

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

«Утверждаю»
проректор по учебной работе
Б.Г. Ашхотов
29 августа 2014 г.

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

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

очная, заочная

Нальчик 2014 г.

1. Цели освоения дисциплины

Целями дисциплины «Сценография массового праздника» являются:

- обеспечение студентов фундаментальными знаниями и современными представлениями о художественных особенностях сценографии массового праздника и ее месте в изобразительном искусстве;
- приобретение студентами практических навыков работы художника-постановщика в массовом празднике.
- дать ясное представление о сценографии как составной части единого комплекса постановочной работы режиссера, как об одном из средств воплощения идейного содержания замысла режиссера и художника; о перспективе развития и проблемах совершенствования современной сценографии.

Задачами освоения учебной дисциплины «Сценография массового праздника» являются:

- 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 ее решения в творческом взаимодействии режиссера и художника.

2. В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- природу сценографии как жанра искусства;
- историю и теорию сценографии массового праздника;
- основные отличительные особенности сценографии массового праздника;
- особенности творчества выдающихся художников-сценографов XX века;
- основные этапы работы над художественным оформлением массового праздника и театрализованного представления;

- основные тенденции развития современной сценографии массовых праздников и театрализованных представлений;
- современные технические выразительные средства, как способы повышения зрелищности театрализованных представлений и массовых праздников.

Уметь:

- перевести литературный материал в сценическую наглядность;
- подобрать и обработать изобразительную информацию к художественному проекту,
- создать оригинальный художественно-режиссерский замысел будущей постановки;
- разработать художественно-постановочный план театрализованного представления или массового праздника;
- реализовать художественный замысел на основе выбранного материала;
- грамотно использовать выразительные средства современной сценографии в зависимости от вида и жанра зрелищных искусств;
- решать любые сценографические задачи независимо от условий пространственной среды (сценические условия или открытая площадка);
- применять полученные знания, навыки и умения в методологии художественно-педагогической и научно-методической деятельности.

Применять в качестве творческого метода различные виды и приемы монтажа;

Владеть:

- языком режиссуры пространства;
- опытом создания эскизов и разработки макета
- теоретическими и практическими навыками сценографии массового праздника и театрализованного представления;
- приемами и методами работы в процессе создания поэтического представления;

- режиссерскими приемами и выразительными средствами для реализации жанровых особенностей поэтического представления;
- приемами работы со сценическим пространством и навыками мизансценирования;
- новейшими информационными и цифровыми технологиями, применяемыми в художественно-постановочной деятельности;
- профессиональной терминологией художника-постановщика, грамотно и своевременно использовать её при постановке театрализованного поэтического представления.
- технической терминологией и навыками преподавания сценографии.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

а) общекультурные (ОК):

ОК-6 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства

б) профессиональные (ПК):

ПК-3 знанием специфических особенностей режиссуры и драматургии театрализованных представлений и праздников, характерных черт театрализации как творческого метода в режиссуре массовых форм театрального искусства, игровой технологии праздничных форм культуры. специфические особенности выразительных средств массовых спортивно-художественных представлений (различных видов физических упражнений и видов спорта)

ПК-11 Умение собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и образы окружающей действительности, фиксировать свои наблюдения выразительными средствами для создания различных театрализованных или праздничных форм

ПК-12 Способностью и готовностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в процессе творческой постановочной деятельности, готовность к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего профессионального мастерства

ПК-20 Использовать инновационные режиссерские технологии в создании и реализации современных проектов театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры.

3. Место дисциплины в ООП.

«Сценография массовых праздников» относится к вариативной части профессионального цикла, дисциплинам по выбору.

4. Структура дисциплины: зач. ед. 3, трудоемкость 108, аудиторных 34 часа. (зачет 6 семестр)

№	раздел	Лекции	семинары	срс
		очно заочно		
1.	Сценография как вид художественного творчества.	4/2	2	10
2.	Основы композиции	4/2		10
3.	Основные композиционные схемы	4/2	2	10
4.	Характеристика цвета	4/2	2	20
5.	Виды перспективы	4/2	2	10
6.	Системы организации сценической среды	4	2	14
	Итого:	24/10	10	74

5. Краткое содержание дисциплины:

Сценография как вид художественного творчества.

Три основные функции сценографии: игровая, декорационная, персонажная:
Форма в пластических искусствах.

Содержание формы.

Содержание формы как таковой: линии, «пятна», объема, композиционных структур.

Основы композиции: Изобразительная плоскость: характеристики изобразительной плоскости воспринимаемой как поверхность и как пространство. Композиция на плоскости.

Зависимость композиции от ее ограничения – композиционной рамы.
Плоскость и «пятно».

Взаимодействие плоскости и «пятна». Структура (тектоника) пластического движения в произведениях изобразительного искусства.

Основные композиционные схемы:

- а) Вертикаль и горизонталь, квадрат и прямоугольник;
- б) Диагональ, треугольник, ромб;
- в) Круг, овал, спираль, дугообразные и S-образные композиции;
- г) Сложносоставные композиции, сквозное заполнение без видимых схем.

Ритм. Ритмическая основа композиции. Композиционное равновесие – статичное и динамично-напряженное.

Симметрия. Виды симметрии, орнамент. Определение ритма и метра. Роль ритма как одного из основных средств гармонизации формы. Ритмико-пластический строй произведения искусства. Композиционное равновесие, основанное на метре (выражение статики и динамически-напряженное равновесие – выражение движения). Симметрия. Виды симметрии: центральная, лучевая или радиальная, осевая или зеркальная, параллельный перенос, сочетание различных видов симметрии.

Асимметрия –основа динамического, напряженного равновесия композиции.

Цвет. Свойства цвета. Цветовые отношения: гармония и дисгармония. Колорит. Эмоционально-психологическое воздействие цвета. Символика цвета. Цвет – средство образной характеристики...

Полихромная композиция из плоских геометрических фигур в листе заданного формата.

Физические и эстетические свойства цвета.

Ахроматические и хроматические цвета.

Характеристика цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность. Смешение цветов – оптическое и механическое. Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета. Гармония и дисгармония цвета. Цветовые отношения. Колорит. Контраст и нюанс как принципы цветовой гармонизации. Цветовая гамма. Эмоционально-психологическое воздействие цвета: тепло и холодность, тяжесть и легкость, мягкость и жесткость и т.д. Символическое значение цвета. Символика цвета в костюме разных эпох, эмблематике и др. Цвет как активное средство образной характеристики.

Праздничное оформление фасада зданий. Подчинение плоскостной композиции ритмам и элементам фасада или оформление, не зависящее от архитектурной стилистики здания.

Пространственная композиция: Объемная форма. Изображение объема на плоскости.

Линия и светотень. Объемная форма в пространстве как заполнение части пространства определенной конфигурации и величины.

Изображение пространства на плоскости.

Виды перспективы:

а) прямая, линейная (классическая) перспектива, основанная на принципе единой точки зрения;

б) перцептивная перспектива, основанная на совместной работе глаза и мозга;

в) обратная перспектива в древнерусской иконе и средневековом искусстве Востока и Запада.

г) Тональная (световоздушная) перспектива;

д) Театральная перспектива.

е) изображение в аксонометрии.

Пропорции – активное средство создания художественного образа. Канон Поликлета.

Модуль. Золотое сечение. Классический ордер в архитектуре.

Масштаб – способ изображения соотношений уменьшенных размеров и расстояний на чертеже или макете и действительных. Таблица употребительных масштабов.

Масштабность – соизмеримость сооружений, объемов и организованных пространств с фигурой человека.

Человеческая фигура как композиционный модуль художественного пространства: «человек – мера всех вещей».

Эскиз и макет – различие их функций. Некоторые приемы исполнения эскизов: живопись (гуашь, акварель), графика (тушь, карандаш), аэрография, комбинированная техника, компьютерная графика. Эскизы оформления сценического пространства, персонажа, реквизита. Макет как средство пространственного проектирования оформления. Масштаб в эскизе. Макет, его функции и стадии разработки. Габаритные чертежи.

Три стадии разработки макета-выгородки:

-планировка;

-черновая выгородка;

- чистовая выгородка.

Фронтальная композиция. Объемная композиция. Глубинно-пространственная композиция. Включение в образный строй композиции наряду с объемами пространства между ними и внутри объемов – просветов. Декоративная установка в открытом пространстве как объемная доминанта. Собирающая, художественно организующая это пространство.

Использование в качестве образного средства пространства внутри объемов и между ними.

Движущаяся декоративная установка на транспортном средстве – декоративный и тематический акцент праздничного шествия, карнавала, также используемый и как сценические подмости.

Истоки театрализованных зрелищ и театра. Краткая история развития театральной сцены. Современная театральная сцена. Обрядово-ритуальные действия. Календарные праздники, игрища, ряжение, масленица, маскарады, представления скоморохов, кукольный театр, фольклорный театр.

Сцена античного театра. Симультанная сцена средневекового театра. Итальянские декораторы XVI века Браманте, Серлио, Перуции, Палладио, Буонталенти. Комедия Дель Арте. Испанский театр. Театр Шекспира. Фарнезе театр. Алеотти. Торелли. Парковый театр. Галли-Биббиена. Гонзага. Театр эпохи просвещения. Шинкель. Роллер. Браун. Майнингенцы. Натурализм. Свободный театр Андре Антуана. Крэг. Аппиа. Симов. Головин. Бенуа. Коровин. Театр Таирова. Театра Мейерхольда. Театр Вахтангова.

Виды и устройство сцены-коробки.

Системы организации сценической среды.

- а) сцены-арены (стадион, спортивно-концертный комплекс);
- б) сцены-эстрады в открытом пространстве;
- в) вход в праздничное пространство; раус.

Художественное осмысление и использование привычных бытовых форм и материалов в необычном, нетрадиционном качестве и контексте.

Театральное световое оборудование. Световые эффекты. Интеллектуальный свет. Художественная подсветка архитектурных сооружений, фонтанов, декоративных установок;

- иллюминация улиц, деревьев, транспортных средств;
- цветной свет, цветомузыка;
- прожекторные и лазерные установки;
- светодиодные экраны;

- транспарантный свет;
- динамический свет, импульсные лампы, «кадрирование» светом.

6. Связь с другими дисциплинами учебного плана

Необходимые к изучению предшествующие дисциплины

Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных компетенциях

- Культурология
- История и теория праздничной культуры
- История театра
- История изобразительного искусства
- Режиссура театрализованных представлений и праздников
- Режиссура праздника под открытым небом
- Учебно-производственная практика
- Преддипломная практика

7. Образовательные технологии

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образовательные технологии:

1. Лекционные занятия
2. Практические занятия
3. Творческие задания

8. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины и учебно-методическое обеспечение СРС.

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, выполнение письменных работ, составление и решение тестов по тематическому блоку, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом.

План семинарских занятий:

Семинар 1 Массовые празднества, театрализованные представления в Древней Греции и Древнем Риме(ОК-1,2,3,9,ПК-7)

Семинар2 Обряды, народные празднества у славянских племен(ОК-1,2,3,4,9,ПК-9,)

Семинар3 Композиция драмы(ОК-1,2,3,4,9,ПК-7,)

Семинар4 Жанр как эстетическая категория(ОК-3,4,9,ПК-9)

Семинар5 Театрализованные представления XVIII века. Городские массовые гулянья, балаганские и другие представления XIX века. (ОК-1,2,3,4,9,ПК-7,)

Семинар6 Разбор сценариев(ОК-1,2,3,4,9,ПК-7,)

Семинар7 Тема, идея, замысел сценарии театрализованного представления(ОК-1,2,3,4,9,ПК-9)

Семинар8 Разбор сценариев(ОК-1,2,3ПК-9)

Семинар9-10 «Монтажность» классиков литературы(ОК-1,2,3,ПК-7)

Семинар11-12 Ситуация и ее обострение(ОК-1,3,4,9,ПК-9,)

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

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение.

1. Акимов Н.П. Не только о театре. Л.-М.; Искусство, 1966г. -428с.
2. Алперс Б.В. Театр Мочалова и Щепкина. –М.; 1979г. -341с.
3. Аппиа А. Живое искусство. –М.; 1993г. -100с.
4. Барро Ж.-Л. Воспоминание для будущего. М., 1979г.
5. Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. М., 1983г.
6. Берковский Н.Я. Литература и театр. –М., 1969г. -267с.
7. Блок В. Система Станиславского и проблемы драматургии. –М., 1963г.
8. Бояджиев Г.Н. от Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. -2-е изд. –М.: Просвещение, 1981г. -336с.
9. Брехт Б. Театр // Собр. соч.: В 5т. –М., 1955г.
10. Брук П. Блуждающая точка – СПб.; М.: Артист. Режиссер. Театр. 1996г. - 268с.
11. Буров А.Г. Режиссура и педагогика. –М.4 Сов.Россия. 1987г. -160с.
12. Вахтангов Е.Б.: Сборники. –М., 1984г.
13. Виленкин В.Я. Работа Вл.И. Немировича-Данченко с актером. -М.; 1965.
14. Ворошилов В. Феномин игры. –М.; Сов.Россия, 1982г. -128с.
15. Выготский Л.С. Психология искусства. –М.: Искусства, 1968г. -343с.
16. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. –М. – Л., 1967г. -295с.
17. Голубовский Б.Г. Между репетициями. –М.: Сов.Россия., 1988г. -160с.
18. Гончаров А.А. Режиссерские тетради. –М. Изд. ВТО, 1980, -374с.
19. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки К.С. Станиславского. –М. Искусство 1952, -572с.
20. Демин В.П. Молодой режиссер приходит в театр. –М: ВТО, 1982г. -120с.

21. Добин Е.С. Сюжет и действительность. Искусство детали. –Л., 1981г.
22. Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. –М., 1972г.
23. Жабровец М.В. Тренинг в деятельности режиссера театральной студии. – Тюмень: ТГИИК, 2002г. -38с.
24. Заславская Л.Н. Актерские штампы и их преодоления. –М.: ГИТИС, 1988г. - 62с.
25. Захаров М.А. Контакты на разных уровнях. –М.: Центрполиграф. 2000г. - 409с.
26. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. –М.: просвещение, 1978г.
27. Козюренко Ю.И. Музыкальное оформление спектакля. –М. Искусство, 1986г. -128с.
28. Корогодский З.Я. Начало. СПб.: СПбГУП, 1996г. -432с.
29. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. –М. Искусство. 1982-118с.
30. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. –М. ВТО, 1984г.
31. Кристи Г.В. Воспитание актера школы Станиславского. –М, 1986.
32. Ливнев Д.Г. Сценическое перевоплощение. –М.: ГИТИС, 1991г., -224с.
33. Львов-Анохин Б.А. Беседы режиссера. –М., Сов. Россия., 1978г. -104с.
34. Мастерство режиссера –М., ГИТИС, 2002г. -472с. (под общей ред. Н.А. Зверевой)
35. Марков П.А. О театре: В 4-т. –М., 1974
36. Мейерхольд Вс. Э. Статьи, письма, речи, беседы: в 2т. –М., 1968.
37. Митта А.Н. Кино между адом и раем. –М. «Подкова» 2002г. -480с.
38. Мочалов Ю.А. Композиция сценического пространства: Поэтика мизансцены. М., Просвещение: 1981г. -236с.
39. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. –М., Правда 1989г. -576с.

40. Новицкая Л.П. Изучение элементов психотехники актерского мастерства. –М.: Сов. Россия. 1969.
41. Пансо В. Труд и талант в творчестве актера. –М., 1989.
42. Петров В.А. Нулевой класс актера. –М.: Сов. Россия, 1985 – 80с.
43. Попов А.Д. Творческое наследие. М. изд. ВТО, 1979 -518с.
44. Ремез О.Я. Сыгранные книги. –М.: Сов. Россия, 1977. -120с.
45. Ремез О.Я. Мизансцена – язык режиссера. М., Искусство 1975. -201с.
46. Розовский М.Г. Превращение. М., Сов. Россия. 1983. -160с.
47. Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. –М., 1969
48. Свобода Йозер. Тайна театрального пространства. М.: ГИТИС, 1999. -152с.
49. Смирнов-Несвицкий Ю.А. Вахтангов Л., 1987.
50. Станиславский К.С. Собр. соч. в 8т. –М., 1991
51. Стреллер Дж. Театр для людей. М. Радуга, М., 1973, 1984. -309с.
52. Строева М.Н. Режиссерские искания Станиславского. –М., 1973. -353с.
53. Сулимов М.В. Режиссер – профессия и личность. –М.; Искусство; 1991 - 175с.
54. Таиров А.Я. О театре. –М., изд ВТО. – 1970., -607с.
55. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2-х т. –М., Искусство, 1984
56. Топорков В.О. Станиславский на репетициях. –М., АСТ-Пресс СКД, 2002. - 250с.
57. Тришин В.А. Формирование студийного коллектива в студенческих группах театрального отделения: Улан-Удэ, 1994. -50с.
58. Туманишвили М.И. Режиссер уходит из театра. –М., 1983.
59. Фунтусов В.П. Работа режиссера с актером. –СПб., 1969.
60. Хализев В.Е. Драма как явление искусства. М., 1978, -413с.
61. Хейфец Л.Е. Призвание. М.: ГИТИС, 2001, -172с.

62. Чернецкая Т.А. Как стать артистичным. –М., 2002, -82с.
63. Чехов М.А. Литературное наследие. В 2-х т., М. Искусство, 1986 -559с.
64. Шихматов Л.М. Сценические этюды. М., Просвещение, 1971. -247с.
65. Чечетин А.Н. «История театрализованных представлений», М., Просвещение, 2000 г.
66. Басин М., Шилович И., Синергетика и Интернет, изд. Путь к Synergonet, Спб, 1999,
67. Браэм Г., Психология цвета, М., изд. «АСТ», 2009,
68. **Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:** Сайты ведущих высших театральных учебных заведений Москвы, Санкт – Петербурга и КГУКИ с доступом в электронную библиотеку.

Одобрено на заседании кафедры
_от __27 августа 2014г. Протокол № 1.

Автор

Заведующий кафедрой режиссуры,

доцент

М.Т. Черкесов