

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Баскакова Наталья Ивановна
Должность: Ректор
Дата подписания: 14.12.2023 09:31:11
Уникальный программный ключ:
9dc4f904b97d8bf18fd5ed4040135cc3d02568ad

Бюджетное образовательное учреждение высшего образования Чувашской Республики
«Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры,
по делам национальностей, и архивного дела Чувашской Республики

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета исполнительского
искусства БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии
_____ Гайбурова Н.В.
« ____ » _____ 2023 г.

**Рабочая программа дисциплины (модуля)
Сценографическая композиция**

Б1.О.04.08

Направление подготовки
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Направленность (профиль) программы
Художник-технолог сцены

Уровень образования
Высшее образование – бакалавриат

Квалификация
Бакалавр

Форма обучения
Очная

Чебоксары
2023 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. № 1123 и ОПОП ВО по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля.

Рабочая программа дисциплины (модуля) предназначена для студентов 2 3 курса очной формы обучения направления подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля, направленности подготовки (профилю) Художник-технолог сцены.

Программа одобрена на заседании кафедры актерского мастерства и режиссуры от «___» _____ 2023 года, протокол № ____.

Подписи:

Автор

Л.В.
Чернова

Заведующий кафедрой актерского мастерства и режиссуры
Чернова

Л.В.

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Требования к результатам освоения дисциплины.....	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	6
5. Содержание дисциплины.....	6
5.1. Разделы дисциплин и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов дисциплины.....	6
5.3. Тематика практических занятий	Ошибка! Закладка не определена.
5.4 Самостоятельная работа студентов	8
6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции.....	8
6.1. Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся	8
6.2. Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине	Ошибка! Закладка не определена.
6.3. Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся	Ошибка! Закладка не определена.
6.4. Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра	Ошибка! Закладка не определена.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	Ошибка! Закладка не определена.
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	11
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины	11

1. Цель и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины являются: дать представление об основах сценографии как о синкретическом виде искусства.

Задачи:

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Сценографическая композиция», является дисциплиной художественно-просветительского модуля обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля, направленность (профиль) образовательной программы «Художник-технолог сцены», очной формы обучения (Б1.О.04.08 Сценографическая композиция). Изучается в 4,5,6 семестре.

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах: Устройство и оборудование сцены, Рисунок и живопись.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенции и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенций)		
	теоретический знает	модельный умеет	практический владеет
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5) ИУК-5.1. Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития России в социально-историческом, этическом и философском контекстах. ИУК-5.2. Выстраивает взаимодействие с учетом национальных и социокультурных	социально-исторические, этические и философские основы, обеспечивающие межкультурное разнообразие общества.	определять задачи межкультурного взаимодействия в рамках общества и малой группы, идентифицировать собственную личность по принадлежности к различным социальным группам; анализировать смену культурных ценностей социума в процессе исторического развития, а также современное состояние общества на основе философских знаний.	навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском аспектах, средствами установления контакта в процессе межкультурного взаимодействия.

особенностей.			
<p>Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (представления, концерта), составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, художником по костюму, режиссёром–постановщиком) в профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр, театр кукол) (ПКО-2)</p>	<p>документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (представления, концерта), соответствующего области профессиональной деятельности (сценическое оформление, художественное оформление спектакля в театре кукол, сценические костюмы, художественно-световое оформление спектакля) и их особенностями.</p>	<p>разрабатывать документацию технического воплощения и реализации проекта спектакля (представления, концерта), самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов).</p>	<p>научной терминологией в профессиональной области.</p>
<p>ИПКО-2.1. Создает комплекс документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (представления, концерта), соответствующего области профессиональной деятельности и их особенностями</p>			
<p>ИПКО-2.2 Разрабатывает самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля</p>			
<p>ИПКО-2.3. Обладает навыками поиска актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технического воплощения авторского проекта.</p>			

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия				Консультация, час	Самостоятельная работа, час	Форма промежуточной аттестации, час
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час			
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
4	2	72	12	20	-	40	Зачет
5	3	108	12	20	-	76	Зачет с оценкой
6	3	108	18	30	10	14	Экзамен, 36
Итого	8	288	42	70	10	130	Экзамен, 36

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий

№ раздела	Наименование раздела	Всего, (час)	Количество часов по формам организации обучения			
			Лекционные занятия	Практические занятия	Консультация	Самостоятельная работа
1	История декоративного искусства	120	20	30	4	66
2	Сценография спектакля и культурно досуговых программ	168	22	40	6	100
Итого		288	42	70	10	166

5.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. История декоративного искусства

Тема 1. Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства. Пред сценографией. Функции пред сценографией: персонажа, игровая, функция обозначения места действия. Возникновение декорации (Греция и Рим). Связь декорации с архитектурой театра. Введение писаных декораций. Устройство театра (орхестра, сцена, места для зрителей – театров). Игровая сценография – Античность, Средние века. Постановки на патентах. Театр средневековья литургический театр, спектакли иезуитских коллегий, площадные представления. Итальянские театры XVI в. Оформление спектаклей на рубеже XVI–XVII вв. Связь декорационного искусства с развитием главных художественных стилей мировой культуры, а также внутри театральным процессом освоения и технического оснащения сценического пространства. Смены одних картин другими с помощью теллуриев, кулисных механизмов и целой системы театральных машин. Ведущие мастера декорационного барокко XVII в. – Б. Буонталенти, И. Джонс, Дж., А. Париджи, Л. Фуртенбах, Л. Бурначини, Г.Мауро, Ф.Сантурини, К.Лотти, Дж. Торелли. Перспективные декорации XVII–XVIII вв. Завоевания сценического искусства XVIII в. и причина принадлежности нашему времени. Декорации театра романтизма и критического реализма; декорации театра рубежа XIX–XX вв. Реформа костюма, грима, мимики, жеста. Помпезность и археологическая точность в оформлении. Элементы натурализма. Неоромантизм и символизм. Ансамбль, единое художественное решение спектакля.

Раздел 2. Сценография спектакля и культурно досуговых программ

Тема 2. Техника сцены. Основная терминология. Основные части сцены. Сцена коробка, порталная арка, зеркало сцены. Трюм, планшет, колосники, авансцена, игровая часть (собственно сцена), арьерсцена, карманы. Основа построения сцены отношение ширины, высоты, глубины к соответствующим измерениям портулака. Оборудование механические приспособления современной сцены. Стационарное сценическое оборудование и специальное («малая» техника). Основные этапы развития сцены и её техники. Техника прошлого и настоящего. Традиционные и новые современные виды оборудования и приспособлений сцены. Круг, подъемно-опускные площадки. Общая характеристика значения света на сцене. Детали и общая смысловая роль света в отдельных картинах. Освещение горизонта. Понятие «свет партитура спектакля». Цвет и свет, тон. Определение взаимосвязи главного и дополнительного цвета, контраст цветовой и тональный. Сравнение цветовых отношений и умение их с гармонировать. Цвет, творческие возможности и физические данные исполнителей. Цветовые эффекты. Паспорт спектакля. Световая партитура. Лист направки. Световая планировка. Список световых положений. Карта перемены. Перечень документов, составляющих световую партитуру спектакля: проведение спектакля, световая планировка и боковой разрез, наплавочный лист, лист световых положений, карты перестановок, выписка водящих. Электронное стекло средство световой сценографии.

5.3 Общие сведения об аддитивных технологиях

Название раздела	Тематика практических занятий	Трудоемкость, часы
Раздел 1. История декоративного искусства	Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства. Пред сценографией. Функции пред сценографией: персонажа, игровая, функция обозначения места действия. Возникновение декорации (Греция и Рим). Связь декорации с архитектурой театра. Введение писаных декораций. Устройство театра (оркестра, сцены, места для зрителей – театров). Игровая сценография – Античность, Средние века. Постановки на патентах. Театр средневековья литургический театр, спектакли иезуитских коллегий, площадные представления. Итальянские театры XVI в. Оформление спектаклей на рубеже XVI–XVII вв. Связь декорационного искусства с развитием главных художественных стилей мировой культуры, а также внутри театрального процессом освоения и технического оснащения сценического пространства. Смены одних картин другими с помощью теллуриев, кулисных механизмов и целой системы театральных машин. Ведущие мастера декорационного барокко XVII в. – Б. Буонталенти, И. Джонс, Дж., А. Париджи, Л. Фуртенбах, Л. Бурначини, Г.Мауро, Ф.Сантурини, К.Лотти, Дж. Торелли. Перспективные декорации XVII–XVIII вв. Завоевания сценического искусства XVIII в. и причина принадлежности нашему времени. Декорации театра романтизма и критического реализма; декорации театра рубежа XIX–XX вв. Реформа костюма, грима, мимики, жеста. Помпезность и археологическая точность в оформлении. Элементы натурализма. Неоромантизм и символизм. Ансамбль, единое художественное решение спектакля.	30
Раздел 2. Сценография спектакля и культурно досуговых программ	Тема 2. Техника сцены. Основная терминология. Основные части сцены. Сцена коробка, порталная арка, зеркало сцены. Трюм, планшет, колосники, авансцена, игровая часть (собственно сцена), арьерсцена, карманы. Основа построения сцены отношение ширины, высоты, глубины к соответствующим измерениям портулака. Оборудование механические приспособления современной сцены. Стационарное сценическое оборудование и специальное («малая» техника). Основные этапы	40

	развития сцены и её техники. Техника прошлого и настоящего. Традиционные и новые современные виды оборудования и приспособлений сцены. Круг, подъемно-опускные площадки. Общая характеристика значения света на сцене. Детали и общая смысловая роль света в отдельных картинах. Освещение горизонта. Понятие «свет партитура спектакля». Цвет и свет, тон. Определение взаимосвязи главного и дополнительного цвета, контраст цветовой и тональный. Сравнение цветовых отношений и умение их с гармонизировать. Цвет, творческие возможности и физические данные исполнителей. Цветовые эффекты. Паспорт спектакля. Световая партитура. Лист направления. Световая планировка. Список световых положений. Карта перемены. Перечень документов, составляющих световую партитуру спектакля: проведение спектакля, световая планировка и боковой разрез, наплавочный лист, лист световых положений, карты перестановок, выписка водящих. Электронное стекло средство световой сценографии.	
Итого		70

5.4 Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Содержание раздела	Виды СРС		Объем (час.)	Формы контроля
		обязательные	дополнительные		
1	История декоративного искусства	Подготовка к устному опросу, подготовка сообщения	Изучение обязательной и дополнительной литературы, просмотр видеоматериалов	66	Устное сообщение, опрос
2	Сценография спектакля и культурно досуговых программ	Подготовка к тестированию	Изучение обязательной и дополнительной литературы, просмотр видеоматериалов	100	Тестовое задание
	Итого			166	

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме устного опроса и дискуссии по дисциплине.

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:

- подготовки к устным докладам;
- изучения материалов лекций и рекомендуемой литературы к ним.

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции

6.1. Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика процедуры оценивания компетенций	Представление оценочного средства в фонде
1.	Контрольная работа № 1	В процессе самостоятельной подготовки к выступлению студент готовит сообщение..	Выступление с презентацией

		Сообщение - продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-исследовательской или научной темы. Студент может осуществлять подготовку к практическому занятию самостоятельно или в микрогруппе. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. При подготовке студентом изучаются разнообразные источники (литература, видеофильмы, научно-популярные программы и пр.), на основе которых составляется текст сообщения, возможна и презентация к выступлению. На подготовку дается одна неделя. Регламент – 15-20 мин. на выступление. В оценивании результатов преподавателем принимают участие студенты группы.	
2.	Экзамен	Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. При выставлении оценки учитывается уровень приобретенных компетенций студента. Компонент «знать» оценивается теоретическими вопросами по содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» - практико-ориентированными заданиями.	Комплект примерных вопросов к зачету, экзамену.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и практических занятиях путем суммирования заработанных в течение семестра баллов.

6.2. Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине «Сценографическая композиция»

5, 6 семестр

№ п/п	Вид деятельности	ы	Максимальное количество баллов за занятие	Максимальное количество баллов по дисциплине
1.	Посещение лекций		1	42
2.	Посещение практических занятий		1	70
3.	Работа на практических занятиях		252	252
4.	Контрольная работа		40	40
5.	Зачет		32	32
6.	Экзамен		64	64
Итого	2 зачетных единиц			500

6.3. Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

Семестр		Посещение лекций	Посещение практических занятий	Работа на практических занятиях	Контрольная работа	Зачет/экзамен
5 семестр	разбалловка по видам работ	6 x 1 = 6 баллов	10 x 1 = 10 баллов	112 баллов	20 x 2 = 40 баллов	32 балла
	суммарный макс. балл	6 баллов max	10 баллов max	112 баллов max	40 баллов max	32 балла max
						200 баллов

Семестр		Посещение лекций	Посещение практических занятий	Работа на практических занятиях	Контрольная работа	Зачет/экзамен
---------	--	------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	---------------

6 семестр	разбалловка по видам работ	9 x 1 = 9 баллов	15 x 1 = 15 баллов	172 балла	20 x 2 = 40 баллов	64 балла
	суммарный макс. балл	9 баллов max	15 баллов max	172 балла max	40 баллов max	64 балла max
						300 баллов

6.4. Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра

По итогам изучения дисциплины «Сценографическая композиция», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ (4 семестр), обучающийся набирает определённое количество баллов согласно следующей таблице:

Оценка	Баллы (2 ЗЕ)
«зачтено»	101-200
«не зачтено»	100 и менее

По итогам изучения дисциплины «Сценографическая композиция», трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ (1 семестр), обучающийся набирает определённое количество баллов согласно следующей таблице:

Оценка	Баллы (3 ЗЕ)
«отлично»	271-300
«хорошо»	211-270
«удовлетворительно»	151-210
«неудовлетворительно»	150 и менее

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Основная литература

1. Санникова, Л. И. Художественный образ в сценографии : учебное пособие / Л. И. Санникова. – 8-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. – 144 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/215708>.

Дополнительная литература

1. Михайлова, А. А. Сценография: теория и опыт : очерки / А. А. Михайлова. – Москва : Советский художник, 1990. – 1989 с.
2. Мочалов, Ю. А. Композиция сценического пространства : учебное пособие для учебных заведений культуры / Ю. А. Мочалов. – Москва : Просвещение, 1981. – 239 с.
3. Подосёнов, Л. А. Взаимодействие режиссёра и художника в создании художественного образа театрализованного представления / Л. А. Подосёнов. // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2017. – № 1. – С. 122-130.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Интернет-ресурсы

№ п/п	Наименование дисциплины	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.	Сценографическая композиция			Свободный доступ

**Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает
БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии**

№ п/п	Название ЭБС	№, дата договора	Срок использования	Количество пользователей
1.	ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com)	договор №14 от 06.02.2019 г.	с 15.02.2019 по 14.02.2020	100%
2.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru)	договор №04-01/2019 от 10.01.2019 г.	с 11.03.2019 по 10.03.2020	500
3.	ЭБС Юрайт (https://biblio-online.ru)	договор №3974 от 11.03.2019 г.	с 15.03.2019 по 14.03.2020	100%

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Запись **лекции** – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удастся осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для *лучшего* освоения материала и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости студент может обращаться к преподавателю за консультацией.

При подготовке к **практическим занятиям** студент должен изучить теоретический материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных источников, видеофильмов, научно-популярных программ). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

Подготовка к практическому занятию должна включать в себя:

- 1) подбор литературы по выбранной теме;
- 2) классификацию материала;
- 3) разработку выбранной самим студентом интерактивной формы работы;
- 4) подготовку к самостоятельному изложению материала на занятии.

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения, необходимо:

- 1) подобрать и изучить литературу по теме, а также дополнительный материал;
- 2) законспектировать основные положения;
- 3) подготовиться к устному раскрытию темы.

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах в соответствии с балльно-рейтинговой системой.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сценографическая композиция	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа (практические занятия), для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (212)	Кафедра – 1 шт., столы – 12 шт., стулья – 24 шт., учебная доска – 1 шт., стенд – 1 шт., персональный компьютер с выходом в «интернет» – 1 шт., наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, переносной проектор – 1 шт. Экран – 1 шт. Лицензионное ПО: «Microsoft Windows»; контракт № 8000007 от 29.08.2018 г. Свободно распространяемое ПО: Open Office; Mozilla Firefox; Google Chrome; Adobe Acrobat Reader.	* для лиц с нарушением зрения - приспособлено частично; * для лиц с нарушением слуха – приспособлено частично; * для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - не приспособлено
	Помещение для самостоятельной работы (103)	Персональные компьютеры с выходом в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации – 5 шт., переносной проектор – 1 шт., наглядные пособия, столы ученические – 20 шт., стулья ученические – 40 шт. Лицензионное ПО: «Microsoft Windows»; контракт № 8000007 от 29.08.2018 г. Свободно распространяемое ПО: Open Office; Mozilla Firefox; Google Chrome; Adobe Acrobat Reader.	* для лиц с нарушением зрения - приспособлено частично; * для лиц с нарушением слуха – приспособлено частично; * для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - не приспособлено

Лист регистрации изменений

Номера страниц				Номер и дата документа об изменении	Должностное лицо, введившее изменения		Дата ввода изменений	Срок введения изменений
изменённых	заменённых	новых	аннулированных		ФИО, должность	подпись		