Приложение 5

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Институт экономики, информационных технологий и креативных индустрий
Кафедра сценических искусств

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института

Т. М. Кожевникова
«17» июня 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.ДВ.03.2 Сценическое оформление танца

Направление подготовки/специальность: 52.03.01 - Хореографическое искусство

Профиль/направленность/специализация: Танцевально-эстетическая педагогика

Уровень высшего образования: бакалавриат

Квалификация: Бакалавр

год набора: 2026

Тамбов, 2026

Автор программы:
Доктор педагогических наук, профессор Юрьева Марина Николаевна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.01 - Хореографическое искусство (уровень бакалавриата) (приказ Министерства образования и науки РФ от «16» ноября 2017 г. № 1121).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры сценических искусств «16» июня 2026 г. Протокол № 11

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Института экономики, информационных технологий и креативных индустрий, Протокол от «17» июня 2026 г. № 10.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины…… 4

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата……. 5

3. Объем и содержание дисциплины…… 5

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства…… 14

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)…….. 20

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…… 21

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы……. 22

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-4 Способен применять в профессиональной деятельности формы, средства и методы постановочной, репетиторской и педагогической деятельности, анализировать художественные произведения литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии и на этой основе создавать качественный хореографический текст, создавать учебные композиции от простых танцевальных комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- балетмейстерско-постановочный
- культурно-просветительский
- педагогический

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сферах: 01 Образование и наука (в сферах: профессионального и дополнительного образования; научных исследований), 04 Культура, искусство (в сфере хореографического искусства)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	ПК-4 Способен применять в профессиональной деятельности формы, средства и методы постановочной, репетиторской и педагогической деятельности, анализировать художественные произведения литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии и на этой основе создавать качественный хореографический текст, создавать учебные композиции от простых танцевальных комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм	Использует систему выразительных средств (бутафорию, костюм, цвет, свет, живопись) для создания сценографии хореографического произведения

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-4 Способен применять в профессиональной деятельности формы, средства и методы постановочной, репетиторской и педагогической деятельности, анализировать художественные произведения литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии и на этой основе создавать качественный хореографический текст, создавать учебные композиции от простых танцевальных комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения					
		Заочная (семестр)					
		3	4	5	6	7	8
1	История костюма	+					
2	Композиция и постановка танца	+	+	+	+	+	+
3	Методика преподавания народно-сценического танца	+	+	+	+	+	+
4	Основы режиссуры и актерского мастерства			+			
5	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков		+				
6	Сценография		+				
7	Творческая практика				+		

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:

Дисциплина «Сценическое оформление танца» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 52.03.01 - Хореографическое искусство.

Дисциплина «Сценическое оформление танца» изучается в 4 семестре.

3.Объем и содержание дисциплины

3.1.Объем дисциплины: 2 з.е.

Заочная: 2 з.е.

Вид учебной работы	Заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	**72**
Контактная работа	8
Лекции (Лекции)	4
Практические (Практ. раб.)	4
Самостоятельная работа (СР)	64
Зачет	-

3.2.Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.	Формы текущего контроля

		Лекции	Практ. раб.	СР	
		З	З	З	
4 семестр					
1	Введение. Предмет и задачи курса «Сценическое оформление танца»	1	1	6	Реферат
2	Сценическое оформление танцевального действия. Основные этапы отечественной сценографии.	-	1	4	Собеседование
3	Архитектура зрительного зала	1	-	4	Реферат
4	Техника сцены	-	-	4	Составление глоссария
5	Звуковое оформление хореографического произведения.	-	1	4	Реферат
6	Приборы сценического освещения.	1	-	10	Собеседование
7	Виды сценических декораций	1	-	6	Реферат
8	Эскиз и макет	-	1	6	Тестирование; Собеседование
9	Цвет, его смысловое восприятие. Построение цветовых отношений	-	-	6	Устный опрос
10	Особенности проектирования и стилизация сценического костюма.	-	-	6	Собеседование
11	Подготовка, выпуск и эксплуатация хореографического спектакля	-	-	4	Реферат; Устный опрос

12	Работа балетмейстера над решением внешней формы хореографического произведения	-	-	4	Собеседование

Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса «Сценическое оформление танца» (ПК-4)

Лекция.

Значение курса «Сценическое оформление танца» в подготовке бакалавров в области хореографического искусства. Структура курса. Краткий обзор основных разделов курса, определение их характерных особенностей. Историческая и социально-классовая обусловленность возникновения сценического оформления, определенных художественных стилей. Специфика театрально-декорационного искусства – связь с изобразительным искусством и театром. Связь театральной декорации с различными видами и жанрами искусства (архитектурой, живописью, скульптурой и др.). Синтетичность театрально-декорационного искусства (драматург, музыка, постановщик, танцовщик, художник). Единство содержания и формы в художественном оформлении балетного спектакля. Мера условности сценографии и реализм. Общность организационной и творческой деятельности хореографа, и художника. Место курса среди общепрофессиональных и специальных дисциплин. Система знаний, умений и навыков, необходимых для создания внешней формы спектакля. Требования к освоению курса. Аннотированный обзор литературы и других источников по предмету.

Практическое занятие.

1.Сценография как синоним декорационного искусства. Значение сценической графики в структуре спектакля.

2.Сценография как этап развития «художественного оформления» спектакля.

3.Сценография как профессия в театре.

4.Сценография как наука о художественно-технических средствах в создании пространственной образности спектакля.

5.Значимость сценографии в современном театре.

Задания для самостоятельной работы.

1. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX века. М. 2011.
2. Березкин В.И. Советская сценография 1917-19.
3. Березкин В.И Игровая сценография. XX век. Век нынешний, век минувший. М. 2014.

Тема 2. Сценическое оформление танцевального действия. Основные этапы отечественной сценографии. (ПК-4)

Лекция.

Понятие «сценография». Основные этапы развития сценографииЯзыческие праздничные обрядовые игрища древних славян. Ряжение. Святки. Масляничные поезда. Скоморошество. Вертеп. Кукольный театр. Школьный театр. «Комедийная хоромина» царя Алексея Михайловича. Первые русские театральные художники – Василий Репский, Петр Эглес. Оформление первого балетного спектакля в придворном театре царя Алексея Михайловича – «Балета об Орфее и Евридике» в 1673 г. Театральные реформы Петра 1. Фейерверки, маскарады. Ассамблеи. Театр при приемниках Петра 1. Учреждение в 1756 г. государственного публичного театра. Оперно-балетный придворный театр Елизаветы Петровны. Джузеппе Валериани – художник стиля барокко. Классицистический театр конца 18 в. Возрастание роли художника в спектакле. Ведущие декораторы – Градицци, Гильфердинг. Усадебный театр конца XVIII – начала XIX в. Крепостные художники в театрах Юсупова и Шереметьева. Расцвет театрально-декорационного искусства. Декорация «большого стиля». Творчество Пьетро Готтардоди Гонзага. Разработка основных типов декораций. Оформление балетов Шарля Дидло. Утверждение декораций как «музыки для глаз», как искусства «большого стиля». Танцевальные костюмы конца XVIII – начала XIX в. Романтические тенденции в декорационном искусстве первой трети XIX в. Распространение наряду с архитектурным перспективизмом пейзажной декорации. Декорации и костюмы романтического балета. Творчество А. Каноппи, А. Роллера. Эклектизм в оформлении балетных спектаклей середины века. Появление русской национальной оперы. Декорации опер М. Глинки. Обстановочная феерия в музыкальном театре «Маг и волшебник» сцены Карл Вальц. Оформление опер и балетов П.И. Чайковского. Утрата декорацией высокой живописной культуры, подмена ее машинерией. Декораторы казенной сцены – М. Шишков, М. Бочаров, П. Исаков, А. Гельцер

Практическое занятие.

1.Понятие «сценография». Сценография как синоним декорационного искусства.

2.Задачи сценографии и ее компоненты.

3.Основные исторические этапы развития отечественной сценографии.

4.Культурно-исторические концепции построения театрального пространства.

5.Сценография как этап развития «художественного оформления» танца.

6.Формы сценических решений в балетных спектаклях

7.Сценография как наука о художественно-технических средствах в создании пространственной образности спектакля.

8.Значимость сценографии в современном театре.

Задания для самостоятельной работы.

1. Углубленное изучение материалов темы.

2.Изучение исследований Г.Ф. Лукомского, И. Березкина, В.Е. Быкова.

3.Конспектирование примеров культурно-исторических и философских концепций построения театрального пространства в балетных спектаклях.

4.Подготовка к собеседованию по определенной проблеме.

Тема 3. Архитектура зрительного зала (ПК-4)

Лекция.

Понятия «театральное пространство», «сценическое пространство». Классификация различных форм сцены. Модель театральных комплексов. Состав помещений театральных зданий. Обозначение игровой зоны сцены. План сцены (место). Осевая линия сцены. Осевой разрез сцены. Значение осевого разреза для планировки спектакля. Проверка видимости декорации по высоте. Определение высоты подвесной декорации. Развеска падуг. Общие требования к осевому разрезу сцены. На осевом разрезе необходимо должно быть: полный разрез сцены от пола нижнего трюма до колосников, полный разрез авансцены и оркестровой ямы, расположение галерей и переходных мостиков. Полный разрез арьерсцены с отметкой расположения проекционных камер. Боковой вид портальной башни. Расположение и нумерация штанкетных подъемов и софитов. Расположение огнестойкого занавеса. Расположение антрактного занавеса, арлекина и портальных падуг. Границы и центр поворотного круга. Отметка уровня зрителя первого ряда. Зрительный зал.

Практическое занятие.

1.Понятия «театральное пространство», «сценическое пространство».

2. Формы сцены.

3.Основные части сцены.

4. Устройство современной сцены.

5.Особенности построения зрительный зала.

Задания для самостоятельной работы.

1.Углубленное изучение материалов темы. Работа с искусствоведческой, учебно-методической, справочной литературой.

2.Проработка конспектов лекций.

3.Подготовка и написание реферата.

Тема 4. Техника сцены (ПК-4)

Лекция.

Понятие «сценическое пространство. Основная терминология сцены. Основные части сцены, их пропорции. Сцена-коробка, портальная арка, зеркало сцены. Трюм, планшет сцены и его механизация, верховое оборудование сцены – колосники, штанкеты, софиты, подъемные устройства. Авансцена, игровая часть, арьерсцена, карманы. Основа построения сцены – отношение ширины, высоты, глубины к соответствующим измерениям портала. Типы сцены – обыкновенная, вращающаяся, гидравлическая. Устройство современной сцены. Габариты сценической коробки. Расположение и габариты карманов сцены. Расположение и габариты арьерсцены. Расположение и ширина проходов на сцене. Строительные выступы и ниши в стенах сцены. Размеры, форма авансцены и прилегающей к ней стены зрительного зала. Оркестровая яма. Ширина галерей сцены. Расположение и ширина переходных мостиков. Крайние места первого ряда. Толщина и цвет линий на планировке сцены. Обозначение механического оборудования на планировке сцены. Поворотный круг и кольцо. Стационарные накатные площадки. Сейф для хранения мягкой декорации. Портальные башни. Антрактный занавес. Огнестойкий занавес и красная линия. Штанкетное хозяйство, софиты, горизонт и панорамы, подъемные планы, люки-провалы.

Практическое занятие.

1.Виды планшета сцены.

2.Функции игровой части сцены.

3.Оборудование и механические приспособления современной сцены.

4.Стационарное сценическое оборудование и специальное («малая» техника).

5.Основные этапы развития сцены и её техники.

6.Техника прошлого и настоящего.

7. Традиционные и новые современные виды оборудования и приспособлений сцены

Задания для самостоятельной работы.

1.Работа с искусствоведческой, учебно-методической, справочной литературой.

2.Проработка конспектов лекций.

3.Составить терминологический словарь техники сцены, зрительного зала.

Тема 5. Звуковое оформление хореографического произведения. (ПК-4)

Лекция.

Акустика театральных (и концертных) залов.Нормы звукоизоляции. Звукоусилительные установки.Звуковое оформление спектакля. Партитура звукошумового оформления. Приобретение дополнительного оборудования (осветительной приборов, звуковой и музыкальной аппаратуры). Партитура звукошумового оформления.Работа звуко-режиссера, звукооператора.

Практическое занятие.

1.Классификация театральной музыки.

2.Общие функции театральной музыки.

3.Замысел музыкального оформления танца.

4.Музыкальное оформление хореографического произведения..

5. Работа над шумовым оформлением.

Задания для самостоятельной работы.

1.Описать техническое оснащение современной театральной сцены.

2.Охарактеризовать звукоусилительные установки.

3.Составить звуковую партитуру.

4. Подобрать музыкальный материал в соответствии с идей хореографического произведения.

5.Подготовка реферата.

Тема 6. Приборы сценического освещения. (ПК-4)

Лекция.

Общая характеристика значения света на сцене. Приборы сценического освещения и их размещение. Приборы общего освещения. Приборы нижнего освещения. Приборы верхнего освещения. Приборы локализованного освещения. Приборы световых имитаций и «световых эффектов». Свет и цвет. Цветовая трансформация. Цветовое освещение живописной сценической картины. Освещение объемных декораций. Освещение исполнителей. Детали и общая смысловая роль света в отдельных картинах общая тональность, цветность, динамические и статистические световые эффекты, цвет костюмов и декораций. Освещение горизонта. Световая декорация. Проекционная декорация. Световая партитура.Спецэффекты, их виды. Приемы создания спецэффектов. Паспорт спектакля. Световая партитура. Лист направки. Световая планировка. Список световых положений. Карта перемены. Перечень документов, составляющих световую партитуру спектакля: проведение спектакля, световая планировка и боковой разрез, направочный лист, лист световых положений, карты перестановок, выписка водящих. Электронное стекло средство световой сценографии Компьютерные программы работы со сценически светом. Световые репетиции.

Практическое занятие.

1.Приборы общего освещения.

2.Характеристика приборов нижнего и верхнего освещения.

3.Назначение приборов световых имитаций и "световых эффектов"

4.Спецэффекты, их виды. Приемы создания спецэффектов.

5.Световая и проекционная декорация.

6.Понятие «светопартитура спектакля».

7.Паспорт спектакля. Лист направки. Световая планировка.

Задания для самостоятельной работы.

1.Работа с искусствоведческой, учебно-методической, справочной литературой.

2.Проработка конспектов лекций и вопросов.

3.Подготовка к опросу, коллоквиуму.

4.Изучив одну из сцен профессионального театра, составить план сцены; обозначить на нем расположение и назначение осветительного и звукового оборудования, сценических механизмов и других сценических приспособлений.

5.Сделать сравнительный анализ особенностей и возможностей большой и малой сцены.

Тема 7. Виды сценических декораций (ПК-4)

Лекция.

Понятие «декорация». Функции декорации в спектакле: техническая, эксплуатационная, эмоционально-эстетическая. Проблема условности в театрально-декорационном искусстве. «Одежда» сцены – занавес, кулисы, падуги, задник, «горизонт», станки. Типы декораций – мягкие, строенные, живописно-объемные. Система оформления кулисная, кулисно-арочная, павильон, общая установка. Художественно-конструкторские приемы и стили декорационного оформления действия. Метод оформления постановки в зависимости от конкретного содержания, жанра произведения и творческих установок постановщика (живопись, гравюра, плакат, лубок, народная миниатюра, проекция, драпировки, ширмы, станки, конструктивные декорации). Цвет, творческие возможности и физические данные исполнителя. Тип человеческой фигуры и цветовая гамма. Эмоциональное, психологическое, символическое значение цвета. Выражение цветом настроения, темперамента, вкуса. Цветовые эффекты – увеличения, сокращения форм, приближение, удаление, пластическое изменение фигуры. Костюм как основное средство создания образа через внешние признаки. Соподчиненность всех элементов оформления целостному образному замыслу. Планировка, цвет, бутафория, реквизит, костюмы, грим. Классические методы театрального проектирования. Жесткие декорации. Мягкие декорации. Театральная бутафория. Декорационно-живописные работы.

Практическое занятие.

1.Понятие «декорация», «одежда» сцены.

2.Типы декораций.

3.Сущность системы оформления сцены.

4.Художественно-конструкторские приемы и стили декорационного оформления действия.

5.Цвет в сценическом оформлении.

Задания для самостоятельной работы.

1.Работа с искусствоведческой, учебно-методической, справочной литературой.

2.Проработка конспектов лекций и вопросов.

3.Проанализировать декорационное оформление любого балетного спектакля.

4.Дать определение понятиям «зрительный центр, опорная точка в картине».

5.Обосновать соподчиненность всех элементов оформления целостному образному замыслу балетного спектакля.

6. Подобрать примеры использования «мягких», «жестких» декораций и металлических конструкций в балетных постановках.

Тема 8. Эскиз и макет (ПК-4)

Лекция.

Определение эскиза. Приемы отдельных художников в работе над эскизом. Характеристика основных видов эскизов. Умение «читать эскиз». Макет. Определение макета, его возможности. Макет как один из важнейших этапов в работе над новой постановкой. Материализация замысла в макете. Макет, как первая стадия проекта декорационного оформления. Черновой и чистовой макет – техника и технология создания. Типы театральных макетов. Макет прирезка. Макет, черновая выгородка. Макет материального оформления спектакля. Макет модель. Макет действующая модель. Макет театральной среды в виртуальном пространстве. Компьютерное моделирование. Создание трехмерной сценической среды. Масштабы, используемые при изготовлении театрального макета. Коррекция зрительных впечатлений Материалы для изготовления театрального макета. Фактуры театрального макета и их соотношение с декорационными фактурам в декорациях создаваемых по театральному макету. Законы соответствия художественного оформления сцены с макетом. Макет в дальнейшей работе над технологическим решением спектакля. Подготовительные работы. Инструменты и материалы. Изготовление подмакетника. Планшет, станки, фурки и подъемы. Жесткие и каркасные декорации. Подвеска и драпировки, рисованные и мягкие детали. Мебель и аксессуары. Живопись в макете. Фактурная обработка макета, окраска и роспись. Освещение макета. Выставочный театральный макет.

Практическое занятие.

1.Понятия «эскиз», «макет». Виды эскизов.

2.Приемы отдельных художников в работе над эскизом.

3.Определение макета, его возможности.

4.Проверка будущей постановки в пространственных соотношениях.

5.Виды макета. Техника и технология создания макета.

6.Работы хореографа и художника на макете.

Задания для самостоятельной работы.

1.Работа с искусствоведческой, учебно-методической, справочной литературой.

2.Проработка конспектов лекций.

3.Подготовка к опросу, тестированию.

4.Разработать эскиз живописной декорации или костюма к хореографической постановке.

5.Анализ эскизов декораций, костюмов.

Тема 9. Цвет, его смысловое восприятие. Построение цветовых отношений (ПК-4)

Лекция.

Цвет и свет, тон. Определение взаимосвязи главного и дополнительного цвета, контраст цветовой и тональный. Сравнение цветовых отношений и умение их сгармонировать. Цвет, творческие возможности и физические данные исполнителей. Цветовые эффекты. Цвет при оформлении постановки. Построение цветовых отношений на сцене. Смысловое значение цвета и его восприятие. Эмоциональная окраска сценического действа с помощью цветовой гаммы. Цветовая система освещения сцены. Цвета основные и дополнительные, теплые и холодные, родственные и контрастные. Цветовые гармонии и гаммы. Светофильтры разнообразных цветов. Светофильтры стеклянные и пленочные. Приемы цветовых изменений по ходу сценического действия

Практическое занятие.

Не предусмотрено.

Задания для самостоятельной работы.

1.Работа с искусствоведческой, учебно-методической, справочной литературой.

2.Проработка опорных конспектов лекций и вопросов.

3.Подготовка к опросу, коллоквиуму.

4. Изучение форм построения цветовых отношений на сцене балетных спектаклей, концертных программ анализируются смысловые значения и эмоциональная окраска сценического действа с помощью цветовой гаммы.

5.На конкретных примерах постановки проанализировать приемы цветовых изменений по ходу сценического действия.

Тема 10. Особенности проектирования и стилизация сценического костюма. (ПК-4)

Лекция.

Единая образно-стилистическая структура колористическое решение: введение контрасти-рующих по цвету костюмов и их элементов использование особенностей восприятия «теплых и холодных» цветов, символического значения. Моделирование как связующее звено между искус-ствознанием и сценическим воплощением костюма. Понятия «моделирование», «стилизация костюма». Воспроизведение в сценическом кос-тюме особенностей одежды различных эпох и сословий. Воплощение форм и декоративных реше-ний. Особенности костюма балетного спектакля. Значение искусства грима в создании художественного образа. Роль и значение грима в творчестве режиссера и актера. Краткая история развития гримировального искусства. Техника грима. Поиски и создание внешней формы образа. Создание грима-образа. Связь грима с компо-нентами внешнего оформления спектакля. Стиль грима и его зависимость от художественного решения образа.

Практическое занятие.

Работа с костюмами.

Работа над гримом.

Репетиционный период.

Задания для самостоятельной работы.

1.Проработка опорных конспектов лекций и вопросов.

2.Подготовка к опросу.

3.Составить описание технических служб и творческих мастерских профессионального театра, Дворца культуры.

Тема 11. Подготовка, выпуск и эксплуатация хореографического спектакля

(ПК-4)

Лекция.

Объединение поиска хореографа и художника в репетиционном процессе. Выгородка и планировка: проверка пространственно-временных отношений в спектакле. Вещь, деталь, аксес-суары, костюм в репетиционном процессе. Монтировочная выписка. Монтировочные работы. Поиск атмосферы сценического действия. Свет в спектакле. Создание и фиксация светово-го макета (световой партитуры) спектакля. Новое оборудование – пульты управления, прожекторы, подсветы. Художник по свету, его функции в современном театральном процессе. Оркестр и фонограмма: преимущества и недостатки. Работа хореографа с дирижером и зву-кооператором. Материалы и оборудование звукоцеха театра. Акустика театрального здания. Репетиции спектакля в частичном и полном оформлении. Рабочие графики репетиций, журналы и дневники репетиций и спектаклей. Функции помощника режиссера. Организация и проведение прогонов, монтировочных и генеральных репетиций. Оконча-тельное соединение всех компонентов балетного спектакля. Премьера спектакля. Устранение недочетов. Репертуарный план эксплуатации спектакля, подготовка и контроль за его проведением. Выездной вариант оформления, подготовка и транс-портировка. Планирование и проведение гастролей.

Практическое занятие.

Не предусмотрено.

Задания для самостоятельной работы.

1.Проработка опорных конспектов лекций и вопросов.

2.Подготовка к опросу, коллоквиуму.

3.Провести и проанализировать свою техническую репетицию, сокурсников.

Тема 12. Работа балетмейстера над решением внешней формы хореографического произведения (ПК-4)

Лекция.

Универсальность художника в театре (пейзажист, исторический живописец, мастер интерьера и т.п.). Творческое содружество балетмейстера и художника. Режиссерская сценография и сценографическая режиссура. Создание зрительного образа спектакля в соответствии со стилем и ритмом произведения, замыслом постановщика, конкретными данными актера, устройством и размером сцены данного театра Определение характера оформления, жанра и места действия. Исторические приметы, национальные, социальные, экономические, географические различия. Задачи и целевые установки, свободный поиск и совместное решение сценографии. Общие принципы оформления хореографической постановки. Законы живописи (отношения цвета и света, ансамбль тонов и т.п.). Законы архитектуры. Теория линейной перспективы. Взаимосвязь художественны задач с техникой сцены при создании зрительного образа спектакля. Определение главного в оформлении. Уточнение и выяснение конкретных вопросов – планировка, обстановка, нахождение определяющих, доминирующих деталей, предметов. Зрительный центр, опорная точка в картине. Доминирующий свет и фактура всей постановки, эпизода, картины, персонажа. Пропорциональные соотношения в мизансценах высоты с глубиной и шириной сценического пространства. Взаимосвязь музыкальной драматургии с общей цветовой гаммой и цветовой композицией спектакля, хореографического номера. Работа художника над созданием костюмов, грима исполнителей. Необходимость общности взглядов хореографа и художника при истолковании произведения и нахождения формы сценического воплощения будущей постановки. Соответствие формальных особенностей творчества художника и постановщика – творческий темперамент, мировоззрение, излюбленная тематика, приемы сценического решения и т.п. Театральная условность разных жанров сценического искусства (драма, опера, балет, цирк, эстрада).

Практическое занятие.

1.Определите функции художника в театре.

2.Принципы оформления хореографического произведения.

3.Взаимосвязь художественны задач с техникой сцены при создании зрительного образа хореографической постановки.

4.Понятия «зрительный центр, опорная точка в картине».

5.Пропорциональные соотношения в мизансценах высоты с глубиной и шириной сценического пространства.

6.Взаимосвязь музыкальной драматургии с общей цветовой гаммой и цветовой композицией спектакля.

7.Театральная условность разных жанров сценического искусства.

Задания для самостоятельной работы.

1.Проработка конспектов лекций.

2.Подготовка к опросу.

3. Подготовить сообщение о творческом взаимодействии известных балетмейстеров и художников.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

Балльно-рейтинговые мероприятия не предусмотрены

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Составление глоссария

Тема 4. Техника сцены

1 Составления глоссария по технике сцены.

Устный опрос

Тема 11. Подготовка, выпуск и эксплуатация хореографического спектакля

1. Охарактеризуйте условия проведения репетиции в выгородке.
2. Дайте определение понятию «монтировочная выписка».
3. Определите функции художника по свету в современном театральном процессе.
4. Какие преимущества и недостатки работы с оркестром и фонограммой.
5. Расскажите технологию организации и проведения прогонов, монтировочных и генеральных репетиций.
6. Какова документация проведения репетиций и спектаклей.
7. Определите функции помощника режиссера.
8. Составьте репертуарный план эксплуатации спектакля

Реферат

Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса «Сценическое оформление танца»

1.Роль и значение декорационного решения тематического мероприятия социокультурной направленности.
2. Роль образ и атмосферы в смысловом решении хореографической постановки.
3. Основные виды композиций.

Тема 3. Архитектура зрительного зала

1 Театральное пространство и его связь с замыслом танца.
2 Формы сцены.
3 Основные части сцены.
4 Устройство современной сцены.
5 Особенности построения зрительного зала.

Тема 5. Звуковое оформление хореографического произведения.

1 Звуковой образ зрелищных постановок.
2 Звукозапись, ее применение.
3 Компьютерные программы по звукорежиссуре: Nero Wave Studio, Adobe Audition.
4 Монтаж музыкальных треков

Тема 7. Виды сценических декораций

1. Характеристика современных технологий оснащения сцены.
2. Устройство штанкетного «хозяйства» сцены, работа занавеса.
3. Возможности различных сценических приспособлений для создания более полного художественного образа.

Тема 11. Подготовка, выпуск и эксплуатация хореографического спектакля

1. Художественный образ в сценографии.
2. Взаимосвязь выбора выразительных средств сценографии с замыслом постановки (на конкретном примере).
3.Финансовые рамки материального оформления танца.
4.Работа хореографа с художником.

Собеседование

Тема 2. Сценическое оформление танцевального действия. Основные этапы отечественной сценографии.

1 Назовите истоки становления и развития русского народного театра.
2 Охарактеризуйте театральные представления в России с XI века.
3 Каково влияние народного искусства на придворный театр.
4 Опишите придворный театр XVII века.
5 Выявите влияние западноевропейской театральной культуры на русскую.
6 Когда был создан первый профессиональный театр?
7 Назовите художников – декораторов XVII века.

Тема 6. Приборы сценического освещения.

1.Каково значение света на сцене.
2.Охарактеризуйте приборы сценического освещения.
3. Перечислите приборы общего освещения.
4.Дайте характеристику приборам нижнего и верхнего освещения.
5.Каково назначение приборов световых имитаций и "световых эффектов".
6. Что такое световая и проекционная декорация?
7. Дайте определение понятию «световая партитура».

Тема 8. Эскиз и макет

1.Дайте определение понятиям «эскиз», «макет».
2. Охарактеризуйте приемы отдельных художников в работе над эскизом.
3. Назовите основные виды эскизов.
4. Какова техника и технология создания макета?
5. Дайте характеристику работы хореографа и художника на макете.

Тема 10. Особенности проектирования и стилизация сценического костюма.

1. Понятия «моделирование», «стилизация костюма».
2.Каковы условия воспроизведения в сценическом костюме особенностей одежды различных эпох и сословий?
3. Определите особенности костюма балетного спектакля.
4. Каково значение искусства грима в создании художественного образа?
5. Охарактеризуйте технику грима.
6. Выявите связь грима с компонентами внешнего оформления спектакля.

Тема 12. Работа балетмейстера над решением внешней формы хореографического произведения

1. Современная сценография и современные художники декораторы.
2.Создание зрительного образа танца.
3.Приемы и стили декорационного оформления хореографического произведения.

Тестирование

Тема 8. Эскиз и макет

1.Сценография- это
а) вид художественного творчества, занимающийся оформлением спектакля;
б) вид художественного творчества занимающийся постановкой спектакля; в) вид художественного творчества, занимающийся графикой.

2.Художественными стилями искусства XVII в. являются:

а) барокко

б) классицизм
в) роккоко
г) романтизм

3.Современные театральные здания восходят к:

а) Олимпийскому театру в Виченце
б) театр в Эпидавре
в) театр Диониса

4.Принцип декоративной сценографии характеризует:

а) театр барокко
б) театр классицизма
в) театр реализма

5.Орхестра представляет собой ...

а) площадку для танцев и хора
б) помещение для переодевания актеров
в) помещение для хранения декораций, бутафории

6.Театрализованное представление евангельских сюжетов называется:

а) литургической драмой
б) фарс
в) моралите

7.В качестве сцены в мистериях использовались:

а) передвижные повозки
б) теларии
в) фурки

8.Итальянский профессиональный театр эпохи Возрождения — это:

а) комедия дель арте
б) комедия моралите
в) сатирическая драма

9.Глубинная сцена (коробка) появилась в:

а) театре барокко
б) театре Античности

в) театре средневековья

10.Литургическая драма в XVI в. существовала в:

а) Италии
б) Франции
в) Англии

11.Система рисованных кулис появилась в театре

а) барокко
б) романтизма
в) просвещения

12.Игровая сценография свойственна:
а) античному театру

б) средневековому театру

в) театру эпохи Возрождения

13.Перспективные декорации впервые появились в:

а) итальянском придворном театре XVI в.
б) крепостном театре
в) древнегреческом

14.Сценография древнегреческого театра включает в себя:

а) костюм

б) маски
в) живописные декорации

15.Первый ярус зрительного зала в театре:
а) бельэтаж.
б) партер.
в) амфитеатр

16.Места в зрительном зале, расположенные за партером:
а) бельэтаж.
б) партер
в) амфитеатр

17.Элементы декорационного оформления спектакля:
а) кулисы
б) эскизы
в) декорации

18.Виды сценического оформления:
а) изобразительно-живописный
б) архитектурно-конструктивный
в) художественно-образный
19.В живописной декорации основным элементом является
а) изображение из апликации;
б)изображение объемных объектов;
в) рисованное изображение.

20.Натуралистически-бытовые декорации - это
а) бутафория;
б)натуральные вещи;
в) живопись

Устный опрос

Тема 9. Цвет, его смысловое восприятие. Построение цветовых отношений

1 Определение взаимосвязи главного и дополнительного цвета, контраст цветовой и тональный.
2 Цвет, творческие возможности и физические данные исполнителей.
3 Цветовые эффекты.
4 Построение цветовых отношений на сцене.
5 Цветовая система освещения сцены.
6 Приемы цветовых изменений по ходу сценического действия

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (ПК-4)

1.Основные этапы развития сценографии.
2.Культурно-философские концепции построения сценического пространства.
3.Основные элементы и выразительные средства сценографии.
4.Предпосылки перехода от игровой сценографии к декоративному искусству.
5.Театральное здание и зрительный зал.
6. Сценическое пространство и оборудование сцены.
7.Приемы и стили декорационного оформления
8.Театральная декорация и ее конструктивные типы
9.Выразительные средства сценографии.
10.Приборы сценического освещения.
11.Световая партитура.
12.Цвет, его смысловое восприятие. Построение цветовых отношений
13.Эскиз и макет.
14.Творческие приемы сценического оформления спектакля
15.Технологии изготовления декораций и предметов быта.
16.Планирование и подготовка спектакля.
17.Выпуск спектакля.
18.Работа хореографа и художника над решением внешней формы танца.

Типовые задания для зачета (ПК-4)

Не предусмотрено

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено»	ПК-4	Владеет основными закономерностями решения сценического пространства, приемами выразительными средствами сценографии, способен организационные художественные вопросы
«не зачтено»	ПК-4	Не ориентируется в понятиях и терминах. Неправильно отвечает на поставленные во-просы или затрудняется с ответом.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;

- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.

- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентаци, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели. ссылки на ресурсы. соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности. соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы:
- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Базанов В. Техника и технология сцены : учеб. пособие. - Л.: Искусство, 1976. - 367 с.
2. Искусство сценографии мирового театра : [В 2 кн.], [Кн. 1]: От истоков до середины XX века. - М.: Эдиториал УРСС, 1997. - 541 с.
3. Искусство сценографии мирового театра, [Т. 12]: Сценографы России в контексте истории и современной практики мирового театра. - М.: [КРАСАНД], 2011. - 654 с.

6.2 Дополнительная литература:

1. Понсов А.Д. Конструкции и технология изготовления театральных декораций : учеб. пособие. - Москва: Искусство, 1988. - 290, [3] с.

6.3 Иные источники:

1. Российская национальная библиотека - http://www.nlr.ru/
2. Консультант студента. Гуманитарные науки: электронно-библиотечная система - http://www.studentlibrary.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Microsoft Windows 10

7-Zip 9.20

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: https://elibrary.ru
2. Консультант студента. Гуманитарные науки: электронно-библиотечная система. – URL: https://www.studentlibrary.ru
3. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: https://www.prlib.ru
4. Российская национальная библиотека: официальный сайт. – URL: http://nlr.ru
5. Российская государственная библиотека: официальный сайт. – URL: https://www.rsl.ru
6. Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина: официальный сайт. – URL: http://www.tambovlib.ru
7. Электронная библиотека ТГУ. – URL: https://elibrary.tsutmb.ru/
8. Электронная библиотека РФФИ. – URL: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
9. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. – URL: https://www.tsutmb.ru/biblio/elektronnyij-katalog/

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.