

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
Северо-Кавказский государственный институт искусств
Театральный факультет
Кафедра режиссуры

Рабочая программа дисциплины
«Режиссура спецэффектов»
по направлению 51.03.05 (071400)
Режиссура театрализованных представлений и праздников

Уровень высшего образования

Бакалавр

Форма обучения

очная, заочная

Нальчик 2014 г.

1. Цели освоения дисциплины

познакомить студентов с основными выразительными средствами театрализованного представления и возможность пользоваться данными знаниями в практической деятельности.

1. Место дисциплины в структуре ООП:

Эта дисциплина тесно связана, в первую очередь, с основной дисциплиной «Режиссура театрализованных представлений и праздников», а также «Теория и практика режиссуры современных форм театрализованных представлений и праздников», «Теория и практика художественно-спортивных представлений. Прямая связь с этими дисциплинами, безусловно, позволяет изучать этот модуль более глубоко, дополняя их и в свою очередь, внутренне развивая себя. Данная дисциплина позволит студентам овладеть современными знаниями, практическими навыками, умениями и представленческими технологиями в контексте как традиционной, так и современной режиссуры.

2. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:

Студент должен знать:

Художественные и специфические особенности режиссуры представлений и праздников, тенденции развития режиссёрского искусства на современном этапе и связанными с ними методиками использования новейших технологий в области обеспечения образно-зрелищного сценического пространства.

Студент должен уметь:

Анализировать на основе полученных практических знаний и умений художественные процессы создания произведений современного режиссёрского искусства в области театрализованных представлений и праздников, обосновывать и аргументировать свою творческую позицию, доводить до участников творческого процесса и до зрительской аудитории художественно - постановочную идею своей режиссёрской работы, а также руководить всеми процессами в практической реализации творческого проекта.

Студент должен владеть:

Технологиями и способами применения разнообразных художественных выразительных средств, в том числе в области художественной и технологической организации сценического пространства при подготовке представления или праздника любого типа, а также специальной терминологией, используемой в профессиональной режиссёрской среде.

3. Место дисциплины в учебном плане:

курс принадлежит к вариативной части профессионального цикла дисциплин по выбору.

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, ПК-4, ПК-5, ПК-14, ПК-16, ПК-20

4. Структура и объем дисциплины: зач. ед. 5, трудоемкость 108, аудиторных 36 часов.

№	раздел	Лекции очн. заочн	семинары	СРС
1.	Спецэффекты как компонент выразительных средств в ТП.	4/2	2	10
2.	Основные виды спецэффектов	4/2	2	10
3.	Светопроекционные спецэффекты.	4	2	10
4	Спецэффекты в звукорежиссу	4/2	2	20
5.	Использование пиротехники и огня в ТП.	4/2	2	10

6.	Декорированные транспортные средства	6/2		12
	итого	26/10	10	72

5. Содержание дисциплины:

1. Спецэффекты как компонент выразительных средств в ТП.
2. Основные виды спецэффектов.
3. Светопроекционные спецэффекты.
4. Спецэффекты в звукорежиссуре.
5. Использование пиротехники и огня в ТП.
6. Цирковые подвесы как компонент выразительных средств в ТП.
7. Каскадер – один из компонентов выразительных средств в ТП.
8. Декорированные транспортные средства, карросы.
9. Использование воздушных, водных транспортных средств.
10. Лазер одноцветный, цветной.
11. 3D технологии.
12. Основы PR-технологий.
13. Имиджеология
14. История театрально-концертного дела в России.
15. Бизнес-план.
16. Мировая арт-индустрия.
17. Диверсификация
18. Механизмы финансирования в сфере культуры.
19. Современные методы и подходы к вопросу диверсификации продуктов деятельности в арт-индустрии.

20. Современное состояние искусства и его влияние на содержание деятельности продюсера

21. Сбытовая политика в арт-индустрии

6. Цифровые и проекционные технологии в режиссуре

Методика работы с режиссерско-постановочной группой

Компетентностный подход как основа деятельности режиссера театрализованных представлений.

Репетиция как воспитательный и творческий процесс.

Особенности работы режиссера театрализованных представлений с руководителями творческих коллективов.

Организация художественно-творческого процесса по созданию театрализованных и праздничных форм.

Организационно-административная деятельность режиссера по созданию штабов и административных групп.

Организация технических служб по обеспечению театрализованных представлений и празднеств.

«Основные сегменты сценографии в условиях классической «сцены-коробки»: - Устройство сцены. Классическая сцена - сцена коробка. Основное техническое оснащение. Многообразие сценических площадок;

- Устройство сцены. Виды театральных драпировок и ширм. Специфические театральные материалы -черный бархат, тюль;

- Устройство сцены. Макет сцен площадки. Выгородки. Способы организации сценического пространства. Деление видов оформления;

- Сценические построения: статическая и динамические установки.

Комбинированное оформление;

- Работа режиссера и художника над замыслом. Поиск образа, художественного решения, создание атмосферы;

- Выразительные средства: пространство, форма, фактура;

- Сценический костюм. Костюм-имидж. Костюм-средство выразительности. Маска. Использование реквизита. Бутафория;

- Композиция. Основной закон и средства выразительности композиции. Монохромная композиция. Шрифтовая композиция. Афиша;

- Композиция сценического пространства. Актер-центр композиции.

Линейная перспектива. Пропорции. Масштаб. Масштабность;

«Зрелищное пространство» различных форм представлений.

- Сценографическое решение инсценировки;
- Сценографическое решение эстрадного представления (шоу-программа, ревью, эстрадный концерт и т.д.);
- Сценографическое решение поэтического представления;
- Сценографическое решение документально-публицистического представления;
- Сценографическое решение тематического вечера-портрета;
- Сценографическое решение спортивно-художественного представления;

Раздел 3: Образное решение зрелищного пространства некоторых типов праздничного действия, современных форм представлений под открытым небом:

- Шествия;
- Ландшафтное (анимационное) действие, военно-исторические реконструкции;
- Обрядовое и ритуально-церемониальное действие;
- Современные формы представлений;
- Техно-шоу;
- Народные гуляния;

7.Окончательная цель дисциплины состоит в формировании и развитии у студентов практических навыков и умений в области художественно-постановочного сектора при подготовке представлений любых типов, а также освоении основных блоков в секторе современного сценического оборудования и механики. Студент должен освоить не только художественный процесс подготовки зрелища любого типа, но и изучить его технологию, профессиональный понятийный аппарат. Безусловно, это будет способствовать всесторонней подготовке специалиста-универсала в области режиссуры представлений и праздников.

За время изучения дисциплины студент должен освоить как творческие этапы художественно постановочного характера (художественный и постановочный замысел, эскизы, макетирование сценического пространства) при создании представлений различных форм и жанров, так и возможности современной сценической площадки - традиционной, модульной или надувной. Организация современных представлений требуют умения создать своеобразный «сегодняшний театр жизни» с использованием новых творческих и технических тенденций. Особенности и технологии создания визуального зрелищного пространства, органичной смены «предлагаемых обстоятельств» при помощи современных сценических технологий в любой форме театрализованных представлений и составляют методологическую базу изучаемой дисциплины.

Задачи:

- получить базовые знания и практические умения в области сценографии и сценических технологий;
- получить практический опыт моделирования зрелищного пространства представлений и праздников в камерных (закрытых) и ландшафтных условиях;
- помочь освоить специфику и функции специальных сценических технологий (сценическая механика);
- научить анализировать современные формы представлений и создавать их образное решение в сценическом пространстве;
- проявить организационные способности в практической реализации новых замыслов.

В педагогическом плане необходимо решить задачу наиболее полного выявления и развития художественной индивидуальности каждого студента.

8. Виды учебной работы: практические занятия, мастер-классы.

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Требования к зачетам и экзаменам:

В соответствии с учебным планом образовательной программы определены виды и формы текущего и итогового контроля знаний студентов по учебной дисциплине:

- 1) Текущие – аттестация, семинарские занятия;
- 2) итоговый – зачет.

Вузом предусмотрено и проведение текущего, промежуточного контроля студентов – это аттестация после двух месяцев обучения и по окончании учебного полугодия, перед сессией. При получении положительных оценок учитывается: правильные ответы на вопросы, активное участие в семинарских занятиях, письменные самостоятельные работы, посещаемость занятий.

Темы семинарских занятий:

1. Совместная деятельность режиссера, художника, драматурга, композитора и руководителей коллективов в процессе подготовки праздника со спецэффектами.

2. Создание творческого коллектива.

3. Совместная деятельность режиссерско-постановочной группы в процессе подготовки массового праздника со спецэффектами.

4. Определения задачи каждого: режиссера, художника, драматурга, композитора и руководителя коллектива по творческому воплощению замысла с применением различных технических средств..

5. Особенности режиссуры театрализованных массовых праздников под открытым небом (использование пиротехники, световых лучей).

7. Массовость и многожанровость.

Библиография.

1. Бойцов С. Ф. Комбинаторные идеи в дизайне «ТЭ», 1983, №1
2. Волкотруб И. Основы комбинаторики в художественном конструировании. Учебное пособие. Киев, 1986

3. Ганзен В. И др. О гармонии в композиции. «ТЭ!», 1966 №4
4. Гусев Н.М., Макаревич В.Г. Световая архитектура. М.1973
5. Гика М. Эстетика пропорций в природе и искусстве. М-Л,1935.
6. И. Итен Искусство цвета,- М, Издатель Д.Миронов, 2000
7. И. Итен. Искусство формы . – М. Издатель Д.Миронов.2001.
8. Казаринова В., Федоров М. О композиции (основные категории и закономерности) «ТЭ», 1965, №2, и 1966, №1
9. Кондратьева К.А. Цвет в художественном конструировании. Уч. Пособие МВХПУ, М, 1984
- 10.Маргулис Д. PHOTOSHOP для профессионалов. Классическое руководство по цветоведению РТВ – Медиа, 2001
11. Михайлов С., Основы дизайна, М.2002
- 12.Проблемы образного мышления и дизайн Тр. ВНИИТЭ. М. 1978
- 13.Современная наука о цвете м проблемы цветового проектирования. Материалы ВНИИТЭ . М., 1989
- 14.Устин В.Б. Композиция в дизайне (Основы построения формальной композиции в дизайнерском творчестве). Учебное пособие (издание первое) МГАЛП, 1997.

Одобрено на заседании кафедры режиссуры

Протокол № 1

от 27 августа 2014г.

Разработчик

Заведующий кафедрой режиссуры,

доцент

М.Т. Черкесов