

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ООП

УТВЕРЖДЕНО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ ИСИ В СОСТАВЕ ООП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РАБОТА ХУДОЖНИКА С РЕЖИССЕРОМ

Образовательная программа

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО: СЦЕНОГРАФИЯ

Направление подготовки

53.04.05 ИСКУССТВО

Уровень высшего образования

Магистратура

Разработчики программы:

Васерчук Юлия Анатольевна, зав.каф. графического дизайна, к. иск, доцент

Попов П.Г., кандидат искусствоведения, профессор

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Цели:	выработка умений продуктивного творческого взаимодействия режиссёра и художника (сценографа); в современном театре.
Задачи:	изучение особенностей профессиональной деятельности театрального художника (сценографа); – изучение профиограммы режиссёрского труда в аспекте проектирования изобразительной концепции спектакля; – изучение особенностей координации профессиональной деятельности театральных режиссёра и художника (сценографа);
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	ПК-1; ПК-3; ПК-8

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

ПК-1	Способен осуществлять на высоком художественном и техническом уровне творческую деятельность путем создания, исполнения, постановки произведений искусства различных жанров, стилей, эпох и представлять ее результаты общественности
Знать:	Принципы и методы формирования сценографического образа спектакля, принципы творческого взаимодействия режиссёра и сценографа, особенности организации сценического пространства в спектаклях различных жанров, стилей, эпох, способы демонстрации сценического оформления спектакля зрительской аудитории.
Уметь:	Формулировать совместно с режиссером творческое задание по сценографии, координировать постановочную работу режиссера со своими творческими предложениями, предусматривать включение актёра и различные элементы спектакля в сценическую среду.
Владеть:	Навыками творческого сотрудничества с режиссером и другими сотрудниками постановочной части, обеспечивающими проектирование, воплощение и эксплуатацию сценографического оформления спектакля.

ПК-8	Способен осуществлять работу, связанную с организационно-производственной структурой творческих коллективов, концертных и театральных организаций, различных агентств, а именно: обеспечивать функционирование творческого коллектива, социально-культурное планирование, проектирование и маркетинг в учреждениях культуры
Знать:	Принципы и методы осуществления работы по организации производственной структуры творческого коллектива, обеспечивающего социально-культурное планирование, проектирование и маркетинг при формировании сценографического образа спектакля, создании и эксплуатации сценографического оформления спектакля.
Уметь:	Осуществлять работу (совместно с режиссером) по организации производственной структуры творческого коллектива, обеспечивающего социально-культурное планирование, проектирование и маркетинг при формировании сценографического образа спектакля, создании и эксплуатации сценографического оформления спектакля.
Владеть:	Навыками совместной с режиссером деятельности по организации производственной структуры творческого коллектива, обеспечивающего социально-культурное планирование, проектирование и маркетинг при формировании сценографического образа спектакля, создании и эксплуатации сценографического оформления спектакля.

ПК-3	Способен осуществлять работу с авторами и исполнителями произведений искусства по пропаганде и распространению их творчества
Знать:	Способы осуществления работы с режиссером, художниками и техниками сцены, художниками костюма и исполнительским коллективом, воплощающим сценографическое оформление спектакля, по пропаганде и распространению художественных результатов их творчества.
Уметь:	Осуществлять работу с режиссером, художниками и техниками сцены, художниками костюма и прочим исполнительским коллективом, воплощающим сценографическое оформление спектакля, по пропаганде и распространению художественных результатов их творчества.
Владеть:	Навыками работы с режиссером, художниками и техниками сцены, художниками костюма и прочим исполнительским коллективом, воплощающим сценографическое оформление спектакля, по пропаганде и распространению художественных результатов их творчества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП	Б1.О.08
-------------------	----------------

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и компетенции, формируемые дисциплинами и/или практиками на предшествующем уровне образования, а также дисциплинами и практиками:

- Специальность Сценография (ПК-1; ПК-7; ПК-8)
- История и теория сценографии (ОПК-1; ПК-2; ПК-8; ПК-3)
- История и теория режиссуры (ПК-6; ПК-2)

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ), 144 академических часа.

3.2. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в академических часах):

Вид учебной работы	Кол-во академических часов по формам обучения	
	очная	очно -заочная
Общая трудоемкость дисциплины	144	144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), ВСЕГО:	36	16
Лекции (Л)	36	16
Семинары (С)	—	—
Практические занятия (ПЗ)	—	—
Самостоятельная работа студента (СРС)	81	101
Форма промежуточной аттестации		
Экзамен (Э)	3 семестр (27 час.)	3 семестр (27 час.)

Зачет (З)	—	—
Дифференцированный зачет (ДЗ)	—	—

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием для каждой темы:

- номера семестра учебного плана;
- количества академических часов, отведенного на её изучение с распределением по видам учебных занятий:
 - «Лек» - лекционные,
 - «ПрЗ» / «ИнЗ» / «С» – групповые и мелкогрупповые практические занятия / индивидуальные занятия / семинары,
 - «СРС» - самостоятельная работа студентов.
- формы текущего контроля успеваемости

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ	СРС	
1	Введение в предмет. Общие принципы работы режиссёра со сценографом.	2	24	6		18	Опрос
2	Подготовительный период. Анализ драматургического материала и формирование постановочного замысла.	2	24	6		18	Опрос
3	Поиски образного решения спектакля.	2	24	6		18	Опрос
4	Поиски пространственного решения спектакля. Формирование «выгородки».	3	15	6		9	Опрос
5	Создание и защита макета спектакля.	3	15	6		9	Опрос
6	Работа сценографа с режиссером на площадке в период выпуска спектакля.	3	15	6		9	Опрос

Для очно-заочной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ	СРС	
1	Введение в предмет. Общие принципы работы режиссёра со сценографом.	2	24	2		22	Опрос

Для очно-заочной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ	СРС	
2	Подготовительный период. Анализ драматургического материала и формирование постановочного замысла.	2	24	2		22	Опрос
3	Поиски образного решения спектакля.	2	24	4		20	Опрос
4	Поиски пространственного решения спектакля. Формирование «выгородки».	3	14	2		12	Опрос
5	Создание и защита макета спектакля.	3	14	2		12	Опрос
6	Работа сценографа с режиссером на площадке в период выпуска спектакля.	3	17	4		13	Опрос

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам

1. **Введение в предмет. Общие принципы работы режиссёра со сценографом.**
Введение. Общие принципы работы режиссёра с художником. Поиск общего творческого языка в понимании драматургического материала будущего спектакля. Совместный анализ пьесы и поиск идейно-смыслового решения будущего спектакля. Предощущение стилистики будущей постановки.
2. **Подготовительный период. Анализ драматургического материала и формирование постановочного замысла.**
Расстановка смысловых акцентов, определение характеров персонажей. Анализ жанрово-стилистической природы будущего спектакля. Определение природы сценической условности будущего оформления спектакля. Поиск исторического, иконографического, этнографического и прочего рабочего вспомогательного материала. Определение фактуры будущего оформления спектакля.
3. **Поиски образного решения спектакля.**
Ассоциативное мышление и определение эмоционального впечатления от материала. Совместная работа режиссёра и сценографа над первыми эскизами оформления спектакля и костюмов. Поиски колористического решения. Решение сценической атмосферы и настроения. Формулирование словесного образа и поиск его пластического выражения.
4. **Поиски пространственного решения спектакля. Формирование «выгородки».**
Соотнесение творческих намерений режиссёра и сценографа с техническими и архитектурными возможностями конкретного театрального пространства. Определение основных опорных мизансценических точек. Формирование

планировки сценического пространства будущего спектакля. Определение условной «выгородки» для ведения репетиционного процесса.

5. Создание и защита макета оформления спектакля.

Воплощение эскизных заготовок в макете. Окончательное согласование постановочных идей режиссёра и сценографа. Техническая документация. Сдача декораций будущего спектакля в производство.

6. Работа сценографа с режиссером на площадке в период выпуска спектакля.

Установка декораций. Поиск светового решения спектакля. Монтировочные репетиции. Технический прогон. Актёрские прогоны и участие в них художника по костюмам и сценографа.

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

7.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам).

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Кол-во часов на СРС	Содержание и формы СРС	КОД формируемой компетенции
1.	Введение в предмет. Общие принципы работы режиссёра со сценографом.	18 (очная форма) 22 (очно-заочная форма)	Работа с литературой. Разработка и создание эскизов и макетов сценографии. Подготовка к показу	ПКО-1; ПКО-7; ПКО-9
2.	Подготовительный период. Анализ драматургического материала и формирование постановочного замысла.	18 (очная форма) 22 (очно-заочная форма)	Работа с литературой. Разработка и создание эскизов и макетов сценографии. Подготовка к показу	ПКО-1; ПКО-7; ПКО-9
3.	Поиски образного решения спектакля.	18 (очная форма) 20 (очно-заочная форма)	Работа с литературой. Разработка и создание эскизов и макетов сценографии. Подготовка к показу	ПКО-1; ПКО-7; ПКО-9
4.	Поиски пространственного решения спектакля. Формирование «выгородки».	9 (очная форма) 12 (очно-заочная форма)	Работа с литературой. Разработка и создание эскизов и макетов сценографии. Подготовка к показу	ПКО-1; ПКО-7; ПКО-9
5.	Создание и защита макета спектакля.	9 (очная форма) 12 (очно-заочная форма)	Работа с литературой. Разработка и создание эскизов и макетов сценографии.	ПКО-1; ПКО-7; ПКО-9

			Подготовка к показу	
6.	Работа со сценографом на площадке в период выпуска спектакля.	9 (очная форма) 13 (очно-заочная форма)	Работа с литературой. Разработка и создание эскизов и макетов сценографии. Подготовка к показу	ПКО-1; ПКО-7; ПКО-9

7.2. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены мастер-классы специалистов.

7.3. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- лекционные занятия;
- самостоятельная работа студентов;
- консультации.

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- практические задания.

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Лекция. Используются различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование у обучающихся соответствующих компетенций и соотносится с выбранными преподавателем методами контроля.

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся

подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю): конспект лекций по дисциплине

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Фонд контрольных заданий, перечень форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, а так же методические указания по освоению дисциплины (модуля), описываются в отдельном документе «**Оценочные средства дисциплины**».

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

7.1. Основная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1	Литвинов, Г. В.	Сценография : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 071400 «Режиссура театрализованных представлений и праздников», квалификация (степень) выпускника «бакалавр». Профильный модуль «Театрализованные представления и праздники» / Г. В. Литвинов.	Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2013. — 184 с. — ISBN 978-5-94839-388-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56511.html (дата обращения: 02.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2	Анурьев С. И.	Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры: учебное пособие	Кемеровский государственный институт культуры, 2010 https://e.lanbook.com/book/45978#authors

7.2. Дополнительная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
-------	---------------------	-------------------------	-------------------

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1	Курбатов В.П.	Сценический образ спектакля как системный объект: Учебное пособие	Кемеровский государственный институт культуры, 2007 http://www.iprbookshop.ru/55816.html
2	Товстоногов, Г.А.	О профессии режиссера : учебное пособие / Г.А. Товстоногов.	4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 428 с. — ISBN 978-5-8114-2465-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/113988 (дата обращения: 27.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3	Сахновский, В.Г.	Мысли о режиссуре / В.Г. Сахновский. — 4-е изд., стер.	Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-4504-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/121593 (дата обращения: 27.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4	Козинцев, Г.М.	О режиссуре. О комическом, эксцентрическом и гротескном искусстве. Наш современник Вильям Шекспир : учебное пособие / Г.М. Козинцев.	2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 604 с. — ISBN 978-5-8114-4173-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119606 (дата обращения: 27.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5	Кнебель, М.О.	Школа режиссуры Немировича-Данченко : учебное пособие / М.О. Кнебель.	2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-3090-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/113964 (дата обращения: 27.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

Современные профессиональные базы данных

- Национальная электронная библиотека (НЭБ) <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>

- Университетская информационная система РОССИЯ <https://uisrussia.msu.ru/>
- <http://www.lib.ru/CINEMA/>
- <http://bookz.ru>
- <http://www.ecniga.com.ua>
- <http://lib.rus.ec/g/cine>
- www.knigafund.ru
- Сайт, посвященный театральному дизайну:
<https://theatredesigner.wordpress.com/>
- Британское сообщество театральных художников:
<http://www.theatredesign.org.uk/>
- Сайт престижной американской премии за достижения в театральном искусстве и сценографии: <https://www.tonyawards.com/index.html>
- 3177 лучших сценографических образов на сайте Pinterest :
<https://www.pinterest.de/jmelle85/scenic-designs/?lp=true>

Информационные справочные системы

- <https://www.afisha.ru/ссылка 2>
- <http://www.russianculture.ru/>
- <https://edu.rin.ru/>
- <http://www.edu.ru/>
- <https://tvkultura.ru/>
- Российская государственная библиотека искусств: <http://liart.ru/ru/>
- театральная библиотека Сергея Ефимова: <http://www.theatre-library.ru/>
- театральный словарь: http://theaterorel.ru/visit/theater_etiquette/dictionary/
- интернет-ресурс теоретических статей и практических рекомендаций по дизайну на русском языке: <http://rosdesign.com/>
- журнал о театре. Он предлагает альтернативный способ осмысления театральной действительности: <http://www.zamisli.ru/>

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)
- специальные программы: «Adobe Creative Cloud 2017» (Freeware); Graphisoft Autodesk AutoCAD, 3ds Max, Maya (Education Multi-seat Stand-alone license)

**10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине
(модулю)**

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Лекционное занятие	Аудитория для лекционных занятий, оборудованная партами (столами), стульями, переносным или стационарным мультимедийным комплексом

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата внесения изменений	Краткое описание изменений, внесенных в РПД	№ протокола кафедры
	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	
	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	
	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	