

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО
Председатель УМС
Хореографического факультета
Буцан А.С.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТАНОВОЧНОГО И РЕПЕТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА.
ОСНОВЫ СЦЕНОГРАФИИ**

Направление подготовки: 51.03.01 Хореографическое искусство

Профиль подготовки: Педагог - балетмейстер (классический танец)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: подготовить грамотного, профессионального специалиста, владеющего теорией, практикой и методикой постановочной и репетиционной работы с различными формами сценического действия, познакомить студентов с основами сценографии, дать представление о художественно-образном решении сценического пространства, специфике работы на разных сценических площадках и способного применять на практике полученные знания и умения.

Задачи:

1. Обеспечить будущих педагогов – балетмейстеров знаниями в области технологии постановочного и репетиционного процесса.
2. Получение базовых знаний в области предмета «Основы сценографии»: знание типов сценического пространства, особенностей и влияния места действия на художественно-образное решение, основных законов сцены в различных декорационных установках; познакомить с законами пространственной двухмерной и трехмерной композиции
3. Формирование профессиональных навыков и умений в освоении специфики работы сценографа для хореографического произведения.
4. Развитие творческого мышления и творческого потенциала будущих руководителей хореографического коллектива через освоение лучших танцевальных образцов хореографического наследия с позиции построения сценографии и умение применить полученные знания на практике.
5. Освоение стиля и технологии работы со сценографией репертуара профессиональных хореографических ансамблей и создания студентами своих современных хореографических произведений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Технология постановочного и репетиционного процесса. Основы сценографии» реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений вариативной части учебного плана направления подготовки 51.03.01 Хореографическое искусство, профиль подготовки: педагог-балетмейстер (классический танец).

Дисциплина «Технология постановочного и репетиционного процесса. Основы сценографии» изучается на протяжении 7 семестра обучения. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, опираются на профессиональный опыт, полученный на предыдущих этапах специализированного образования по профилю. В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для прохождения практик: Учебная исполнительская, производственная педагогическая, преддипломная. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ОПОП способствует углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач и формированию необходимых компетенций.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-5 в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 51.03.01 Хореографическое искусство, профиль подготовки: педагог-балетмейстер (классический танец).

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ОПК-2 Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	<p>ОПК-2.1. Осуществляет творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области</p> <p>ОПК-2.2. Анализирует этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства</p> <p>ОПК-2.3. Способствует творческому саморазвитию обучающихся, подготавливая их к выполнению определенных социальных ролей в современном обществе</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • педагогические принципы и технологии для составления творческого урока по танцевальным дисциплинам; • принципы построения творческого процесса; • законы драматургии. <p>Уметь:</p> <p>грамотно выстроить творческий процесс;</p> <ul style="list-style-type: none"> • погрузить студентов в творческий процесс. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • основами постановочной работы; • творческим подходом в педагогической, репетиторской и исполнительской деятельности.
ПК-4 Способен собирать, обрабатывать информацию и преобразовывать ее в художественные образы, на основе произведений литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии создавать собственное художественное произведение в различных хореографических формах	<p>ПК-4.1. Собирает информацию, обрабатывает и преобразует ее в художественные образы.</p> <p>ПК-4.2. Создает собственные хореографические произведения, основываясь на анализе произведений художественной литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии</p>	<p>Знать</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные законы драматургии - приемы и принципы постановочной работы. - знать принципы строения музыкальных форм - сценографию. <p>Уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> - собирать и обрабатывать информацию, необходимую для создания хореографического произведения - разрабатывать режиссерский план, либретто. - создавать и разрабатывать хореографические образы - сочинять хореографический текст соответствующий задуманным образами - планировать и профессионально осуществлять постановочную

		<p>(балетмейстерскую) работу с исполнителями;</p> <p>Владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> - способностью раскрыть перед исполнителем задачу роли, методы создания и воплощения образа.
<p>ПК-5</p> <p>Способен профессионально осуществлять педагогическую репетиционную работу с исполнителями</p>	<p>ПК-5.1. Профессионально осуществляет педагогическую деятельность</p> <p>с ПК-5.2. Проводит репетиционную работу с исполнителями</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Знать: • основные понятия и профессиональную терминологию • основные методы хореографической педагогики; • основные методы и приемы репетиционной работы; • основные виды репетиционной работы; • критерии отбора и оценки исполнителей; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • планировать и профессионально осуществлять педагогическую работу с исполнителями; • планировать и профессионально осуществлять репетиционную работу с исполнителями; • корректировать технические и стилевые ошибки исполнителей; • профессионально работать с разным количественным составом исполнителей (солист, дуэт, ансамбль, кордебалет). <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • навыками профессиональной педагогической деятельности; • основными методами репетиционной работы с исполнителями; • способностью профессионально работать с исполнителями; <p>критериями отбора исполнителей.</p>

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1.1 Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения.

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Технология постановочного и репетиционного процесса. Основы сценографии» составляет 3 з.е., 108 акад. часов, из них контактных 34 акад.ч., СРС– 4 акад.ч., контроль 70 ч, форма контроля: экзамен в 7 семестре

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения.

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Технология постановочного и репетиционного процесса. Основы сценографии» составляет 3 з.е., 108 акад. часов, из них контактных 8 акад.ч., СРС–91 акад.ч., контроль 9 ч, форма контроля: экзамен в 9 семестре

4.2.1 Структура дисциплины для очной формы обучения.

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
		Се ме ст р	Лекц ии	Пр акт иче ски е	СРС	
1	Введение в основы сценографии	8	3			Лекция
2	Виды пространства и специфика работы с ними. Законы сценографии.	8	3			Лекция
3	Приемы оформления сцены (художественное и декоративное). Типы декораций.	8	4			Лекция
4	Свет и Цвет на сцене. Звуковое оформление спектакля	8	4			Лекция
5	Сценический костюм	8	3			Лекция
6	Слияние всех видов искусств в антрепризе С. Дягилева.	8	4			Лекция
7	Создание художественного образа через приемы сценографии. Сценографическое решение для хореографического произведения.	8	4		1	Лекция
8	Специфика постановочного и репетиционного процесса хореографа в драматическом спектакле	8	4		1	Лекция
9	Специфика постановочного и репетиционного процесса хореографа в спектакле Музыкального театра, Мюзикле	8	4		1	Лекция
10	Специфика постановочного и репетиционного процесса в балетном спектакле	8	4		1	Лекция
	Экзамен					Экзамен
	Итого 108ч (3 з.е.):		34		4	+70 ч контроль

4.2.2. Структура дисциплины для очной формы обучения.

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
		Сем ест р	Лекц ии	Пр акт иче ски е	СРС	
1	Введение в основы сценографии	9	0,5		1	Лекция
2	Виды пространства и специфика работы с ними. Законы сценографии.	9	0,5		10	Лекция
3	Приемы оформления сцены (художественное и декоративное). Типы декораций.	9	0,5		10	Лекция
4	Свет и Цвет на сцене. Звуковое оформление спектакля	9	0,5		10	Лекция
5	Сценический костюм	9	1		10	Лекция
6	Слияние всех видов искусств в антрепризе С. Дягилева.	9	1		10	Лекция
7	Создание художественного образа через приемы сценографии. Сценографическое решение для хореографического произведения.	9	1		10	Лекция
8	Специфика постановочного и репетиционного процесса хореографа в драматическом спектакле	9	1		10	Лекция
9	Специфика постановочного и репетиционного процесса хореографа в спектакле Музыкального театра, Мюзикле	9	1		10	Лекция
10	Специфика постановочного и репетиционного процесса в балетном спектакле	9	1		10	Лекция
	Экзамен					Экзамен. Опрос
	Итого 108ч (3 з.е.):		8		91	+ 9ч контроль

4.3. Содержание разделов дисциплины.

Тема 1. «Введение в основы сценографии».

Что такое сценография? Природа театрально - декорационного искусства. Задачи сценографии; компоненты. Задачи предмета «Технология постановочного и репетиционного процесса. Основы сценографии». Основные типы сценических решений. Сотворчество балетмейстера, художника и режиссера, композитора. Основные этапы развития сценографии. Связь с другими специальными учебными дисциплинами. Выведение основных функций сценографии в художественном произведении на сценической площадке. Структурное подразделение театра на цеха, их функции и специфика коммуникации между друг другом. Постановка и формирование задач для различных подразделений театра. Работа режиссера на подготовительном этапе создания художественного произведения, грамотное делегирование задач специалистам из других областей (сценограф, звукорежиссер, художник по свету, художник по костюмам, художник-декоратор и т.д.).

Тема 2. «Виды пространства и специфика работы с ними. Законы сценографии».

Исторический экскурс в становлении сценического пространства для различных видов искусств. Разбор основных видов сценического академического пространства, форм сценической коробки, виды планшета сцены и его типы архитектуры, машинерии и движения. Разбор передовых сценических театральных пространств начала XX века. Обзор не институциональных пространств и художественного решения в сайт-специфичных художественных произведениях. Закон золотого сечения. Закон центричности. Закон ритмической организации. Виды сценических площадок. Устройство стационарной сценической площадки. Сцена, зеркало сцены, просцениум или авансцена, арьерсцена. Одежда сцены и ее значение. Планшет сцены: ширина высота и глубина. Значение использования разных планов сцены с точки зрения зрительского восприятия.

Тема 3. Приемы оформления сцены (художественное и декоративное). Типы декораций

Типы декораций по конструктивным и выразительным качествам. Изучение специфики одежды сцены, занавеса и декораций, сценический интерьер. Правила по их эксплуатации и требования к технике безопасности. Монтаж сцены и машинерия. Жанровая специфика декораций. Декорации – оформление сцены, общий вид места действия. Использование декораций в хореографическом произведении. Балет в «сукнах». Жесткие и мягкие декорации. Бутафория и реквизит. Световое оформление и его значение. Работа с осветителями, световая партитура. Сценический костюм и его специфика. Работа с художником. Описание костюма.

Тема 4. Свет и Цвет на сцене. Звуковое оформление спектакля

Свет в театре: изучение основных световых приборов, их типов работы и управления. Создание образности с художественного произведения с помощью световой партитуры. Взаимодействие света, звука и движения сценического пространства в едином произведении. Цвет как пластическое воплощение музыкальных образов. Сценичность живописной системы: романтическая приподнятость образов: монументальность мышления, орнаментальность и декоративность. Условность цвета. Цвет на сцене. Понятие контрастности, Гармония, психология цвета. Понятие перспективы.

Тема 5. Сценический костюм

Сценический костюм. Костюмы, декорация, бутафория. Торжественные шествия. Маскарады. Иллюминации и фейерверки. Придворный театр. Достоверность, утверждение национального колорита в архитектуре, пейзаже и костюме. Жанровость. Костюм в балетном спектакле. Реформы Ж-Ж Новерра в области костюма. Появление пуант и влияние на модификацию женского костюма. Связь движения и костюма. Стилизация. Театральность, внеисторичность костюмов. Унифицированный костюм. Трансформирующийся костюм. Сценическая интерпретация современного костюма.

Тема 6. Слияние всех видов искусств в антрепризе С. Дягилева.

С. П. Дягилев - знаток искусства, меценат, организатор "Русских сезонов" за границей. Задача антрепризы - пропаганда русского искусства за рубежом (выставки, концерты, спектакли).

Балетмейстер М. Фокин; танцовщики Нижинский, А. Павлова, Т. Карсавина, Б. Нижинская, В. Фокина.

Художники: А. Бенуа, Л. Бакст, Н. Рерих, А. Головин, И. Гончарова.

А. Бенуа. Балеты. Воссоздание стиля эпохи.

"Павильон Армиды" (1907), "Сильфида", "Петрушка" (1911), "Соловей" (1914).

Л. Бакст. Разработка принципов стиля модерн.

Влияние сценографии Л. Бакста на интерьер и костюм 1910-х годов.

"Карнавал", "Бабочки" (1910)

Восточный цикл: "Клеопатра" (1909), "Шехерезада" (1910).

Античный цикл: "Нарцисс" (1911), "Полдень фавна" (1912), "Синий бог" (1912), "Дафнис и Хлоя" (1912).

Н. Рерих. Связь сценографии со станковой живописью - тематическая и стилистическая. "Князь Игорь" (1909), "Весна священная" (1913).

А. Головин - создатель стиля модерн в театре. "Жар-птица" (1910).

Архитектоника форм, линейность, плоскостность, орнаментальность, декоративность.

"Дон Кихот" (1900, К. Коровин - последовательный импрессионист.

Темперамент, эмоциональность, острота ситуации.

"Конек-Горбунук" (1909), "Дон Кихот" (1906),

Тема 7. «Создание художественного образа через приемы сценографии. Сценографическое решение для хореографического произведения».

Сценография как целостный художественный феномен. Приемы сценографического мастерства. Разбор известных театральных и хореографических спектаклей с позиции сценографического мастерства. Анализ известных хореографических произведений академического и современного искусства. Методы создания образности для хореографического действия на сценической площадке. Анализ взаимодействия динамики сценографии и движением внутри хореографического произведения. Осмысление разницы между вспомогательной и партнерской функцией сценографии в художественном произведении. Создание собственной сценографии для хореографического высказывания, формирование партитуры и плана для всех служб площадки.

Тема 8. Специфика постановочного и репетиционного процесса хореографа в драматическом спектакле.

Значение хореографии в драматическом спектакле. Разножанровость. Постановочная работа с театральной труппой. Постановочная и репетиционная работа с ведущими драматическими артистами, постановочная и репетиционная работа с массовой.

Движение, как более глубокое раскрытие характера и образа персонажа. Использование сценической площадки и декораций при постановочном процессе.

Тема 9. Специфика постановочного и репетиционного процесса хореографа в спектакле Музыкального театра (опера, оперетта), Мюзикле.

Роль балетмейстера в Музыкальном спектакле. Хореография, как элемент действия. Девертисмент– компонент сюжета, вставные номера. Работа балетмейстера, репетитора с вокалистами. Постановочная работа с балетной труппой. Танцы в операх ("Жизнь за царя" (1836), "Иван Сусанин" (1842), «Руслан и Людмила» М. Глинка, «Князь Игорь» Бородин и др.)

А. Бредов. "Жизнь за царя" (1860). Связь декораций и костюмов с музыкальным содержанием. Усложнение функции хора.

Разработка эстетики музыкального театра. Разработка реалистических принципов создания музыкального спектакля.

Идея изобразительной режиссуры. Сценографическое решение как средство преодоления штампов в постановке оперетты. Классическая оперетта. Постановочный процесс с балетной группой и с актерами. Движение и вокал..

Появление новых жанров. Мюзикл. Танцующие вокалисты, поющие танцоры. Специфика работы балетмейстера в мюзикле. Звук и движение. Значение дыхания. Репетиции с педагогами по вокалу, с хореографом.

Тема 10. Специфика постановочного и репетиционного процесса в балетном спектакле

Сотрудничество художников с балетмейстером. Единство стиля в спектакле. Драматургия балета. Работа с композитором. постановочная работа в балетном театре, репетиционный процесс с балетной труппой. Работа с солистами, работа с кордебалетом. Мизансцены. Театральность, декорации, костюмы. Репетиционный процесс с концертмейстером, с оркестром. Сценография балетного спектакля.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Введение в основы сценографии.	Лекция	Вводная лекция
		Самостоятельная работа	Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития

2.	Виды пространства и специфика работы с ними. Законы сценографии	Лекция Самостоятельная работа	Лекция с применением интерактивных форм, видео-технологий Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития
3.	Приемы оформления сцены (художественное и декоративное). Типы декораций	Лекция Самостоятельная работа	Лекция с применением интерактивных форм, видео-технологий Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины) Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития
4.	Свет и Цвет на сцене. Звуковое оформление спектакля	Лекция Самостоятельная работа	Лекция с применением интерактивных форм, видео-технологий Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины) Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития
5.	Сценический костюм	Лекция Самостоятельная работа	Лекция с применением интерактивных форм, видео-технологий Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины) Консультирование по профессиональным вопросам, метод

			построения перспективы профессионального развития
6	Слияние всех видов искусств в антрепризе С. Дягилева.	Лекция Самостоятельная работа	Лекция с применением интерактивных форм, видео-технологий Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины) Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития
7	Создание художественного образа через приемы сценографии. Сценографическое решение для хореографического произведения».	Лекция Самостоятельная работа	Лекция с применением интерактивных форм, видео-технологий Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины) Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития
8	Специфика постановочного и репетиционного процесса хореографа в драматическом спектакле	Лекция Самостоятельная работа	Лекция с применением интерактивных форм, видео-технологий Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины) Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития
9	Специфика постановочного и репетиционного процесса хореографа в спектакле Музыкального театра (опера, оперетта), Мюзикле.	Лекция Самостоятельная работа	Лекция с применением интерактивных форм, видео-технологий Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и

			практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины) Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития
10	Специфика постановочного и репетиционного процесса в балетном спектакле	Лекция Самостоятельная работа	Лекция с применением интерактивных форм, видео-технологий Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины) Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Контроль и оценивание выполнения заданий осуществляется на практических занятиях (при дистанционной форме обучения – в рамках ЭИОС). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, педагогического наблюдения, тестирования, обсуждения/дискуссий, а также творческих заданий по итогам изучения разделов семестра. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

Промежуточная аттестация по дисциплине:

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

В п. 6.3 приводятся вопросы к тестам, творческим заданиям и экзамену.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: - <i>опрос</i>	ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-5	<i>отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно</i>

- тест		отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
- практический показ		отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Промежуточная аттестация: - Зачет с оценкой - Экзамен	ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-5	зачтено /не зачтено (отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно) отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки:</p> <p>Обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с заданиями высокого уровня сложности, правильно обосновывает свои ответы.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и специальной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «высокий».</p>
«хорошо»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении сложных творческих заданий, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и специальной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».</p>

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«удовлетворительно»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при выполнении заданий стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «ограниченный».</p>
«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении заданий стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится на основании оценочных средств, представленных в отдельном разработанном документе. Диагностика методом опроса проводится по следующим темам дисциплины.

1. Введение в основы сценографии.
2. Виды пространства и специфика работы с ними.
3. Цеха и их взаимодействие на сценической площадке.
4. Создание художественного образа через приемы сценографии.
5. Сценографическое решение для хореографического произведения.

Типовые творческие задания

1. Разработать пример проект художественного произведения для разных видов сценического пространства.
2. Объяснить взаимосвязь основных методов и принципов сценографии и их влияние на образ художественного произведения.
3. Разработка сценографической партитуры для хореографического спектакля в академическом пространстве.

4. Разработка сценографической партитуры для хореографического спектакля вне академического пространства.
5. Разработать примерный план и документацию для формирования подготовительной части работы над художественным произведением.
6. Провести анализ сценографической работы в наследии танцевального репертуара.
7. Создать световую партитуру для хореографического произведения.
8. Создать сценографическую и световую партитуру как самостоятельное художественное высказывание.
9. Найти разные образные решения в сценографии для поддержания и усиления динамики хореографического спектакля.
10. Провести анализ творческой работы сокурсника.

Типовые тестовые задания

Типовые тестовые задания содержат профессиональные вопросы по дисциплине из следующих совокупностей:

1. Вопросы по методике формирования сценографической партитуры.
2. Вопросы по организации техники безопасности на сценической площадке.
3. Вопросы по понятийно-терминологическому аппарату дисциплины.
4. Вопросы по определению стилистики в сценографии.
5. Вопросы по генезису становления дисциплины.
6. Вопросы на знания ведущих педагогов, балетмейстеров, основателей, специалистов в области изучаемой дисциплины.

Примерные вопросы к экзамену

1. Выведение основных функций сценографии в художественном произведении на сценической площадке.
2. Основные методы и принципы работы в сценографии.
3. Основные виды сценического академического пространства.
4. Специфика приемов сценографии во вне институционального пространства.
5. Виды планшета сцены и его типы архитектуры, машинерии и движения.
6. Театральные цеха, их задачи, функции, специфика.
7. Определение специфики одежды сцены, занавеса, декораций, сценический интерьера.
8. Правила по эксплуатации сценического пространства и требования к технике безопасности.
9. Принципы создания образности с художественного произведения с помощью световой партитуры.
10. Разбор известных театральных и хореографических спектаклей с позиции сценографического мастерства.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Обязательная литература

1. Богданов, Г. Ф. Основы хореографической драматургии : учеб. пособие для студентов вузов / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - [Изд. 2-е, доп.]. - М. : МГУКИ, 2010. - 192, [4] с. вставки к с. 7 : нот. - ISBN 978-5-94778-212-7 : 64-50. МГУКИ Электронные ресурсы: UP_BogdanovFG_Osnov_horeograf_dramaturg_2010
2. Кириллов, А. П. Мастерство хореографа : учеб. пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2006. - 154 с. : схем., табл. - Библиогр.: с.144-151. - ISBN 5-94778-153-0 : 64-10-. Хореография - Учебные пособия
3. Красовская, Вера Михайловна. История русского балета [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Красовская Вера Михайловна ; В. М. Красовская. - Москва : Планета музыки, 2010. - 288 с. : ил. - (Мир культуры. Истории и философии). - ISBN 978-5-8114-0790-3.
4. Красовская, Вера Михайловна. Русский балетный театр начала XX века. Хореографы [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Вера Михайловна ; В. М. Красовская. - Москва : Планета музыки, 2009. - 656 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-0787-
5. Соллогуб, А.В. Проектирование и выполнение чертежей на театральные декорации : Учеб. для студентов постановоч. фак. / А. В. Соллогуб; Санкт-Петербург. гос. акад. театр. искусства, Каф. худож. оформ. спектакля. - СПб. : Санкт-Петербург. гос. акад. театр. искусства, 1995. - 58,[3] с., [15] л. ил.; 22х30 см.
6. Базанов В. В. Техника и технология сцены [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Базанов. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2023.
7. Лукасевич В. Паспорт спектакля: световая партитура. Основы ведения специализированной документации и ключевые этапы работы над световым оформлением спектакля.// Дом культуры, №2, 2008. с.30.
8. Диксон С. Цифровой Перформанс: история новых медиа в театре, танце, спектакле и инсталляции. США, Издательство: MIT Press, 2007.
9. Шеповалов В. План выпуска спектакля. Основные этапы работы над новым спектаклем. // Дом культуры, №1, 2008, с.33.
10. Шевелев, Г. В. Сцена. Механическое оборудование [Текст] : учеб. пособие для театр. колледжей и вузов / Г. В. Шевелев ; Рос. акад. театр. искусства - ГИТИС. - М. : ГИТИС, 2007. – 282
11. Лукьянчиков, В. И. Сценография в пространстве режиссуры праздников [Текст] : учеб. пособие / В. И. Лукьянчиков, Л. Ф. Черкашенинов ; Алтайская гос. акад. культуры и искусств. - Барнаул : АлтГАКИ, 2008. - 114, [1] с. : ил. - Библиогр.: с.113. – 100-.
12. Литвинов, Г. В. Сценография [Текст] : учебное пособие / Г. В. Литвинов ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. - 2-е изд. - Челябинск : ЧГАКИ, 2013. - 184 с., [5] л. ил. : ил. - Прил.: с. 181-183
13. Художественный образ в сценографии. Л.И. Санникова. Учебное пособие. – 4-е издание – СПб: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки» 2018 (Учебники для вузов. Специальная литература.)
14. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра. Т. 3 : Мастера XVI-XX вв. / В. И. Березкин. - М. : УРСС, 2002. - 293, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 286-289

Дополнительная литература

15. Исмагилов Д.Г. , Деревалёва Е.П. . Театральное освещение. Москва : ДОКА Медиа, 2005 (ГУП ИПК Ульян. Дом печати). - 360 с. : ил., табл., цв. ил.; 22 см
16. Судакова, М. В. Способы развития лексики в современной хореографии / М. В. Судакова // Научно-практическая реализация творческого потенциала молодежи : Материалы V Всероссийской научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных, Хабаровск, 28 апреля 2020 года / Науч. редактор Е.В. Савелова, составитель Е.Н. Лунегова. – Хабаровск: Хабаровский государственный институт культуры, 2020. – С. 129-134.
17. Андреева, М. П. Особенности создания хореографической композиции contemporary dance / М. П. Андреева, Т. С. Борисенко // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – № 2-5(70). – С. 63-69.
18. Губанова, Ж. А. Виды современной хореографии / Ж. А. Губанова, Н. А. Романов // Крымские диалоги: культура, искусство, образование. – 2020. – № 6(14). – С. 27-30.
19. Порядок учета сценическо – постановочных средств. Методические рекомендации о порядке учета сценическо – постановочных средств в учреждениях культуры, проводящих зрелищные мероприятия. // Дом культуры, №10, 2007, с.43.
20. Жаворонков, Д. В. Современный танец как невербальная знаковая система культуры / Д. В. Жаворонков // Таврические студии. Серия: Культурология. – 2020. – № 23. – С. 10-15.
21. Шверубович, В.В. Режиссер и оформление спектакля [Текст] / В. В. Шверубович. - М. : Сов. Россия, 1965. - 128 с. : ил. - 0-20.
- 22.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Электронная библиотека: <http://elibrary.rsl.ru>
2. Библиотека гуманитарных наук. <http://www.gumer.info/>
3. Библиотека исторического факультета МГУ. <http://www.hist.msu.ru/ER/>
4. Исторический сайт: <http://www.historichka.ru/materials/>
5. Исторический сайт: <http://www.hrono.ru/>

Доступ в электронно-библиотечную среду ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Методические рекомендации по осуществлению профессиональной гигиены исполнителя

Обучающимся важно самостоятельно и ответственно подходить к организации профессиональной гигиены, которая заключается в самостоятельном разогреве и подготовки опорно-двигательного аппарата к физическим нагрузкам, обеспечении

необходимого отдыха и разгрузочных периодов в свободное время, качественного и своевременного питания, и также водного баланса организма.

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, отработка изученного танцевального движения, элемента, комбинации, упражнения, подготовка к дискуссии, подготовка сообщения, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме.

Для более углубленного изучения материала задание для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий для самостоятельной работы, по возможности, следует ориентироваться на наглядное представление материала.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, PowerPoint;
Adobe Photoshop;
AdobePremiere;
PowerDVD;
MediaPlayerClassic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Профессиональная специфика творческих дисциплин предполагает синтез теоретического и практического обучения, с связи с чем, лекционный материал предлагается к изучению в параллели с практическим рассмотрением учебного материала. Это обуславливает обеспечение учебного процесса на творческих дисциплинах специализированными аудиториями, оборудованными необходимым обеспечения качественного образовательного процесса условиями: наличием хореографического станка, зеркал, профессионального покрытия пола, музыкальным оборудованием.

Для обеспечения творческих дисциплин хореографический факультет МГИК имеет в наличии аудитории: 100, 101, 103, 105, 201, 203, 205, 208, 301, 303, 307 учебного корпуса 2В; 131, 133, 134 учебного корпуса 2.

Для организации самостоятельной работы, в зависимости от целей и задач, имеются в наличии практические аудитории (вышеобозначенные), а также теоретической подготовки читальный зал библиотеки МГИК и домашние компьютеры.

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии).

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены институтов, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составитель:

профессор кафедры классической хореографии и балетмейстерского искусства, доцент (ВАК)

Смелковская Е.В.

Б1.В.07.Технология постановочного и репетиционного процесса. Основы сценографии

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТАНОВОЧНОГО И РЕПЕТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА. ОСНОВЫ СЦЕНОГРАФИИ.

код и наименование подготовки

52.03.01 Хореографическое искусство

профиль/специализация

Педагог - балетмейстер

Цель дисциплины (модуля): подготовить грамотного, профессионального специалиста, владеющего теорией, практикой и методикой постановочной и репетиционной работы с различными формами сценического действия, познакомить студентов с основами сценографии, дать представление о художественно-образном решении сценического пространства, специфике работы на разных сценических площадках и способного применять на практике полученные знания и умения.

Задачи:

1. Обеспечить будущих педагогов – балетмейстеров знаниями в области технологии постановочного и репетиционного процесса.
2. Получение базовых знаний в области предмета «Основы сценографии»: знание типов сценического пространства, особенностей и влияния места действия на художественно-образное решение, основных законов сцены в различных декорационных установках; познакомить с законами пространственной двухмерной и трехмерной композиции
3. Формирование профессиональных навыков и умений в освоении специфики работы сценографа для хореографического произведения.
4. Развитие творческого мышления и творческого потенциала будущих руководителей хореографического коллектива через освоение лучших танцевальных образцов хореографического наследия с позиции построения сценографии и умение применить полученные знания на практике.
5. Освоение стиля и технологии работы со сценографией репертуара профессиональных хореографических ансамблей и создания студентами своих современных хореографических произведений.

Дисциплина (*модуль*) направлена на формирование следующих компетенций:

- ОПК-2 Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства
- ПК-4 Способен собирать, обрабатывать информацию и преобразовывать ее в художественные образы, на основе произведений литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии создавать собственное художественное произведение в различных хореографических формах
- ПК-5 Способен профессионально осуществлять педагогическую репетиционную работу с исполнителями

В результате освоения дисциплины (*модуля*) обучающийся должен:

Знать: педагогические принципы и технологии для составления творческого урока по танцевальным дисциплинам; принципы построения творческого процесса; законы драматургии. основные законы драматургии ,приемы и принципы постановочной работы. знать принципы строения музыкальных форм, сценографию, основные понятия и профессиональную терминологию, основные методы хореографической педагогики; основные методы и приемы репетиционной работы; основные репетиционной работы; критерии отбора и оценки исполнителей;

Уметь: планировать и профессионально осуществлять педагогическую работу с исполнителями; планировать и профессионально осуществлять репетиционную работу с исполнителями; корректировать технические и стилевые ошибки исполнителей; профессионально работать с разным количественным составом исполнителей (солист, дуэт, ансамбль, кордебалет).собирать и обрабатывать информацию, необходимую для

создания хореографического произведения; разрабатывать режиссерский план, либретто;

создавать и разрабатывать хореографические образы; сочинять хореографический текст соответствующий задуманным образами; планировать и профессионально осуществлять постановочную (балетмейстерскую) работу с исполнителями; грамотно выстроить творческий процесс; погрузить студентов в творческий процесс.

Владеть: навыками профессиональной педагогической деятельности; основными методами репетиционной работы с исполнителями; способностью профессионально работать с исполнителями; критериями отбора исполнителей; способностью раскрыть перед исполнителем задачу роли, методы создания и воплощения образа; основами постановочной работы; творческим подходом в педагогической, репетиторской и исполнительской деятельности.

По дисциплине (*модулю*) предусмотрена промежуточная аттестация в форме **Экзамен.**

Общая трудоемкость освоения дисциплины (*модуля*) составляет 3 зачетных единиц.