

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Театрально-режиссерского
факультета
Королев В.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ОСНОВЫ СЦЕНОГРАФИИ И ТЕХНИКИ СЦЕНЫ
Специальность: 52.05.01 Актерское искусство
Специализация: Артист драматического театра и кино
Квалификация: Артист драматического театра и кино
Форма обучения: очная, заочная

Оглавление

1.	Введение	3
2.	Формы самостоятельной работы обучающихся.....	4
3.	Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	6
3.1	Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.....	6
3.2	Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной работы.....	6
4.	Оценка самостоятельной работы	23

1. Введение

Самостоятельная работа по дисциплине «Основы сценографии и техники сцены» является важнейшей частью образовательного процесса, дидактическим средством развития готовности будущих специалистов к профессиональной деятельности, средством приобретения навыков и компетенций, соответствующих ФГОС ВО.

Все виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Основы сценографии и техники сцены» определены соответствующей рабочей программой дисциплины. Важным элементом самостоятельной работы является развитие навыков самоконтроля освоения компетенций, которыми должен овладеть обучающийся.

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом соответствующей практической деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами самостоятельной работы студентов являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;
- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий как способ эффективной подготовки к написанию выпускной квалификационной работы.

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне представленных докладов, выполненных контрольных работ, тестовых заданий и других форм текущего контроля. Баллы, полученные студентом по результатам аудиторной работы, формируют рейтинговую оценку текущей успеваемости студента по дисциплине.

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике дисциплины. Подведение итогов и контроль за результатом таких форм самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Баллы, полученные по этим видам работы, формируют оценку по контролируемой самостоятельной работе и учитываются при итоговой аттестации по дисциплине.

Тесная взаимосвязь разных видов самостоятельной работы предусматривает дифференциацию и эффективность результатов её выполнения и зависит от организации, содержания, логики образовательного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.).

2. Формы самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы сценографии и техники сцены»

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины	Форма самостоятельной работы
1	Место сценографии в системе выразительных средств театра.	Входной контроль: письменный опрос
2	Методы построения сценографического образа	Текущий контроль: устный опрос
3	Сценография античного и средневекового западно- европейского театра.	Текущий контроль: миниконференция
4	Сценография западноевропейского театра эпохи Возрождения и эпохи Барокко	Текущий контроль: письменный опрос
5	Сценография западноевропейского театра эпохи Классицизма и театра XVIII века.	Текущий контроль: письменный опрос
6	Романтизм, Критический реализма, Символизма в искусстве сценографии	Межсессионный рубежный контроль: контрольная работа
7	Влияние Бертольда Брехта на западноевропейскую сценография XX века.	Текущий контроль: конспект работы Б. Брехта «Теория эпического театра»
8	Сценография западноевропейского театра второй половины XX века.	Текущий контроль: презентация
9	Роль техники и информационных технологий в сценографии XX вв.	Текущий контроль: презентация
	8	
10	История становления сценографии Русского театра XVII-XVIII века.	Входной контроль: письменный опрос
11	Игровые формы народного театра. Скоморохи. Ярмарочные представления.	Текущий контроль: контрольная работа
12	Придворный театр Алексея Михайловича. Театр Петра Первого. Иллюминации и фейерверки.	Текущий контроль: презентация
13	Придворный театр середины XVIII века. Валериани. Становление русского национального театра.	Текущий контроль: письменная домашняя работа
14	Сценография русского театра первой половины XIX века.	Текущий контроль: презентация

15	Декорация театра романтизма. Гонзаго. Канопи. Роллер.	Текущий контроль: презентация
16	Сценография русского театра второй половины XIX века.	Межсессионный рубежный контроль: мини конференция
17	Сценография русского театра конца XIX начала XX века	Текущий контроль: контрольная работа
18	Художники Мира искусства и сценография	Текущий контроль: презентация
19	Сценография советского театра 20-х годов XX века.	Входной контроль: презентация
20	Революция и театр.	Текущий контроль: подготовка докладов
21	Камерный театр	Текущий контроль: презентация
22	Художники театра Мейерхольда.	Текущий контроль: презентация
23	Сценография советского театра 30-х годов XX века.	Текущий контроль: презентация
24	Сценография советского театра 40-х – 50-х годов XX века.	Текущий контроль: презентация
25	Сценография советского театра 60-х – 80-х годов XX века.	Межсессионный рубежный контроль: контрольная работа
26	Театральные художники 90-х XX века.	Текущий контроль: письменный опрос
27	Основные черты современной русской сценографии.	Текущий контроль: беседа с преподавателем
28	Понятие композиции как метода построения художественной формы	Входной контроль: устный опрос Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу
29	Композиция в синтетических видах искусства (театр и кинематограф).	Текущий контроль практическое задание по пройденному материалу
30	Композиция в двухмерном пространстве. Ритм, темп, движение.	Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу
31	Формальная композиция и образ.	Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу
32	Орнамент.	Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу
33	Композиция в трехмерном пространстве. Архитектоника.	Межсессионный рубежный контроль: презентация
34	Понятие гармонии Пропорциональность. Золотое сечение.	Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу
35	Использование «золотого сечения» как принципа организации пространства в различных видах искусства.	Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу
36	Композиция театрального пространства	Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

3.1 Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств обучающегося и условий образовательной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

- **подготовительный** (определение целей, составление программы, подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);
- **основной** (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);
- **заключительный** (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Контактные часы с преподавателем могут быть организованы в виде:

- тестового контроля (преподаватель лишь фиксирует отметку, которую выставляет программа);
- консультация преподавателя, фиксированная в графике по кафедре.

3.2 Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной работы

1	ТЕМА 1. Место сценографии в системе выразительных средств театра. Входной контроль: письменный опрос	В рабочей тетради дайте ответы на следующие вопросы: Сценография – это искусство или техническое средство? Объясните на примерах Место сценографии в системе выразительных средств театра. Какие этапы в развитии сценографии вы можете выделить и почему? Как можно научить разбираться в современной сценографии. Какие вы можете назвать тенденции в развитии современной сценографии; объясните почему. Оценивается: знание основных методов и принципов обучения в области актерского мастерства; умение анализировать и применять различные методы обучения; владение навыками педагогической работы- До 10 баллов
---	---	--

	Текущий контроль: письменный опрос	<p>- В творческом дневнике дать развернутые ответы:</p> <p>- Как можно использовать знание законов сценографии в тренинге актерского мастерства?</p> <p>- Зачем нужно знание основ сценографии и техники сцены актеру?</p> <p>- Чему Вы, лично, хотели бы перенести из пройденного материала в тренинг актерского мастерства.</p> <p>Оценивается: знание методов и принципов обучения в области акт.мастерства: До 4 баллов</p>
2	<p>ТЕМА 2. Методы построения сценографического образа</p> <p>Текущий контроль: устный опрос</p>	<p>- Специфика образной интерпретации художественного текста декорационными средствами. Все, что попадает на сцену, обретает знаковый смысл. Условность и быт в художественном оформлении. Раскрыть на примерах.</p> <p>- Роль декораций в раскрытии образов героев, обострении событий драмы, выявлении стиля, художественного приема режиссера, а также в создании атмосферы, дополняющей то, что не сказано в монологах, диалогах персонажей. Раскрыть на примерах.</p> <p>- Условия успеха: совпадение концепций, стиля, образного видения драматурга, режиссера, художника, зрителя. Раскрыть на примерах.</p> <p>- Сущность компетенций актера в вопросах декорационного оформления. Ваше мнение. Обоснуйте.</p> <p>- Понятия «художественный образ» и «образ спектакля». Изобразительные и выразительные свойства образа; многоассоциативность сценографического образа.</p> <p>- Анализ драматургии как основы режиссерского замысла и сценографии спектакля. Значение авторских ремарок.</p> <p>- Сквозное действие, сверхзадача, жанр и их реализация в сценографии. Принципы и приемы художественного оформления спектакля. Световое решение спектакля.</p> <p>- Художественная деталь, сценический костюм как элементы художественно-образной системы.</p> <p>Оценивается:</p> <p>Знание основ педагогики и психологии творчества;</p> <p>Умение осуществлять подготовку и проведение учебных занятий;</p> <p>Владение методикой преподавания профессиональных дисциплин в области актерского искусства- До 4 баллов</p>
3	<p>ТЕМА 3. Сценография античного и средневекового западно-европейского театра.</p>	<p>ТЕМЫ для докладов:</p> <p>- Обряды, посвященные богу Дионисию</p>

	<p>Текущий контроль:</p> <p>миниконференция</p>	<ul style="list-style-type: none"> - организация представлений в Древней Греции - влияние географических и климатических условий на возникновение декорационного искусства - первые механизмы в декорационном искусстве - возникновение масок в сценическом искусстве - временные сооружения (их устройство) и возникновение первого театрального стационарного здания в Древнем Риме - литургическая драма - сценография мираблей и мистерий - сюжеты карнавальных действий Средневековья <p>их сценография</p> <p>Оценивается:</p> <p>Знание основ педагогики и психологии творчества;</p> <p>Умение осуществлять подготовку и проведение учебных занятий;</p> <p>Владение методикой преподавания профессиональных дисциплин в области актерского искусства- До 4 баллов</p>
4	<p>ТЕМА 4. Сценография западноевропейского театра эпохи Возрождения и эпохи Барокко</p> <p>Текущий контроль: письменный опрос</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Д. Браманте и его вклад в искусство сценографии -С. Серлио- автор трактата, в котором описан опыт проектирования и строительства закрытого театрального здания итальянского типа (обоснуйте основные положения) -архитектурный шедевр А. Палладио – театр «Олимпико» в Винченцо (1580–1585 гг.)- обоснуйте особенности. -стационарный театр английского Возрождения - профессиональный театр Испании XVI в., особенности и принципы декорационного оформления <p>Оценивается:</p> <p>Знание основ педагогики и психологии творчества;</p> <p>Умение осуществлять подготовку и проведение учебных занятий;</p> <p>Владение методикой преподавания профессиональных дисциплин в области актерского искусства- До 4 баллов</p>
5	<p>ТЕМА 5. Сценография западноевропейского театра эпохи Классицизма и театра XVIII века.</p> <p>Текущий контроль: письменный опрос</p>	<p>Новая классицистская драматургия и ее влияние на актерскую игру и декорационное искусство.</p> <p>Костюмы: принцип оформления спектаклей Классицизма</p> <p>Декорации: принцип оформления спектаклей Классицизма.</p> <p>Театр Мольера: принцип оформления спектаклей</p> <p>Барочный театр и его машенерия</p>

		<p>Просвещение и принципы оформления спектаклей</p> <p>Оценивается:</p> <p>Знание основ педагогики и психологии творчества;</p> <p>Умение осуществлять подготовку и проведение учебных занятий;</p> <p>Владение методикой преподавания профессиональных дисциплин в области актерского искусства- До 4 баллов</p>
6	<p>ТЕМА 6. Романтизм, Критический реализм, Символизм в искусстве сценографии</p> <p>Межсессионный рубежный контроль: контрольная работа</p>	<p>Написание контрольной работы по теме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Сценография и её место в изобразительном искусстве. 2.История и основные этапы развития сценографии 3.Понятие «художественный образ» в искусстве сценографии 4. Принцип оформления спектаклей Классицизма 5. Д. Браманте и С. Серлио- вклад в искусство сценографии 6. Обоснуйте РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ по отношению к актерам. Расставьте соответствие: <ol style="list-style-type: none"> 1.Расположение зрителей вдоль оси, по которой движутся актеры в пеших процессиях, либо на передвигаемых помостах, лодках. 2.Расположение зрителей вокруг актеров <ol style="list-style-type: none"> 2а) на одном уровне с актерами; 2б) на разных уровнях: либо выше актеров в амфитеатре, либо ниже, при беседочных сценах 3.Расположение зрителей и актеров друг против друга. Расположение зрителей среди нескольких игровых площадок. 3а.Следование зрителей за актерами от одной игровой точки к другой и т.д. 3б. Расположение зрителей с трех сторон, полуамфитеатром 1. Средневековые мистерии 2. Возрождение 3. Современный театр 4. Европа Средневековья 5. Древний Египет 6. Античная Греция <p>Оценивается:</p> <p>Знание основ педагогики и психологии творчества;</p> <p>Умение осуществлять подготовку и проведение учебных занятий;</p> <p>Владение методикой преподавания профессиональных дисциплин в области актерского искусства- До 10 баллов</p>
7	<p>ТЕМА 7. Влияние Бертольда Брехта на западноевропейскую сценографию XX века.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Размышления о трудностях эпического театра. - Путь к большому современному театру. - Театр удовольствия или театр поучения?

	<p>Текущий контроль: конспект работы Б. Брехта «Теория эпического театра». М., 1965, гл.:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Небольшой список наиболее распространенных и банальных заблуждений относительно эпического театра. - Краткое описание новой техники актерской игры, вызывающей так называемый "эффект отчуждения" -Диалектика и отчуждение. - Построение образа. -Отношение актера к публике. -Диалог об актрисе эпического театра. -Мастера показывают смену вещей и явлений. -Об оформлении сцены в неаристотелевском театре. -Признаки общественных процессов. -Небольшое конфиденциальное послание моему другу Максу Горелику. -Об использовании музыки в эпическом театре. <p>Оценивается:</p> <p>Знание основ педагогики и психологии творчества;</p> <p>Умение осуществлять подготовку и проведение учебных занятий;</p> <p>Владение методикой преподавания профессиональных дисциплин в области актерского искусства- До 4 баллов</p>
8	<p>ТЕМА 8. Сценография западноевропейского театра второй половины XX века.</p> <p>Текущий контроль: презентация</p>	<p>Искусство сценографии: Александр Бенуа, Искусство сценографии: Наталья Гончарова, Искусство сценографии: Пабло Пикассо, Искусство сценографии: Жорж Брак Искусство сценографии: Фортунато Делпери Искусство сценографии: Эль Лисицкий Искусство сценографии: Дж. Балла, Искусство сценографии: Э. Прампolini, Искусство сценографии: Ф. Делпери Искусство сценографии: мастера немецкого Баухауза</p> <p>Оценивается:</p> <p>Знание основ педагогики и психологии творчества;</p> <p>Умение осуществлять подготовку и проведение учебных занятий;</p> <p>Владение методикой преподавания профессиональных дисциплин в области актерского искусства- До 4 баллов</p>
9	<p>ТЕМА 9. Роль техники и информационных технологий в сценографии XX вв.</p> <p>Текущий контроль: презентация</p>	<p>Видеопрезентация (3-10 мин.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - синтез традиционных театральных технологий и новейших технических достижений на основе авангардных постановочных поисков; - использование новых технологий в создании художественного оформления (полноцветная печать на тканях, имитация разнообразных фактур с применением негорючих, синтетических материалов,

		<p>использование современных материалов со специфическими характеристиками и др.);</p> <ul style="list-style-type: none"> - практическое применение возможностей новых технологий в постановке (светодиодные табло, мобильные проекционные дисплеи, адаптированные для небольших залов и концертных площадок, проекционные натяжные экраны, плазменные панели с разными диагоналями, multifunctional световые приборы, светодиодные матрицы, туманный экран, медиа-платформы, интерактивное стекло, различные постановочные приемы, использующиеся в видео-проекции, голография и др.); - применения новых технологий в постановочном процессе учебного театра (ваша учебная работа); <p>Оценивается:</p> <p>Знание основ педагогики и психологии творчества;</p> <p>Умение осуществлять подготовку и проведение учебных занятий;</p> <p>Владение методикой преподавания профессиональных дисциплин в области актерского искусства - До 4 баллов</p>
10	<p>Тема 10. История становления сценографии Русского театра XVII-XVIII века. Входной контроль: письменный опрос</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Обрядовая зрелищность фольклорного театра - Оформление народной драмы: «Царь Максимилиан», - Оформление народной драмы: «Лодка», - Оформление народной драмы: «Шайка разбойников» - Сценография церковного театра; - Сценография школьного театра, - Сценография искусства скоморохов. <p>Оценивается: знание основных методов и принципов обучения в области акт.мастерства; умение анализировать и применять различные методы обучения; владение навыками педагогической работы - До 10 баллов</p>
11	<p>Тема 11. Игровые формы народного театра. Скоморохи. Ярмарочные представления. Текущий контроль: контрольная работа</p>	<p>Ответьте на вопросы:</p> <p>Скоморохи: определение, первое упоминание;</p> <p>Глум. Фарс. Медвежья потеха - общее и различие;</p> <p>Скоморохи - музыканты, Балаганные деды - кто это?</p> <p>Ярмарка и Балаган - одно и то же?</p> <p>Раск – что это?</p> <p>Вертеп– что это?</p> <p>Петрушка – кто это?</p> <p>Театр Петрушки – что это?</p> <p>Интермедии – что это?</p> <p>Трагикомедии – что это? Художественные особенности интермедий</p> <p>Оценивается: знание основных методов и принципов обучения в области акт.мастерства;</p>

		<p>умение анализировать и применять различные методы обучения; владение навыками педагогической работы - До 4 баллов</p>
12	<p>Тема 12. Придворный театр Алексея Михайловича. Театр Петра Первого. Иллюминации и фейерверки. Текущий контроль: презентация</p>	<p>Вопросы: - В 1613 г. сооружение «Потешной палаты» - Выступление в Потешной палате странствующих артистов - Постановочная система Театра при Алексее Михайловиче - Театр при Петре I - Фейерверки и особая бомбардирская рота Преображенского полка - Формирование российских фейерверочных традиций Оценивается: знание основных методов и принципов обучения в области акт. мастерства; умение анализировать и применять различные методы обучения; владение навыками педагогической работы - До 4 баллов</p>
13	<p>Тема 13. Придворный театр середины XVIII века. Валериани. Становление русского национального театра. Текущий контроль: письменная домашняя работа</p>	<p>Тема: 1. Деятельность Ф. Волкова и проблема становления декорационного искусства в России; 2. А.П. Сумароков - основоположник русской классицистской трагедии; принципы декорационного оформления. 3. Иосиф Валериани - принципы оформления спектаклей 4. Пьесы Д.И. Фонвизина и декорационное оформление. 5. Русский крепостной театр: особенности сценографии Оценивается: знание основных методов и принципов обучения в области акт. мастерства; умение анализировать и применять различные методы обучения; владение навыками педагогической работы - До 4 баллов</p>
14	<p>Тема 14. Сценография русского театра первой половины XIX века. Текущий контроль: презентация</p>	<p>Императорские театры: Большой театр и Малый театр: искусство декорационного оформления Сценический реализм в искусстве декорации Оценивается: знание основных методов и принципов обучения в области акт. мастерства; умение анализировать и применять различные</p>

		методы обучения; владение навыками педагогической работы - До 4 баллов
15	Тема 15. Декорация театра романтизма. Гонзаго. Каноппи. Роллер. Текущий контроль: презентация	Итальянский декоратор-перспективист Пьетро Гонзаго и театр в селе Архангельском; Театр Антонио Каноппи. Андреас Роллер – принцип оформления спектаклей Оценивается: знание основных методов и принципов обучения в области акт. мастерства; умение анализировать и применять различные методы обучения; владение навыками педагогической работы - До 4 баллов
16	Тема 16. Сценография русского театра второй половины XIX века. Межсессионный рубежный контроль: миниконференция.	Темы для обсуждения: - театр оптических машин - театр археологически точной реконструкции бытового антуража (спектакль «Борис Годунов» сентябрь 1870г. в Мариинском театре - критерий «резкого фокуса» в оформлении спектаклей - художники-станковисты и сценография - мирискусники Оценивается: знание основных методов и принципов обучения в области акт. мастерства; умение анализировать и применять различные методы обучения; владение навыками педагогической работы - До 10 баллов
17	Тема 17. Сценография русского театра конца XIX начала XX века Текущий контроль: контрольная работа (на выбор)	Театр в творчестве Натальи Гончаровой Театр в творчестве Любви Поповой Театр в творчестве К. Малевича Театр в творчестве В. Кандинского Театр в творчестве В. Татлин Театр в творчестве Л. Лисицкого Оценивается: знание основных методов и принципов обучения в области акт. мастерства; умение анализировать и применять различные методы обучения; владение навыками педагогической работы - До 4 баллов
18	Тема 18. Художники Мира искусства и сценография Текущий контроль: презентация.	Символизм в декорационном оформлении Театр в творчестве А. Бенуа Театр в творчестве Н.П. Крымова, Театр в творчестве П.С. Уткина, Театр в творчестве Н.Н. Сапунова, Театр в творчестве С.Ю. Судейкина, Театр в творчестве Н.Д. Милиоти. Оценивается: знание основных методов и принципов обучения в области акт. мастерства; умение анализировать и применять различные методы обучения; владение навыками педагогической работы - До 4 баллов

	<p>Тема 19. Сценография советского театра 20-х годов XX века.</p> <p>Входной контроль: опрос</p>	<p>- Назовите основные составляющие декорационного оформления спектакля</p> <p>-Какую роль в декорационном решении играют произведения и технологии разнообразных видов искусства и декоративно-прикладного творчества.</p> <p>-Существуют ли отличия художественного оформления зрелищных программ от декораций драматического спектакля? Если да, то каковы они?</p> <p>-Поделитесь собственными наблюдениями о путях развития современной сценографии драматических театральных спектаклей</p> <p>- Какие новые технические термины и понятия появились в Вашем словаре?</p> <p>- Опишите значение основных и вспомогательных компонентов декоративно-художественного оформления спектакля в раскрытии образа героев, основных событий сценария.</p> <p>Оценивается:</p> <p>Знание основ педагогики и психологии творчества;</p> <p>Умение осуществлять подготовку и проведение учебных занятий;</p> <p>Владение методикой преподавания профессиональных дисциплин в области актерского искусства - До 10 баллов</p>
19	<p>Текущий контроль: презентация</p>	<p>- Новаторство метода постреволюционной сценографии</p> <p>- Установка Л.С. Поповой к «Великодушному рогоносцу»</p> <p>-Александр Веснин. Сценическая установка к постановке скетча Честертон "Человек, который был четвергом" в МКТ. 1923.</p> <p>- Варвара Степанова и Любовь Попова: ткани и театральные костюмы</p> <p>- Ю. Анненков</p> <p>- Натан Альтман</p> <p>- Владимир Татлин</p> <p>- Валентина Ходасевич</p> <p>Борис Эрдман</p> <p>Виктор Киселёв</p> <p>Оценивается:</p> <p>Знание основ педагогики и психологии творчества; Умение осуществлять подготовку и проведение учебных занятий; Владение методикой преподавания профессиональных дисциплин в области актерского искусства - До 4 баллов</p>
20	<p>Тема 20. Революция и театр.</p> <p>Текущий контроль: подготовка докладов</p>	<p>Сценография в театре Станиславского</p> <p>Идея Рейнхарда</p> <p>«Маскарад» и мейерхольдовские постановки 1920-х</p> <p>К.Малевич и театр</p>

		Е.Вахтангов и революционная сценография Оценивается: Знание основ педагогики и психологии творчества; Умение осуществлять подготовку и проведение учебных занятий; Владение методикой преподавания профессиональных дисциплин в области актерского искусства- До 4 баллов
21	Тема 21. Камерный театр Текущий контроль: презентация	Спектакли Камерного театра (особенности оформления): — «Покрывало Пьеретты» А. Шницлера — «ФамираКифаред» И. Ф. Анненского — «Саломея» О. Уайльда — «АдриеннаЛекуврер». В роли Адриенны — А. Г. Коонен. — «Принцесса Брамбилла» по Э. Т. А. Гофману — «Федра» Ж. Расина. Оценивается: Знание основ педагогики и психологии творчества; Умение осуществлять подготовку и проведение учебных занятий; Владение методикой преподавания профессиональных дисциплин в области актерского искусства- До 4 баллов
22	Тема 22. Художники тетра Мейерхольда Текущий контроль: презентация	Николай Сапунов, Сергей Судейкин, Николай Ульянов, Александр Головин, Любовь Попова, Варвара Степанова, Кукрыниксы, Александр Родченко Оценивается: Знание основ педагогики и психологии творчества; Умение осуществлять подготовку и проведение учебных занятий; Владение методикой преподавания профессиональных дисциплин в области актерского искусства- До 4 баллов
23	Тема 23. Сценография советского театра 30-х годов XX века. Текущий контроль: презентация	Александр Головин Иван Билибин Александр Бенуа Мстислав Добужинский Борис Кустодиев Евгений Лансере Николай Сапунов Константин Юон Аристарх Лентулов Оценивается: Знание основ педагогики и психологии творчества; Умение осуществлять подготовку и проведение учебных занятий; Владение методикой преподавания профессиональных дисциплин в области актерского искусства - До 4 баллов
24	Тема 24. Сценография советского театра 40-х – 50-х годов XX века. Текущий контроль: презентация	- воссоздание декорацией конкретного места действия: узнаваемость, реалистичность оформления (пример спектаклей и художников);

		<p>- эстетика театра-праздника, оригинальные технические решения в рамках иллюстративного подхода (пример спектаклей и художников);</p> <p>- спектакли и их сценическое оформление указанного периода (Москвы и Ленинграда)</p> <p>- соцреализм в театрально-декорационном искусстве 1930–1950-х г. Возвращение бытовой декорации. Становление «натурноиллюзорной» игровой декорации.</p> <p>Творчество В. Дмитриева, Творчество П. Вильяенса, Творчество Н. Акимова</p> <p>Оценивается: знание основных методов и принципов обучения в области акт.мастерства; умение анализировать и применять различные методы обучения; Владение навыками педагогической работы - До 4 баллов</p>
25	<p>Тема 25. Сценография советского театра 60-х – 80-х годов XX века.</p> <p>Межсессионный рубежный контроль: контрольная работа</p>	<p>ТЕМА1: Символизм в России. Объединение «Голубая Роза». Студия на Поварской и Театр В.Ф. Комиссаржевской. Вс. Мейерхольд и его сотрудничество с Н. Сапуновым и С. Судейкиным.</p> <p>ТЕМА 2.: Гордон Крэг. Биография. Семь лондонских спектаклей. Поиски решения «Гамлета». Работа в Европе. Сотрудничество с О. Брамом, Э. Дузе. Собственные эксперименты с пространством. Открытия новой модели сцены, «мимикрирующего пространства», «сцены с подвижным лицом». «Гамлет» во МХТе.</p> <p>ТЕМА 3: Русское театрально-декорационное искусство XIX века. Общая характеристика.</p> <p>ТЕМА 4.: Мамонтова опера и ее художники. Значение и суть реформы.</p> <p>ТЕМА 5.: Объединение «Мир искусства».</p> <p>ТЕМА 6.: «Дягилевские сезоны»</p> <p>ТЕМА 7: Ранний МХТ. Взгляды К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. В. Симов и его творчество. Новый тип художника. Планировки МХТ в сопоставлении с планировками Малого и Александринского театра. Основные принципы решения пространства.</p> <p>ТЕМА 8: Революция и театр.</p> <p>ТЕМА 9: Сценография в советском театре первой половины XXв.</p> <p>Оценивается: знание основных методов и принципов обучения в области акт.мастерства; умение анализировать и применять различные методы обучения;</p> <p>Владение навыками педагогической работы - До 10 баллов</p>
26	<p>Тема 26. Театральные художники 90-х XX века.</p>	<p>Творчество С. Вирсаладзе, А. Васильева.</p> <p>Модернизм на российской сцене 1960–1970-х годов. «Пластическая режиссура» в</p>

	Текущий контроль: письменный опрос	<p>сценографии. Новые формы сотворчества режиссера и художника: Ю. Любимов и Д. Боровский, Г. Товстоногов и Э. Кочергин. Творчество Б. Мессерера, Д. Лидера, И. Блумберга.</p> <p>Сценография конца 1970–1990-х годов. Новое моделирование изобразительного мира. Пространство спектакля и пространство сцены. Моделирование новой эстетики вещи. Работы В. Левентала, М. Китаева, С. Бархина.</p> <p>Видеоарт и новые формы изобразительного в визуально-пластическом решении спектакля. Видеотеатр.</p> <p>Театр художника – стирание границ между изобразительным и сценическим</p> <p>Оценивается: знание основных методов и принципов обучения в области акт.мастерства; умение анализировать и применять различные методы обучения;</p> <p>Владение навыками педагогической работы - До 4 баллов</p>
27	<p>Тема 27. Основные черты современной русской сценографии.</p> <p>Текущий контроль: беседа с преподавателем</p>	<p>Видеоарт и новые формы изобразительного в визуально-пластическом решении спектакля. Видеотеатр.</p> <p>Театр художника – стирание границ между изобразительным и сценическим</p> <p>Оценивается: знание основных методов и принципов обучения в области акт.мастерства; умение анализировать и применять различные методы обучения; Владение навыками педагогической работы - До 4 баллов</p>
	<p>Промежуточная аттестация 4 семестра – ЗАЧЕТ</p> <p>На зачет выносятся следующие задания:</p> <p>- контрольная работа межсессионного рубежного контроля - (темы на выбор):</p> <p>- ответы на теоретические вопросы:</p> <p>- практическое задание:</p>	<p>контрольная работа межсессионного рубежного контроля - (темы на выбор):</p> <p>ТЕМА1: Символизм в России. Объединение «Голубая Роза». Студия на Поварской и Театр В.Ф. Комиссаржевской. Вс. Мейерхольд и его сотрудничество с Н. Сапуновым и С. Судейкиным.</p> <p>ТЕМА 2: Гордон Крэг. Биография. Семь лондонских спектаклей. Поиски решения «Гамлета». Работа в Европе. Сотрудничество с О. Брамом, Э. Дузе. Собственные эксперименты с пространством. Открытия новой модели сцены, «мимикрирующего пространства», «сцены с подвижным лицом». «Гамлет» во МХТе.</p> <p>ТЕМА 3: Русское театрально-декорационное искусство XIX века. Общая характеристика.</p> <p>ТЕМА 4: Мамонтова опера и ее художники. Значение и суть реформы.</p> <p>ТЕМА 5: Объединение «Мир искусства».</p> <p>ТЕМА 6:.. «Дягилевские сезоны»</p> <p>ТЕМА 7: Ранний МХТ. Взгляды К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. В. Симов и его творчество. Новый тип</p>

		<p>художника. Планировки МХТ в сопоставлении с планировками Малого и Александринского театра. Основные принципы решения пространства.</p> <p>ТЕМА 8: Революция и театр.</p> <p>ТЕМА 9: Сценография в советском театре первой половины XXв.</p> <p>теоретические вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Освоение пространства на ранних стадиях развития человечества. Связь театра с ритуалом. 2. Первые сценические площадки. Их происхождение. Специфика происходящего на них действия, костюм, реквизит. 3. Античный театр. Акустическое устройство. Театральные машины. Костюм. Маска 4. Театр эпохи эллинизма: пространство, костюм и маски. 5. Театр Древнего Рима. Причины позднего использования маски, ее отличительные особенности. 6. Театр имперского Рима. Устройство амфитеатров и цирков. 7. Средние века. Церковь как сосредоточение культурной жизни. Основной принцип решения пространства в средневековом театре. 8. Театр эпохи Возрождения. Организация пространства в театре голландских риториков и немецких мейстерзингеров. 9. Публичные и частные театры Англии. 10. Итальянская перспективная сцена. Ее происхождение и идеология. 11. Возникновение «сцены-коробки». 12. Театр эпохи барокко. Новый тип художника. Характер взаимоотношений актера и пространства. 13. Развитие барочной сцены в творчестве Джованни-Баттиста Аллеотти. 14. Французский театр эпохи барокко. Придворные празднества. 15. Английский барочный театр. Жанр «маски». 16. Театр эпохи Классицизма. Новая концепция мира и человека в нем. Особенности решения пространства. 17. Театр Мольера. Характер декораций. Костюм, реквизит, бутафория. 18. Театр эпохи Просвещения. Две модели, в драматическом и музыкальном театре. 19. Новое понимание театрального синтеза в XVIII веке. 20. Театр эпоха романтизма: понимание сценического пространства и положения в нем героя и актера. 21. Символизм в России. Объединение «Голубая Роза». Студия на Поварской и Театр В.Ф.
--	--	---

		<p>Комиссаржевской. Вс. Мейерхольд и его сотрудничество с Н. Сапуновым и С. Судейкиным.</p> <p>22. Гордон Крэг. «Гамлет» во МХТе.</p> <p>23. Русское театральное-декорационное искусство XIX века. Общая характеристика.</p> <p>24. Объединение «Мир искусства».</p> <p>25. «Дягилевские сезоны»</p> <p>26. Ранний МХТ. В. Симов и его творчество. Новый тип художника.</p> <p>- практическое задание: Разработайте эскизы костюма, планы декорационного оформления сцены для учебной работы исполняемой роли.</p>
	<p>Тема 28. Понятие композиции как метода построения художественной формы</p> <p>Входной контроль: письменная работа</p>	<p>1. Сценография- это</p> <p>А) оформление спектакля;</p> <p>Б) постановка спектакля;</p> <p>Г) графика.</p> <p>2. В живописной декорации основным элементом является</p> <p>А) кулисы и задник;</p> <p>Б) изображение объемных объектов;</p> <p>В) живописное изображение в пространстве сцены .</p> <p>3. Определите вид декорации по описанию: Любая вещь на сцене или её деталь приобретает тот смысл, который ей придаёт актер. Например, один и тот же предмет может благодаря отношению к нему актёра восприниматься зрителем то как стол, то как трон или пень.</p> <p>А) рисованная декорация;</p> <p>Б) декорация с объемными объектами;</p> <p>В) проекционная декорация</p> <p>4. Архитектурно-конструктивные декорации- это</p> <p>А) различные конструкции;</p> <p>Б) живописное изображение;</p> <p>В) симметрия в декорациях.</p> <p>5. Натуралистически-бытовые декорации- это</p> <p>А) Бутафория;</p> <p>Б) Натуральные вещи;</p> <p>В) Живопись.</p> <p>6. Перечислите основные черты советской сценографии. Художники театров.</p> <p>7. Перечислите основные черты современной русской сценографии. Художники театров.</p> <p>Оценивается: Знание теоретических и методологических основ актерских тренингов, Умение ориентироваться в многообразии существующих систем актерских тренингов; Владение техникой проведения актерских тренингов - До 10 баллов</p>
28.	<p>Текущий контроль:</p> <p>практическое задание по пройденному материалу</p>	<p>- Составьте композицию цветовых пятен и объемов в модульном пространстве с</p>

		<p>элементами статики, динамики, ритма, контрастов, нюансов.</p> <p>- Составьте композицию в листе на: а) равновесие одноцветных пятен, б) равновесие 2-х, 3-цветных пятен: в) напряженное равновесие 2-х, 3-цветных пятен в смешанной технике (аппликация, графика, живопись).</p> <p>Оценивается: Знание теоретических и методологических основ актерских тренингов, Умение ориентироваться в многообразии существующих систем актерских тренингов; Владение техникой проведения актерских тренингов - До 4 баллов</p>
29	<p>Тема 29.Композиция в синтетических видах искусства (театр и кинематограф).</p> <p>Текущий контроль практическое задание по пройденному материалу</p>	<p>Изучите сценическую композицию художника В. Рындина к пьесе В.Шекспира «Гамлет». Раскройте содержание понятия «модуль». Поясните мотивы обращения художника к модульному построению пространства.</p> <p>Оценивается: Знание теоретических и методологических основ актерских тренингов, Умение ориентироваться в многообразии существующих систем актерских тренингов; Владение техникой проведения актерских тренингов- До 4 баллов</p>
30	<p>Тема 30.Композиция в двухмерном пространстве. Ритм, темп, движение.</p> <p>Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу</p>	<p>Просмотрите репродукции картин художников - абстракционистов. Письменно, используя схематические зарисовки, поясните взаимодействие цвета и формы в композиции. Создайте композицию плоских форм, используя выразительные возможности фактуры различных материалов.</p> <p>Оценивается: Знание теоретических и методологических основ актерских тренингов, Умение ориентироваться в многообразии существующих систем актерских тренингов; Владение техникой проведения актерских тренингов- До 4 баллов</p>
31	<p>Тема 31.Формальная композиция и образ.</p> <p>Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу</p>	<p>Составьте композицию из предметов различных по цвету, форме, протяженности, построенных на контрасте, гармонии, пропорциональных изменениях, структурности(каждый случай 5-6 вариантов).</p> <p>Оценивается: Знание теоретических и методологических основ актерских тренингов, Умение ориентироваться в многообразии существующих систем актерских тренингов; Владение техникой проведения актерских тренингов- До 4 баллов</p>
32	<p>Тема 32.Орнамент.</p> <p>Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу</p>	<p>Составьте 5-6 вопросов с тремя вариантами ответов (два из них должны содержать ошибочное утверждение) для тестирования приобретенных знаний по теме: Орнамент</p> <p>Оценивается: Знание теоретических и методологических основ актерских тренингов, Умение ориентироваться в многообразии существующих систем актерских тренингов;</p>

		Владение техникой проведения актерских тренингов - До 4 баллов
33	Тема 33.Композиция в трехмерном пространстве. Архитектоника. Межсессионный рубежный контроль: презентация	Анализ сценографии на примере театральной постановки (на выбор) Оценивается: Знание теоретических и методологических основ актерских тренингов, Умение ориентироваться в многообразии существующих систем актерских тренингов; Владение техникой проведения актерских тренингов - До 10 баллов
34	Тема 34.Понятие гармонии Пропорциональность. Золотое сечение. Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу	Анализ сценографии на примере театральной постановки (на выбор) Оценивается: Знание теоретических и методологических основ актерских тренингов, Умение ориентироваться в многообразии существующих систем актерских тренингов; Владение техникой проведения актерских тренингов - До 4 баллов
35	Тема 35.Использование «золотого сечения» как принципа организации пространства в различных видах искусства. Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу	Анализ сценографии на примере театральной постановки (на выбор) Оценивается: Знание теоретических и методологических основ актерских тренингов, Умение ориентироваться в многообразии существующих систем актерских тренингов; Владение техникой проведения актерских тренингов
36	Тема 36.Композиция театрального пространства Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу	Анализ сценографии на примере театральной постановки (на выбор) Оценивается: Знание теоретических и методологических основ актерских тренингов, Умение ориентироваться в многообразии существующих систем актерских тренингов; Владение техникой проведения актерских тренингов
	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 5 семестра – ЭКЗАМЕН Экзамен состоит из 2-х заданий: -Вопросы теоретического блока по предмету - Практическое задание	-Вопросы теоретического блока по предмету Вопросы теоретического блока по предмету: 1. Сценография и театрально-декорационное искусство. 2. Историко-философские и социокультурные традиции формирования сценографии как вида искусства. 3. Место сценографии в системе выразительных средств театра. 4. Методы построения сценографического образа. Историческая типология различных театральных форм. 5. Сценография античного театра. 6. Сценография средневекового западно-европейского театра. 7. Сценография западноевропейского театра эпохи Возрождения. 8. Сценография западноевропейского театра эпохи Барокко. 9. Сценография западноевропейского театра эпохи Классицизма.

		<p>10. Сценография западноевропейского театра XVIII века.</p> <p>11. Влияние идей эпохи Романтизма на сценографию.</p> <p>12. Сценография театра эпохи Критического реализма.</p> <p>13. Сценография театра эпохи Символизма конца XIX начала XX века.</p> <p>14. Влияние Бертольда Брехта на западноевропейскую сценографию XX века.</p> <p>15. Роль техники и информационных технологий в сценографии XX вв.</p> <p>16. Сценография западноевропейского театра второй половины XX века.</p> <p>17. История становления сценографии Русского театра XVII-XVIII века.</p> <p>18. Игровые формы народного театра. Скоморохи.</p> <p>19. Ярмарочные представления. Школьный театр.</p> <p>20. Придворный театр Алексея Михайловича.</p> <p>21. Театр Петра Первого. Иллюминации и фейерверки.</p> <p>22. Придворный театр середины XVIII века. Валериани.</p> <p>23. Становление русского национального театра. Жанры театральных представлений. Сценография русского театра первой половины XIX века.</p> <p>24. Декорация театра романтизма. Гонзаго. Канопи. Роллер.</p> <p>25. Сценография русского театра второй половины XIX века.</p> <p>26. Становление национальной школы театрально-декорационного искусства.</p> <p>27. Сценография русского театра конца XIX начала XX века.</p> <p>28. Революция и театр.</p> <p>29. Сценография советского театра 30-х годов XX века.</p> <p>30. Сценография советского театра 40-х – 50-х годов XX века.</p> <p>31. Сценография советского театра 60-х – 80-х годов XX века.</p> <p>32. Приход нового поколения театральных художников.</p> <p>33. Основные черты современной русской сценографии. Эkleктика.</p> <p>34. Понятие композиции как метода построения художественной формы.</p> <p>35. Понятие гармонии. Красота и гармония.</p> <p>36. Композиция театрального пространства.</p> <p>37. Законы театральной перспективы.</p> <p>- Практическое задание:</p>
--	--	--

		Разработайте эскизы костюма, планы декорационного оформления сцены для учебной работы исполняемой роли.
--	--	---

4. ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Критерии оценок

-5 ОТЛИЧНО- студент полно излагает изученный материал, даёт правильное определение специализированных понятий языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

-4 ХОРОШО - студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем.

- 3 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное умение делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает недостаточно свободное владение монологической речью, терминологией, логичностью и последовательностью изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции преподавателем.

-2 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - студент демонстрирует незнание теоретических основ предмета, несформированные навыки анализа явлений и процессов, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и последовательностью изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.

При неисполнении или неудовлетворительном исполнении обучающимися контрольных мероприятий и не ликвидации ими задолженности по текущему контролю в освоении программы дисциплины, преподаватель дисциплины, принимающий итоговый зачет или экзамен (а также члены комиссии), вправе проверить уровень освоенных компетенций вопросами и заданиями по курсу дисциплины сверх задания экзаменационного билета.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению 52.05.01 «Актерское искусство»
профиль подготовки «Артист драматического театра и кино»
Автор (ы): Жуков С.Ю.