

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины

МДК.01.01.03 Сценография массовых праздников и спектаклей

(наименование)

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам):
Театральное творчество

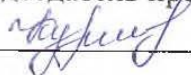
(код, наименование специальности)

Рассмотрено и согласовано предметно-цикловой комиссией «Театральное искусство»
(наименование комиссии)

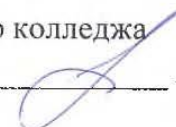
Протокол № 1 от «28» августа 2024 г.

Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) (Приказ Минпросвещения России от 12.12.2022 N 1099 (ред. от 03.07.2024))

Председатель предметно-цикловой комиссии

 О.Р. Курилова

Директор колледжа

 А.И. Сенчук

Составитель:

Левашова М.Ю. – преподаватель предметно-цикловой комиссии театральное искусство Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского»
(Ф.И.О., должность, наименование образовательной организации (учреждения))

 М.Ю. Левашова

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	16

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МДК.01.01.03 Сценография массовых праздников и спектаклей

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Сценография массовых праздников и спектаклей» является частью освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее ОПОП СПО – ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам): Театральное творчество.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников сферы культуры при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

У1. использовать полученные знания и навыки для поиска режиссерско-художественного решения массового представления, для поиска и создания художественного образа спектакля;

У2. ставить и решать проблемы, связанные с воплощением на сцене режиссерского замысла постановки спектакля или зрелища;

У3. оценивать, какие технические и художественные средства сцены должен и может использовать режиссер для решения поставленных задач;

У4. оперировать технологическими процессами, ведущими от эскиза к созданию декорационного воплощения;

У5. оценивать какие технические средства могут понадобиться для создания образного решения всего театрального представления;

У6. использовать полученные знания и навыки в работе, связанной с профессиональной деятельностью.

знать:

З1. основные теоретические понятия, историю и терминологию предмета «Сценография массовых праздников и спектаклей»;

З2. возможности современного сценического оформления;

З3. разнообразие оснащения сцены современной сценической техникой,

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Всего — 98 часов, в том числе

максимальной учебной нагрузки обучающихся - 98 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 94 часов
мелкогрупповой и 4 часа индивидуальной.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результатом освоения рабочей программы учебной дисциплины является овладение обучающимся видом деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями в соответствии с ФГОС СПО по специальности.

Код (согласно ФГОС СПО)	Наименование результата обучения
ПК 1.3.	Разрабатывать сценарные и постановочные планы, художественные программы и творческие проекты.
ПК 1.4.	Осуществлять реализацию творческим коллективом художественных программ, постановок, проектов.
ПК 3.3.	Применять современные информационные и телекоммуникационные средства и технологии в процессе работы с любительским творческим коллективом, досуговым формированием (объединением).
ОК 1.	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
ОК 2.	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 9.	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Тематический план учебной дисциплины МДК.01.01.03 Сценография массовых праздников и спектаклей

Коды компетенций	Наименование разделов, тем	Всего часов	Объем времени, отведенный на освоение учебной дисциплины				
			Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся			Самостоятельная работа обучающихся	
			Всего, часов	в т.ч. практич. занятия, часов	в т.ч. индивид. занятия, курсовая работа, часов	Всего, часов	в т.ч. курсовая работа (проект), часов
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел № 1. Историко-теоретические аспекты сценографии.	11	11	11			
ОК 1, 2	Тема 1.1 История преобразования сценического пространства.	2	2	2			
ОК 1, 2	Тема 1.2 Сцена и сценическое оборудование.	4	4	4			
ОК 1, 2, 9	Тема 1.3 Разновидности сценических площадок и их особенности.	5	5	5			

	Раздел № 2. Специфические особенности работы в сценическом пространстве.	23	23	23			
ПК 1.3 ОК 1, 2, 9	Тема 2.1. Геометрические особенности пространства.	3	3	3			
ПК 1.3 ОК 1, 2, 9	Тема 2.2. Перспективные пространственные построения.	2	2	2			
ПК 1.3, 1.4 ОК 1, 2, 9	Тема 2.3. Мизансцена как организация зрительного внимания.	4	4	4			
ПК 1.3, 1.4 ОК 1, 2, 9	Тема 2.4. Масштаб. Восприятие зрителя.	2	2	2			
ПК 1.3 ОК 1, 2, 9	Тема 2.5. Цвет, его смысловое восприятие.	4	4	4			
ПК 1.3 ОК 1, 2, 9	Тема 2.6. Стилистика оформления.	4	4	4			
ПК 1.3 ОК 1, 2, 9	Тема 2.7. Костюм. Его стилистическое решение.	2	2	2			
ПК 1.3 ОК 1, 2, 9	Тема 2.8. Цветовое решение костюма.	2	2	2			
	Раздел № 3. Воплощение режиссерско-художественного замысла.	64	60	60	4		

ПК 1.3, 1.4, 3.3 ОК 1, 2, 9	Тема 3.1. Моделирование пространства.	7	7	7			
ПК 1.3, 1.4, 3.3 ОК 1, 2, 9	Тема 3.2. Художественная интерпретация пьесы или сценария.	7	7	7			
ПК 1.3, 1.4, 3.3 ОК 1, 2, 9	Тема 3.3. Сценографический конфликт.	16	16	16			
ПК 1.3, 1.4, 3.3 ОК 1, 2, 9	Тема 3.4. Изготовление макета для театрализованного оформления.	34	30	30	4		
Промежуточная аттестация: экзамен							
Всего часов		98	94	94	4		

3.2. Содержание обучения по учебному курсу «Сценография массовых праздников и спектаклей»

Наименование разделов, тем учебного предмета	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрено)	Объем часов
1	2	3
Раздел 1. Историко-теоретические аспекты сценографии. Тема 1.1 История преобразования сценического пространства.	Содержание: Понятия сценографии и театрального пространства. Исторический аспект преобразования сценического пространства. «Загруженное пространство» и «метафизическое пространство». История преобразования театрального пространства от амфитеатра до сценической коробки.	2
Тема 1.2 Сцена и сценическое оборудование.	Содержание: Современное техническое оборудование сцены: круг на сцене, накладной круг и лента, люки и плунжера, колосники и штанкеты; портал. Правильное и технически безопасное использование данных технических приспособлений современной сцены. Возможности техники в создании художественной целостности постановки. Просмотр фото и видеоматериалов по теме. Изучение фото-иллюстраций из специализирующихся в данном направлении журналов.	4
Тема 1.3 Разновидности сценических площадок и их особенности.	Содержание: Исторический аспект: демократическая Греция – амфитеатр и орхестра; имперский Рим – просцениум; буржуазная Европа – ранговый театр с ярусами, амфитеатром и партером. Три типа современных сценических площадок: сцена-коробка, сцена-арена и естественное жизненное пространство (сценическое действие на природе). Возможности нестандартного использования сцены-коробки. Особенности сцены-арены и требования к декорациям и реквизиту. Архитектурный и природный ландшафт – фон для происходящего театрализованного действия на природе.	5

Раздел 2. Специфические особенности работы в сценическом пространстве. Тема 2.1. Геометрические особенности пространства.	Содержание: Трехмерность сценического пространства (форма куба, его силовые зоны). Четыре диагонали: активная, пассивная, диагональ явления (или входа), демонстративная. Действенный смысл каждой из диагоналей.	3
Тема 2.2. Перспективные пространственные построения.	Содержание: Законы перспективы. Первый, средний и дальний планы. Точка схода. Обратная перспектива. Три рода декораций (итальянский архитектор и художник XV в. Себастьян Серлио): для трагедии, для комедии и сатировской драмы. Три перспективных плана. «Мягкие» и «жесткие» декорации. Смысловые точки построения декораций. Понятие театральный макет.	2
Тема 2. 3. Мизансцена как организация зрительного внимания.	Содержание: Мизансцена и зрительное внимание. Мизансцена и среда. Влияние театрального пространства на организацию мизансцены.	4
Тема 2. 4. Масштаб. Восприятие зрителя.	Содержание: Пропорции и масштаб. Различные масштабы. Умение определить масштаб, исходя из точки зрения зрителя, сидящего в зале или ином пространстве. Золотое сечение. Стандартная высота театральной ставки.	2
Тема 2.5. Цвет, его смысловое восприятие.	Содержание: Построение цветовых отношений. Цвет при оформлении постановки. Построение цветовых отношений на сцене. Смысловое значение цвета и его восприятие. Эмоциональная окраска сценического действия с помощью цветовой гаммы.	4
Тема 2.6. Стилистика оформления.	Содержание: Изобразительный стиль. Стилистика оформления и возникающий из нее ассоциативный образный ряд. Эстетическое воздействие на зрителя. Стилиевые особенности разных эпох.	4
Тема 2.7. Костюм. Его стилистическое решение	Содержание: Сценический костюм как понятие. Пропорциональность костюма на сцене. Зависимость укрупнения костюма от размера сценического пространства при постановке театрализованных действ, а также от жанровой задачи. Знаковый стиль в костюме.	2

Тема 2.8. Цветовое решение костюма.	Содержание: Смысловое значение цвета в сценических костюмах. Цветовая гамма. Значимость цветовой гаммы в театрализованных представлениях (массовках).	2
Раздел 3. Воплощение режиссерско-художественного замысла. Тема 3.1. Моделирование пространства.	Содержание: Художественный образ. Воплощение режиссерско-художественного замысла в условиях архитектурно-сценического пространства или в условиях открытого пространства (ландшафтный театр). Воплощения художественного образа на примерах интересных работ ведущих сценографов и художников – постановщиков.	7
Тема 3.2. Художественная интерпретация пьесы или сценария.	Содержание: Художник-постановщик, как интерпретатор пьесы и автор художественного оформления спектакля или зрелища. Работа режиссера с художником. Примеры интересного художественного решения различных постановок.	7
Тема 3.3. Сценографический конфликт.	Содержание: Построение конфликта в сценографии. Ассоциативный принцип. Создание образно-пластических структур действенно-игрового характера. Смысловое и физическое взаимодействие элементов сценической среды с актерами – персонажами.	16
Тема 3.4. Изготовление макета для театрализованного оформления.	Содержание: Необходимый материал в процессе изготовления макета: различный картон, макетные ножи, клей, краски, калька, карандаши и пр. Технология изготовления макета для театрализованного оформления. Эскизы художественного оформления спектакля, создание на их основе макета. План работы над макетом. Подготовка общих (габаритных) чертежей. Соблюдение необходимых требований к масштабу и пропорциональности макета для правильного восприятия его зрителем.	30
	Индивидуальные занятия: Создание макета, воплощающего собственную художественную интерпретацию драматургического произведения (на выбор).	4
Промежуточная аттестация: экзамен		
Всего часов		98

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета.

Подготовка внеаудиторной работы должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки, обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: посадочные места для обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-методической документации, наглядные пособия, доска.

4.2 Общие требования к организации образовательной деятельности

Освоение обучающимися учебной дисциплины может проходить в условиях созданной образовательной среды как в образовательной организации, так и в организациях, соответствующих профилю учебного предмета.

Преподавание учебной дисциплины должно носить практическую направленность. Изучение таких дисциплин по специальности должно предшествовать освоению профессиональных модулей или изучается параллельно:

1. Режиссура театрализованных представлений.
2. Техника сцены и декоративно-художественное оформление.
3. Грим.
4. Сценическое движение.

Теоретические и практические занятия должны проводиться в учебном кабинете со сценической площадкой согласно федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности.

Текущий и промежуточный контроль обучения складывается из следующих компонентов:

текущий контроль: опрос обучающихся на занятиях, проведение тестирования, решение производственных задач обучающимися в процессе проведения теоретических занятий и т.д.;

промежуточный контроль: экзамен.

4.3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих реализацию ОПОП СПО – ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Доля преподавателей, имеющих высшее образование, должна составлять не менее 95 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной программе.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих высшее образование, может быть заменено преподавателями, имеющими СПО и государственные почетные звания в соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими СПО и стаж практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет.

4.4. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Антонова О.А. История зрелищ: техника и технология современной сцены / О.А. Антонова. - СПб., 2010. - 100 с.
2. Базанов В.В. Сцена XX века: [учебное пособие для театральных вузов и средних специальных учебных заведений] / В.В.Базанов. – Л.: Искусство, 1990. - 238 с.
3. Базанов В.В. Сцена, техника, спектакль / В.В.Базанов. – М.: Искусство, 1963. - 120 с.
4. Базанов В.В. Техника и технология сцены: Учебное пособие / В.В.Базанов. – Л.: Искусство, 1976. - 367 с.
5. Берёзкин В.И. Искусство оформления спектакля / В.И. Берёзкин. –М.: Знание, 1986. - 126 с.
6. Бродецкий А.Я. Внеречевое общение в жизни и в искусстве. Азбука молчания: учебное пособие / А.Я. Бродецкий. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 192

- с.
7. Градова К.В. Театральный костюм. Т.1-2. / К.В. Градова, Е.А. Гутина. – М.: СТД, 1987. - 312 с.
 8. Голубева О. Л. Основы композиции / О.Л. Голубева. - М.: Искусство, 2004. - 121 с.
 9. Захаржевская Р.В. Костюм для сцены. Ч.1, Ч.2. / Р.В. Захаржевская. – М.: Совр.Россия, 1973. - 109 с.
 10. Исмагилов Д. Г., Древалёва Е. П. Театральное освещение / Д.Г. Исмагилов, Е.П. Древалёва. - М.: Дока-медиа, 2005. - 360 с.
 11. Мочалов Ю.А. Композиция сценического пространства: Поэтика мизансцены / Ю.А. Мочалов. - М.: Просвещение, 1981. - 236 с.
 12. Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве / Б.В.Раушенбах – М.: Наука, 1986. - 254 с.
 13. Ремез О.Я. Мизансцена – язык режиссера / О.Я. Ремез. - М.: Искусство, 1975. - 201с.
 14. Свобода Й. Тайна театрального пространства / Й. Свобода. - М.: ГИТИС, 1999. - 152с.
 15. Санникова Л.И. Художественный образ в сценографии: Учебное пособие / Л. И. Санникова. - П., 2012. - 98 с.
 16. Сосунов Н.Н. От макета к декорации / Н. Н. Сосунов. - М.: Искусство, 1962. - 144 с.
 17. Френкель М.А. Пластика сценического пространства / М.А. Френкель. – К.: Мыстецтво, 1987. - 180 с.
 18. Френкель М.А. Современная сценография / М.А. Френкель. – К.: Мыстецтво, 1980. - 132 с.
 19. Художник, сцена, экран [Текст]: Сборник статей. Вып. 1 / Авт.-сост. Е. Б. Ракитина. - Москва: Сов. Художник, 1975. - 199 с.

Дополнительные источники:

1. Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг / Т.И. Бачелис. - М.: Наука, 1983. - 351 с.
2. Браэм Г. Психология цвета / Г.Браэм. - М.: АСТ, 2011. - 158 с.
3. Поляков М.Я. О театре: Поэтика, семиотика, теория драмы / М.Я. Поляков. – М: А.Д. & Т., 2001. – 384 с.
4. Советские художники театра и кино / Сост. В.Н. Кулешова. – М.: Сов. Художник, 1983. - 399 с.
5. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2-х томах. / Г.А. Товстоногов. – Л.: Искусство, 1984. - 303 с.
6. Художники театра о своем творчестве: Акимов. Бобышов. Босулаев.

Вильямс. Дмитриев. Константиновский. Медовщиков. Пименов.
Рабинович. Рындин [и др.]: Сборник. - М.: Сов. художник, 1973. - 422 с.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем при проведении практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Основные показатели оценки результатов	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Знать: 31. основные теоретические понятия, историю и терминологию предмета «Сценография массовых праздников и спектаклей»; 32. возможности современного сценического оформления; 33. разнообразие оснащения сцены современной сценической техникой.	Уровень владения основным содержанием учебного материала; знание профессиональной терминологии согласно пройденной программе.	Формы контроля: Устный опрос; Самостоятельная работа; Контрольная работа; Практическая работа; Методы контроля: Фронтальный опрос; Индивидуальный опрос; Проверка самостоятельной работы; Проверка конспектов.
Уметь: У1. использовать полученные знания и навыки для поиска режиссерско-художественного решения массового представления, для поиска и создания художественного образа спектакля; У2. ставить и решать проблемы, связанные с воплощением на сцене режиссерского замысла постановки спектакля или зрелища; У3. оценивать, какие технические и художественные средства сцены должен и может использовать режиссер для решения поставленных задач; У4. оперировать технологическими процессами, ведущими от эскиза к созданию декорационного воплощения;	Объем выполненной работы; умение применять теоретические знания при выполнении практических заданий.	Формы контроля: Самостоятельная работа; Практическая работа; Методы контроля: Фронтальный опрос; Индивидуальный опрос; Проверка самостоятельной работы.

У5. оценивать какие технические средства могут понадобиться для создания образного решения всего театрального представления; У6. использовать полученные знания и навыки в работе, связанной с профессиональной деятельностью.		
--	--	--