

**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 работа с художником

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: Режиссер драмы

Форма обучения: очная

1. Введение

Самостоятельная работа по дисциплине «Основы сценографии и работа с художником» 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 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 работа с художником»

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины	Форма самостоятельной работы	Трудоемкость в часах
7 СЕМЕСТР			
1	Историко-философские и социокультурные традиции формирования сценографии как вида искусства.	Входной контроль: тест	6
2	Исторические типы сценографии	Текущий контроль:	8
3	Сценография русского театра	Текущий контроль:	8
4	Сценография советского театра	Текущий контроль:	8
5	Основные черты современной русской сценографии.	Текущий контроль:	8
8 СЕМЕСТР			
6	Понятие композиции как метода построения художественной формы	Входной контроль: тест	5
7	Золотое сечение.	Текущий контроль:	10
8	Театральное пространство- его 4-х мерность.	Текущий контроль:	10
9	Пространство и время в театре.	Текущий контроль:	10
10	Законы театральной перспективы	Текущий контроль:	10
	Промежуточная аттестация- экзамен	Подготовка к промежуточной аттестации	

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, объёма 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

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

VII семестр

ТЕСТ

1. С какими художниками работал Станиславский в МХТ в 1898-1905 годах?
2. С какими художниками работал Станиславский в МХТ в 1906-1917 годах?
3. С какими художниками работал Станиславский в МХТ в 1925-1935 годах?
4. С какими художниками работал Немирович-Данченко в 1930-1940 годах?
5. С какими художниками работал Мейерхольд в 1907-1917 годах?
6. С какими художниками работал Мейерхольд в 1925-1935 годах?
7. С какими художниками работал Таиров в 1914-1924 годах?
8. С какими художниками работал Таиров в 1925-1935 годах?
9. С какими художниками работал Товстоногов?
10. С какими художниками работал Ефремов?
11. С какими художниками работал Эфрос?
12. С какими художниками работал Любимов?
13. С какими художниками работает Додин?

Ответы:

1. В основном с Симовым
2. Добужинский, Бенуа, Егоров
3. Головин, Дмитриев, Симов
4. Дмитриев, Вильямс
5. Головин, Егоров
6. Дмитриев, Шестаков
7. Экстер, Кузьмин, Гончарова, Веснин
8. Стенберги, Рындин
9. Кочергин, Левенталь, Китаев
10. Боровский (старший), Левенталь, Кочергин
11. Левенталь, Крымов, Боровский ст.
12. Боровский.
13. Боровский, Кочергин, Китаев.

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

VIII семестр

Входной контроль: тест

1. Сценография- это

- А) оформление спектакля;
- Б) постановка спектакля;
- Г) графика.

2. В живописной декорации основным элементом является

- А) кулисы и задник;
- Б) изображение объемных объектов;
- В) живописное изображение в пространстве сцены .

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.

- А) рисованная декорация;
- Б) декорация с объемными объектами;
- В) проекционная декорация

4.Архитектурно-конструктивные декорации- это

- А) различные конструкции;
- Б) живописное изображение;
- В) симметрия в декорациях.

5.Натуралистически-бытовые декорации- это

- А) Бутафория;
- Б) Натуральные вещи;
- В) Живопись.

6. Перечислите основные черты советской сценографии. Художники театров.

7. Перечислите основные черты современной русской сценографии. Художники театров.

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

VII семестр

Тема 1. Историко-философские и социокультурные традиции формирования сценографии как вида искусства.

Текущий контроль: устный опрос

- Специфика образной интерпретации художественного текста декорационными средствами. Все, что попадает на сцену, обретает знаковый смысл. Условность и быт в художественном оформлении. Раскрыть на примерах.

- 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.

- Условия успеха: совпадение концепций, стиля, образного видения драматурга, режиссера, художника, зрителя. Раскрыть на примерах.

- Сущность компетенций актера в вопросах декорационного оформления. Ваше мнение. Обоснуйте.

-Понятия «художественный образ» и «образ спектакля». Изобразительные и выразительные свойства образа; многоассоциативность сценографического образа.

- Анализ драматургии как основы режиссерского замысла и сценографии спектакля.

Значение авторских ремарок.

-Сквозное действие, сверхзадача, жанр и их реализация в сценографии. Принципы и приемы художественного оформления спектакля. Световое решение спектакля.

-Художественная деталь, сценический костюм как элементы художественно-образной системы.

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

Тема 2. Исторические типы сценографии

ТЕМЫ для докладов

- Обряды, посвященных богу Дионисию
- кто отвечал за организацию 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; место представления
- сценография мираблей и мистерий
- Сюжеты карнавальных действ Средневековья и сценография

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

Тема 3. Сценография русского театра

Устный опрос

Развитие искусства сценографии в России в начале XX века.

Изменением роли художника в русском театре

Значение частной оперы Мамонтова для русской сценографии.

Творчество художников В. Васнецова, В. Поленова, К. Коровина, М. Врубель.

Деятельность художественного объединения «Мир искусства», в концепции театральной живописи которого основополагающим принципом стал индивидуальный стиль художника.

Сценографы Московского Художественного театра.

Существенные изменения в сложившиеся принципы сценического оформления: К. Станиславский и В. Симов.

Трехмерное пространство сцены и Московский Художественный театр.

Вклад в дальнейшее развитие искусства сценографии- опыты В. Мейерхольда в

период работы в Студии на Бородинской.

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

Тема 4. Сценография советского театра

Текущий контроль: презентация

- воссоздание декорацией конкретного места действия: узнаваемость, реалистичность оформления (пример спектаклей и художников);
- эстетика театра-праздника, оригинальные технические решения в рамках иллюстративного подхода (пример спектаклей и художников);
- спектакли и их сценическое оформление указанного периода (Москвы и Ленинграда)
- соцреализм в театральном-декорационном искусстве 1930–1950-х г. Возвращение бытовой декорации. Становление «натурноиллюзорной» игровой декорации.

Творчество В. Дмитриева,

Творчество П. Вильяенса,

Творчество Н. Акимова

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

Тема 5. Основные черты современной русской сценографии

Текущий контроль: письменный опрос

Творчество С. Вирсаладзе, А. Васильева.

Модернизм на российской сцене 1960–1970-х годов. «Пластическая режиссура» в сценографии. Новые формы сотворчества режиссера и художника: Ю. Любимов и Д. Боровский, Г. Товстоногов и Э. Кочергин. Творчество Б. Мессерера, Д. Лидера, И. Блумберга.

Сценография конца 1970–1990-х годов. Новое моделирование изобразительного мира. Пространство спектакля и пространство сцены. Моделирование новой эстетики вещи. Работы В. Левенталя, М. Китаева, С. Бархина.

Видеоарт и новые формы изобразительного в визуально-пластическом решении спектакля. Видеотеатр.

Театр художника – стирание границ между изобразительным и сценическим

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

VIII семестр

Тема 6. Понятие композиции как метода построения художественной формы

Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу

- Составьте композицию цветовых пятен и объемов в модульном пространстве с элементами статики, динамики, ритма, контрастов, нюансов.

- 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).

Тема 7.Золотое сечение.

Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу

Анализ сценографии на примере театральной постановки (на выбор)

Тема 8.Театральное пространство- его 4-х мерность.

Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу

Анализ сценографии на примере театральной постановки (на выбор)

Тема 9.Пространство и время в театре.

Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу

Анализ сценографии на примере театральной постановки (на выбор)

Тема 10.Законы театральной перспективы

Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу

Анализ сценографии на примере театральной постановки (на выбор)

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Форма промежуточной аттестации- экзамен

Экзамен состоит из 2-х заданий:

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.
10. Сценография западноевропейского театра XVIII века.

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

- Практическое задание:

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

4. ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

-«Отлично» - теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов близким к максимальному.

-«Хорошо» - теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.

-«Удовлетворительно» - уровень выполнения работы отвечает большинству

основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Неудовлетворительно» - теоретическое освоение компетенций освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: 52.05.02 «Режиссура театра», профиль подготовки: «Режиссер драмы» Автор (ы): Жуков С.Ю.
--