

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ООП

УТВЕРЖДЕНО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ ИСИ В СОСТАВЕ ООП

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ В
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ**

Образовательная программа

Постановка и организация театрализованных представлений и праздников

Направление подготовки

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Разработчик программы:

- Дуброва В.А. преподаватель кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников, член Творческого Союза Художников России

© АНО ВО «Институт современного искусства»

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Цели:	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение студентов фундаментальными знаниями и современными представлениями о художественных особенностях сценографии театрализованных представлений и праздников и ее месте в изобразительном искусстве; - приобретение студентами практических навыков работы художника-постановщика театрализованных представлений и праздников; - дать ясное представление о сценографии как составной части единого комплекса постановочной работы режиссера, как об одном из средств воплощения идейного замысла режиссера и художника, о перспективе развития и проблемах совершенствования современной сценографии
Задачи:	<ul style="list-style-type: none"> - понимание основных особенностей сценографии, как изобразительной режиссуры пространства в театрализованных представлениях и праздниках; - получение базовых знаний в области художественного оформления праздника и театрализованного представления, а также ознакомление с техникой и технологией сцены в условиях современного зрелища; - формирование умений и навыков грамотного и последовательного изложения собственного видения проблемы и путей её решения в творческом взаимодействии художника-постановщика и режиссёра
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	ПК-2; ПК-4

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-2	Знание исторических и современных технологических процессов при создании различных театрализованных или праздничных форм
Знать:	<ul style="list-style-type: none"> - природу сценографии как жанра искусства; - историю и теорию сценографии театрализованного представления и праздника; - основные отличительные особенности сценографии массового праздника;

	- современные формы и технологии, применяемые при создании различных театрализованных или праздничных форм
Уметь:	- различать и применять на практике основные приемы и технологии сценографии в режиссерской деятельности; - применять основные сценографические принципы построения композиционной формы театрализованного представления и праздника
Владеть:	практическими навыками в осуществлении театрализованных постановок на основе современных сценографических форм и технологий

ПК-4	Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной основы, процессы постановки и продюсирования
Знать:	- основные положения теории и практики сценографии, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; - принципы художественного оформления праздника и театрализованного представления, а также основы техники и технологии сцены в условиях современного зрелища, постановки и продюсирования различных театрализованных и праздничных форм
Уметь:	- осуществлять режиссёрско-сценографическую деятельность в общем репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке театрализованных представлений и праздников в процессе постановки и продюсирования различных театрализованных и праздничных форм; - создавать специфическую атмосферу для организации активного познавательного и творческого процессов в целях повышения профессионального сценографического мастерства режиссёра и существования его в специфике художественного сценического творчества
Владеть:	специфическими технологиями сценографии в сценическом творчестве для проявления высокого профессионального мастерства и уверенности во владении основами художественно-режиссерской деятельности при создании различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной основы, процессы постановки и продюсирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП

ФТД.02

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и компетенции, формируемые предшествующими дисциплинами и/или практиками и/или предыдущим уровнем подготовки:

- История и теория праздничной культуры (ПК-2)
- Режиссура театрализованных представлений и праздников (ПК-1; ПК-2; ПК-4)
- Режиссура эстрадных представлений (ПК-1; ПК-2; ПК-4)

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 5 зачетных единиц (ЗЕ), 180 академических часов.
- 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	заочная
Общая трудоемкость дисциплины	72	72	
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), ВСЕГО:	72	72	
Лекции (Л)			
Семинары (С)			
Практические занятия (ПЗ)	36	24	
Самостоятельная работа студента (СРС)	36	48	
Практическая подготовка	72	72	
Форма промежуточной аттестации			
Экзамен (Э)			

Зачет (З)	- (7 семестр)	- (7 семестр)	
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 (7 семестр для очной и очно-заочной формы);
- количества академических часов, отведенного на её изучение с распределением по видам учебных занятий:
 - «ПрЗ» – групповые и мелкогрупповые практические занятия
 - «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)	ПрЗ	СРС	
1	Введение в предмет и задачи курса.	7	4	2	2	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Выполнение реферата.
2	Место художественного оформления театрализованных представлений в морфологии искусства.	7	4	2	2	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Выполнение реферата.
3	Художественное оформление театрализованных представлений как выражение взаимодействия режиссера и художника.	7	8	4	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Выполнение эскиза.
4	Роль макета и эскиза в работе с режиссером.	7	8	4	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Выполните макета в заданном масштабе.

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах		Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	ПрЗ	СРС	
5	Утилитарные и эстетические особенности в работе художника над театрализованными представлениями.	7	8	4	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Выполнение реферата.
6	Материал, текстура и фактура в особенностях художественного оформления театрализованных представлений.	7	8	4	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Выполнение реферата
7	Технологии изготовления декораций.	7	8	4	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
8	Костюм актеров в общей структуре художественного оформления театрализованных представлений.	7	8	4	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Выполнение эскиза.
9	Новые технологии и материалы художественного оформления театрализованных представлений.	7	8	4	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Дискуссия, групповая беседа.
10	Цифровые технологии в оформлении театрализованных представлений.	7	8	4	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Подбор референсов на тему. Выполнение самостоятельной работы на заданную тему. Зачет

Для очно-заочной формы обучения				Трудоемкость в часах		Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	ПрЗ	СРС	
1	Введение в предмет и задачи курса.	7	7	2	5	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Выполнение реферата.
2	Место художественного оформления театрализованных представлений в морфологии искусства	7	7	2	5	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Выполнение реферата.
3	Художественное оформление театрализованных представлений ка выражение взаимодействия режиссера и художника	7	7	2	5	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
4	Роль макета и эскиза в работе с режиссером.	7	8	3	5	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Выполните макета в заданном масштабе.
5	Утилитарные и эстетические особенности в работе художника над театрализованными представлениями.	7	8	3	5	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Выполнение реферата.
6	Материал, текстура и фактура в особенностях художественного оформления театрализованных представлений.	7	8	3	5	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Выполнение реферата
7	Технологии изготовления декораций.	7	8	3	5	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Выполнение эскиза.

Для очно-заочной формы обучения				Трудоемкость в часах		Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	ПрЗ	СРС	
8	Костюм актеров в общей структуре художественного оформления театрализованных представлений.	7	7	2	5	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Выполнение эскиза.
9	Новые технологии и материалы художественного оформления театрализованных представлений.	7	6	2	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Дискуссия, групповая беседа.
10	Цифровые технологии в оформлении театрализованных представлений.	7	6	2	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Подбор референсов на тему. Выполнение самостоятельной работы на заданную тему. Зачёт.

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам

Тема 1. Введение в предмет и задачи курса.

Истоки профессии. Великие постановки 20-х годов. С. Радлов, Б. Кноблок.

Выразительные средства развития театрализованных постановок.

Пластический язык декораций. Театрализованное открытие выставок.

Тема 2. Место художественного оформления театрализованных представлений в морфологии искусства.

Проблемы психологического восприятия театрализованного представления – отношения между субъектом и объектом (зрителем и представлением).

Психология и миф. Художественное оформление театрализованного представления как выражение культурных особенностей общества. Семиотика и семантика представления.

Тема 3. Художественное оформление театрализованных представлений как выражение взаимодействия режиссера и художника. Концепция и художественный замысел представления. Симбиоз режиссер-художник, выработка единого художественного замысла в русле сформированной концепции театрализованного оформления.

Тема 4. Роль макета и эскиза в работе с режиссером.

Работа над воплощением художественного оформления театрализованного представления. Выполнение эскизов, макетов в масштабе, соответствующем реальным размерам на площадке. Связь

спектакля с окружающим его пространственно-временным континуумом. Зритель как участника спектакля.

Тема 6. Материал, текстура и фактура в особенностях художественного оформления театрализованных представлений.

Материалы, текстуры и фактуры, применяемые в оформлении театрализованных представлений. Синтез художественного оформления спектакля: совместная работа специалистов из разных областей знаний

Тема 7. Технологии изготовления декораций.

Жёсткие и мягкие декорации. Основные материалы для изготовления жестких декораций. Современные технологии в изготовлении мягких декораций. Сублимационная печать на ткани. Негорючие материалы. Одежда сцены.

Тема 8. Костюм актеров в общей структуре художественного оформления театрализованных представлений. Образ представления и роль костюма актера в нем. Характер костюмов, цвет, выразительный силуэт. Массовый костюм актеров. Костюм с индивидуализацией. Стилизация костюма актера.

Тема 9. Новые технологии и материалы художественного оформления театрализованных представлений.

Воздухоопорные конструкции. Стрейтч материалы и их возможности пластической выразительности и способности воспринимать проекцию. ПЭТ материалы.

Тема 10. Цифровые технологии в оформлении театрализованных представлений. 3D-проекция. Лазерные шоу. Голограмма.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. 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 и задачи курса.	- 2 (очная форма) - 5 (очно-заочная форма)	Работа с литературой. Выполнение реферата.	ПК-2 ПК-4
2.	Место художественного оформления театрализованных представлений в морфологии искусства	- 2 (очная форма) - 5 (очно-заочная форма)	Работа с литературой. Выполнение реферата.	ПК-2 ПК-4

3.	Художественное оформление театрализованных представлений как выражение взаимодействия режиссера и художника	- 4 (очная форма) - 5 (очно-заочная форма)	Работа с литературой..	ПК-2 ПК-4
4.	Роль макета и эскиза в работе с режиссером.	- 4 (очная форма) - 5 (очно-заочная форма)	Работа с литературой. Работа над макетом.	ПК-2 ПК-4
5.	Утилитарные и эстетические особенности в работе художника над театрализованными представлениями.	- 4 (очная форма) - 5 (очно-заочная форма)	Работа с литературой. Работа над эскизом.	ПК-2 ПК-4
6.	Материал, текстура и фактура в особенностях художественного оформления театрализованных представлений.	- 4 (очная форма) - 5 (очно-заочная форма)	Работа с литературой. Работа над эскизом.	ПК-2 ПК-4
7.	Технологии изготовления декораций.	- 4 (очная форма) - 5 (очно-заочная форма)	Работа с литературой. Работа над эскизом.	ПК-2 ПК-4
8.	Костюм актеров в общей структуре художественного оформления театрализованных представлений.	- 4 (очная форма) - 5 (очно-заочная форма)	Работа с литературой. Работа над эскизом.	ПК-2 ПК-4
9.	Новые технологии и материалы художественного оформления театрализованных представлений.	- 4 (очная форма) - 4 (очно-заочная форма)	Работа с литературой.	ПК-2 ПК-4
10.	Цифровые технологии в оформлении театрализованных представлений.	- 4 (очная форма) - 4 (очно-заочная форма)	Работа с литературой. Работа над макетом.	ПК-2 ПК-4

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентного 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 экспертов и специалистов.

6.1. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия);
- самостоятельная работа студентов;

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия;
- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
- отдельные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью: отработка техник создания макета площадки театрализованного представления или праздника; работа с материалами для создания костюма; выполнение эскизов; подготовка к практическим занятиям, самостоятельная работа по созданию оригинального макета.

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Практическое занятие – групповое, мелкогрупповое, индивидуальное занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

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, аудио и видео материалами и т.д.

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

- 1) Словарь терминов и персоналий по дисциплине
- 2) Видеоматериалы
- 3) Наглядные пособия (репродукции, слайды и пр.)

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в методическом кабинете деканата.

7. 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».

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1	Скворцова Е.М	Теория и история культуры Учебник для вузов	Москва: ЮНИТИ, 1999
2	Михайлова А.А.	Мейерхольд и художники. Альбом.	Москва: Галарт, 1995
3	Отв. ред. Котовская М.П.	Театральное искусство Востока. Особенности развития. Сборник научных трудов.	Москва: ГИТИС, 1984

8.1. Дополнительная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1	Березкин В.П.	Театр художника	Москва: Истоки и начала, 2010
2	Хайченко Е.Г.	Метаморфозы одной маски Учебное пособие	Москва: ГИТИС, 1994

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

9.1. Современные профессиональные базы данных

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

- Университетская информационная система РОССИЯ <https://uisrussia.msu.ru/>
- <http://elibrary.ru>
- <https://biblio-online.ru>
- <https://lektsia.com/История> и теория праздничной культуры
- <https://cyberleninka.ru/>
- ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com>

9.2. Информационные справочные системы

- Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» <http://window.edu.ru/window;>
- «История и теория праздничной культуры» Словарь терминов и понятий <https://studfile.net/>
- «Национальная философская энциклопедия. Праздничная культура» <https://terme.ru/>
- «Толковый словарь Ожегова» <https://gufo.me/>
- «Мировое искусство. Энциклопедический словарь» http://book.krossw.ru/html/506005084X_1.html

10. 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»)

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

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Практическое занятие	Аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованные стационарным или переносным мультимедийным комплексом для презентаций и показов видео и аудио материалов, доской, партами и стульями

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата внесения изменений	Краткое описание изменений, внесенных в РПД
2019	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>
2020	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>
2021	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>