, завязки, развития действия, кульминации, финала для поиска выразительной сценографической формы.
- Развитие творческого подхода к созданию художественного оформления музыкального спектакля.
- Отбор вспомогательного иллюстративного материала.
- Создание композиционного постановочного решения в сценографической иллюстрации режиссерского сценария.
- Выбор сценографических средств художественной выразительности.
- Освоение навыков создания прирезки макета и постановочного макета.
- Примеры создания проектной, технической части режиссерского сценографического решения.

Выполнение творческих и практических заданий:

- Консультации с преподавателем в период подготовки проектной части художественного оформления.
- Консультации по формированию практических задач сценографии (технологии, выразительные средства)
- Показ и обсуждение практического результата художественного оформления музыкального спектакля на занятии.

Учебники и учебные пособия

1. Акопян К.З. XX век в контексте искусства. М.: Академический проект, 2005. 336 с.
2. Астафьева Т.В. Художественное оформление спектакля. Учебное пособие для студентов кафедры режиссуры музыкального театра. Санкт-Петербургская Государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, 2012. 19 с.

3. Барбой Ю.М. К теории театра. СПб.: СПбГАТИ, 2008. 240 с.
4. Березкин В. И. Театр Йозефа Свободы. М.: Изобразительное искусство, 1973. 197 с.
5. Березкин В. Учебный театр художника // Сцена. 2004. № 6. С. 27-28.
6. Гаудасинский С.Л. Штрихи к портрету. СПб.: Лик. 2007. 182с.
7. Горюнова И.Э. Информационное сопровождение современных массовых зрелищ. (К проблеме актуализации жанра) // Современное искусство в контексте глобализации. Наука, образование, художественный рынок. Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции 4 февраля 2011 года. СПб.: СПбГУП, 2011. С. 152-154.
8. Дворко Н. И., Познин В. Ф., Кузнецов И. Р., Каурых А. Е. Основы режиссуры мультимедиа-программ. Учебное пособие СПб.: СПбГУП, 2005. 304 с.

Исследования, сборники статей, материалы научных конференций

1. Астафьева Т.В. Совершенствование постановочного процесса в современном театре // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. СПб, 2009. № 115. С. 273-279.
2. Астафьева Т.В. Современное театральное искусство как новая форма творческих отношений // Известия Уральского государственного университета. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2010. № 6 (85). Часть 1. С. 161-166.
3. Астафьева Т.В. Компьютерные и медийные технологии в сценографии как фактор развития постановочного процесса // Научный журнал Общество. Среда. Развитие. 2011. № 3(20). С. 128-133.