

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кемеровский государственный институт культуры
Режиссерско-педагогический факультет
Кафедра театрального искусства

**«Сценография и техника сцены»
Рабочая программа дисциплины**

Направление подготовки
44.03.01 «Педагогическое образование»

Направленность (профиль)
«Арт-педагогика (театральное творчество)»

Уровень высшего образования
«Бакалавриат»

Форма обучения
**Очная
заочная**

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями (ФГОС ВО 3+) по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Арт-педагогика (театральное творчество)», квалификация (степень) выпускника «бакалавр».

Утверждена на заседании кафедры театрального искусства и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/01.07.2022> г., протокол № 12.

Переутверждена на заседании кафедры театрального искусства 03.07.2023 г., протокол № 9.

Техника сцены и световое оформление спектакля: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Арт-педагогика (театральное творчество)», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» \ Е.В. Бастрыгина, С.С. Коваленко. – Кемерово: Кемеровск. гос. ин-т культуры, 2023. – 26 с. – Текст непосредственный.

Составители:
Е.В. Бастрыгина
ст. преподаватель
каф.ТИ,
С.С. Коваленко
ст. преподаватель
каф.ТИ

Содержание

1. Цели освоения дисциплины «Техника сцены и световое оформление спектакля»
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Сценография и техника сцены» соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1 Объем дисциплины
 - 4.2 Структура дисциплины
 - 4.3 Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
 - 5.1 Образовательные технологии
 - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
 - 6.1 Перечень учебно-методического обеспечения для СРС
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 8.1 Основная литература
 - 8.2 Дополнительная литература
 - 8.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 8.4 Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
10. Перечень ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины:

Целью курса является формирование у студента:

- представление о принципах образного мышления в процессе создания художественного оформления спектакля.
- знакомство студентов с творческим, техническим и организационным этапом работы над выпуском нового спектакля.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:

Дисциплина «Сценография и техника сцены» входит в Блок 1 в часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Курс «Сценография и техника сцены» служит теоретической основой знаний, умений и компетенций, сформированных в результате изучения следующих дисциплин: «Режиссура», «Актерское мастерство», «Грим».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Сценография и техника сцены» Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций (ПК) и индикаторы их достижения

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
ПК-4 Способен поддерживать профессиональную форму творческого коллектива при помощи тренингов и применять (использовать) традиционные и инновационные формы и методы работы	ПК-4.1 - основные этапы развития сценографии и системы оформления спектакля; - этапы эволюции театральной сцены и техники; различные виды механического оборудования сцены и его назначение.	ПК-4.2 - применить механическое оборудование в образном решении спектакля; - организовать творческий и технический процесс выпуска нового спектакля; - работать с художником-постановщиком; придерживаться правил охраны труда	ПК-4.3 - методикой планирования и организации творческо-производственного процесса в театральном коллективе; - понятийным аппаратом и профессиональной терминологией; - методами анализа, визуального и чувствуемого рядов театрального действия; - постановочной техникой в работе над спектаклем; - приемами сценографического и мизансценического решения спектакля.

Изучение учебной дисциплины «Сценография техника сцены» направлено на формирование трудовых функций в соответствии с профессиональными стандартами:

ПС 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

Трудовые функции:

А - Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

В - Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ.

ПС 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».

Трудовые функции:

А - Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам;

В - Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ.

ПС 01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»

Трудовые функции:

А - Преподавание по программам профессионального обучения, среднего профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

В – Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации образовательных программ различного уровня и направленности;

С - Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам СПО;

Е - Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями (законными представителями);

Ф - Организационно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП, ориентированных на соответствующий уровень квалификации;

Г - Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП

Дисциплина «Сценография и техника сцены» изучается студентами очной и заочной формы обучения в 4–5 семестрах и завершается зачетом в 5 семестре.

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа в соответствии с учебным планом, в том числе аудиторных занятий в интерактивных формах (70% в соответствии с требованиями ФГОС ВО)

4.2.1 Структура дисциплины при очной форме обучения

№ п/п	Разделы, темы дисциплины	Семестр	Контактной работы	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Интеракт. формы обучения
				лек ц.	практ.	срс	
1.	Механическое оборудование сцены	4	24	24	6	6	10

2	Световое оформление спектакля	5	24	6	28	2	39
	Всего 72 часа			40	34	8	49

4.2.2 Структура дисциплины при заочной форме обучения

№ п/п	Разделы, темы дисциплины	Семестр	Контактной работы	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Интеракт. формы обучения
				лек ц.	практ.	срс	
1.	Механическое оборудование сцены	4	4	2	2	30	4
2	Световое оформление спектакля	5	4	2	2	26	4
	Всего 72 часа			4	4	56	8

4.3. Содержание курса

Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела	Формы текущего контр, промежуточной аттестации. Виды оценочных средств
Техника сцены		
Раздел 1. Механическое оборудование сцены		

1.1 Устройство сцены-коробки. Основные части сцены. Пропорции основных частей сцены. Вспомогательные части сцены.	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>- ПК-3</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <p>знать:</p> <p>- различные виды механического оборудования сцены и его назначение.</p> <p>уметь:</p> <p>- применить механическое оборудование в образном решении спектакля;</p> <p>владеть:</p> <p>- понятийным аппаратом и профессиональной терминологией</p>	Опрос
1.2 Планшет сцены и его механизация. Устройство планшета сцены. Вращающийся планшет. Подъемно-опускные площадки. Накатные площадки.	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>- ПК-3</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <p>знать:</p> <p>- различные виды механического оборудования сцены и его назначение-применить механическое оборудование в образном решении спектакля;</p> <p>уметь:</p> <p>- применить механическое оборудование в образном решении спектакля;</p> <p>владеть:</p> <p>- понятийным аппаратом и профессиональной терминологией;</p>	Опрос
1.3 Верхнее оборудование сцены. Штанкетные подъемы. Индивидуальные подъемы. Полетные устройства. Софитные подъемы.	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>- ПК-3</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <p>знать:</p> <p>- различные виды механического оборудования сцены и его назначение;</p> <p>уметь:</p> <p>- применить механическое оборудование в образном решении спектакля;</p> <p>владеть:</p> <p>- понятийным аппаратом и профессиональной терминологией;</p>	проверка конспекта

1.4 Занавесы, горизонты и панорама. Занавес как техническое устройство и декорация. Виды занавесов. Горизонт и его устройство. Панорама и её устройство.	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>- ПК-3</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <p>знать:</p> <p>- различные виды механического оборудования сцены и его назначение;</p> <p>уметь:</p> <p>- применить механическое оборудование в образном решении спектакля;</p> <p>владеть:</p> <p>- понятийным аппаратом и профессиональной терминологией;</p>	проверка конспекта
Раздел 2. Технология изготовления декорационного оформления		
2.1 Технология изготовления жестких декораций. Жесткие декорации: павильонные декорации, станки, лестницы. Конструкция станков из рамок. Соотношение прочности, жесткости, габаритов, веса и простоты сборки при конструировании декораций. Объемно-каркасные декорации.	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>- ПК-3</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <p>знать:</p> <p>- различные виды механического оборудования сцены и его назначение;</p> <p>уметь:</p> <p>- применить механическое оборудование в образном решении спектакля;</p> <p>владеть:</p> <p>- методикой планирования и организации творческо-производственного процесса в театральном коллективе.</p>	Опрос
2.2 Технология изготовления мягких декораций. Одежда сцены. Театральные тюли. Половики.	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>- ПК-4</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <p>знать:</p> <p>- различные виды механического оборудования сцены и его назначение;</p> <p>уметь:</p> <p>- применить механическое оборудование в образном решении спектакля;</p> <p>владеть:</p> <p>- постановочной техникой в работе над спектаклем;</p>	Опрос

2.3 Технология изготовления театральной бутафории и живописные работы. Живописные задники, кулисы, падуги. Способы изготовления бутафории традиционными и современными материалами.	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>- ПК-4</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <p>знать:</p> <p>- основные этапы развития сценографии и системы оформления спектакля;</p> <p>уметь:</p> <p>- применить механическое оборудование в образном решении спектакля;</p> <p>владеть:</p> <p>- постановочной техникой в работе над спектаклем;</p>	Опрос
2.4 Маркировка и крепление декораций. Элементы сценических механизмов. Разметка декораций для сборки. Разметка сценических стационарных механизмов.	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>- ПК-4</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <p>знать:</p> <p>- основные этапы развития сценографии и системы оформления спектакля;</p> <p>уметь:</p> <p>- применить механическое оборудование в образном решении спектакля;</p> <p>владеть:</p> <p>- постановочной техникой в работе над спектаклем.</p>	Опрос
Раздел 3. Работа над выпуском нового спектакля и разработка документации		
3.1 Работа над макетом и планировкой. Назначение макета. Масштаб макета. Способы переноса декорационного оформления с эскиза в макет. Прирезка. Выставочный макет.	<p>Формируемые компетенции:</p> <p>- ПК-3</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <p>знать:</p> <p>- основные этапы развития сценографии и системы оформления спектакля;</p> <p>уметь:</p> <p>- применить механическое оборудование в образном решении спектакля;</p> <p>владеть:</p> <p>- методикой планирования и организации творческо-производственного процесса в театральном коллективе;</p>	проверка конспекта

<p>3.2 Составление рабочих чертежей. Виды чертежей. Необходимость чертежей в процессе изготовления декораций. Масштаб чертежей.</p>	<p>Формируемые компетенции: - ПК-4</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен: знать: - основные этапы развития сценографии и системы оформления спектакля; уметь: - применить механическое оборудование в образном решении спектакля; владеть: - методикой планирования и организации творческо-производственного процесса в театральном коллективе;</p>	<p>проверка конспекта</p>
<p>3.3 Составление технологического описания и сметы. Необходимость составления документации. Этапы на которых происходит составления документации.</p>	<p>Формируемые компетенции: - ПК-4</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен: знать: - основные этапы развития сценографии и системы оформления спектакля; уметь: - применить механическое оборудование в образном решении спектакля; владеть: - методикой планирования и организации творческо-производственного процесса в театральном коллективе.</p>	<p>проверка конспекта</p>

<p>3.4 Организация и нормирование производственного процесса. Нормативные документы, регламентирующие изготовление деталей изделия. Основные этапы производства материальной части спектакля.</p>	<p>Формируемые компетенции: - ПК-4</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен: знать: - основные этапы развития сценографии и системы оформления спектакля; уметь: - организовать творческий и технический процесс выпуска нового спектакля; - придерживаться правил охраны труда; владеть: - методикой планирования и организации творческо-производственного процесса в театральном коллективе.</p>	<p>Опрос</p>
<p>3.5 охрана труда в театрально-зрелищных организациях. Основные законы и нормативные акты, регламентирующие правила охраны труда. Соблюдение правил охраны труда в театрах и концертных организациях. Необходимость вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте.</p>	<p>Формируемые компетенции: - ПК-4</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен: знать: - основные этапы развития сценографии и системы оформления спектакля; уметь: - придерживаться правил охраны труда; владеть: - методикой планирования и организации творческо-производственного процесса в театральном коллективе; - постановочной техникой в работе над спектаклем.</p>	<p>Опрос</p>
<p>Раздел 4. Этапы развития театральной сцены и художественного оформления спектакля</p>		

<p>4.1 Возникновение сцены и оформления в античном театре. Формирование сцены-арены. Применение машинерии сцены в античном театре.</p>	<p>Формируемые компетенции: - ПК-4</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <p>знать: - этапы эволюции театральной сцены и техники;</p> <p>уметь: - применить механическое оборудование в образном решении спектакля;</p> <p>владеть: - понятийным аппаратом и профессиональной терминологией; - методами анализа, визуального и чувствуемого рядов театрального действия.</p>	<p>Опрос</p>
<p>4.2 Сцена средневекового театра. Симультанный принцип оформления. Театральная техника и оформление спектакля в средние века и раннего Возрождения.</p>	<p>Формируемые компетенции: - ПК-3</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <p>знать: - этапы эволюции театральной сцены и техники;</p> <p>уметь: - применить механическое оборудование в образном решении спектакля;</p> <p>владеть: - понятийным аппаратом и профессиональной терминологией; - методами анализа, визуального и чувствуемого рядов театрального действия.</p>	<p>Опрос</p>

<p>4.3 Возникновение и развитие сцены-коробки.</p> <p>Формирование светского придворного театра. Развитие живописных декораций и иллюзорного оформления.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПК-3 <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - этапы эволюции театральной сцены и техники; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применить механическое оборудование в образном решении спектакля; <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - понятийным аппаратом и профессиональной терминологией; - методами анализа, визуального и чувствуемого рядов театрального действия. 	<p>Опрос</p>
<p>4.4 Направления развития сцены в XIX – начале XX веков. Реформаторство театральной архитектуры. Театр Вагнера в Байрейте как важный этап в формировании принципов устройства современной сцены и зрительного зала.</p> <p>Направления развития сцены на рубеже 19-20 вв.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПК-3 <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - этапы эволюции театральной сцены и техники; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применить механическое оборудование в образном решении спектакля; <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - понятийным аппаратом и профессиональной терминологией; - методами анализа, визуального и чувствуемого рядов театрального действия. 	<p>Опрос</p>

<p>4.5 Сцены XX века. Советский театр: освоение театральной техники впервые десятилетия советской власти, конкурсное проектирование театров, архитектурные решения, театрально-зрелищные комплексы. Сцена-арена. Кольцевая сцена. Пространственная сцена. Универсальные театры с трансформированной сценой. Сцена на открытом воздухе.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПК-3 <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - этапы эволюции театральной сцены и техники; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применить механическое оборудование в образном решении спектакля; <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - понятийным аппаратом и профессиональной терминологией; - методами анализа, визуального и чувствуемого рядов театрального действия. 	Опрос
Световое оформление спектакля		
Раздел 5. Создание художественно-светового оформления спектакля		
<p>5.1 Цели и задачи светового оформления спектакля. Понятие единства содержание и формы. Форма как образное решение спектакля. Применение различных материалов и техник для создания формы. Создание определенной атмосферы и усиление драматического эффекта как основные цели художественно-светового оформления спектакля.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПК-3 <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные этапы развития сценографии и системы оформления спектакля; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовать творческий и технический процесс выпуска нового спектакля; <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами анализа, визуального и чувствуемого рядов театрального действия; 	Опрос

<p>5.2 Драматургия света. Сюжет картины как основное событие, изображенное в картине. Картина как отдельная мизансцена спектакля. Драматизм и художественные образы картины, передаваемые при помощи света. Анализ художественной картины.</p>	<p>Формируемые компетенции: - ПК-3</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <p>знать: - основные этапы развития сценографии и системы оформления спектакля;</p> <p>уметь: - организовать творческий и технический процесс выпуска нового спектакля;</p> <p>владеть: - методами анализа, визуального и чувствуемого рядов театрального действия;</p>	<p>Опрос</p>
<p>5.3 Типы и схемы освещения. Типы размещения источников света по горизонтали и вертикали. Виды освещения – линейный и тоновый свет. Особенности восприятия линии и цвета. Основные схемы освещения одним и двумя источниками света. Схемы освещения с дополнительными источниками света.</p>	<p>Формируемые компетенции: - ПК-3</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <p>знать: - основные этапы развития сценографии и системы оформления спектакля;</p> <p>уметь: - применить механическое оборудование в образном решении спектакля;</p> <p>владеть: - методами анализа, визуального и чувствуемого рядов театрального действия;</p>	<p>Опрос</p>
<p>Раздел 6. Светотехническое оборудование, приборы и их назначение</p>		

<p>6.1 Комплекс светотехнического оборудования. Разделение демонстрационного комплекса театра на зрительский и сценический комплексы. Сцена и другие помещения составляющие сценический комплекс. Принципы расположения светового оборудования относительно организации зрительского и сценического пространства. Разделение расположения световых приборов на верхнее, боковое и выносное. Освещение различных планов сцены приборами, расположенными в верхней части сцены, сбоку и на выносе.</p>	<p>Формируемые компетенции: - ПК-3</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные этапы развития сценографии и системы оформления спектакля; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применить механическое оборудование в образном решении спектакля; - организовать творческий и технический процесс выпуска нового спектакля; - работать с художником-постановщиком; - придерживаться правил охраны труда <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - постановочной техникой в работе над спектаклем; 	<p>Опрос</p>
<p>6.2 Театральные световые приборы. Театральные световые приборы, как устройства предназначены для художественного освещения сценической площадки. Конструктивные элементы из которых состоит световой прибор. Разделение световых приборов по характеру светораспределения светового луча в пространстве на: светильники рассеянного света, прожектор, проекционные приборы. Разделение осветительных приборов по назначению на: светильники, прожекторы, проекционные приборы, интеллектуальные приборы, приборы эффектного света. Особенности конструкции различных приборов.</p>	<p>Формируемые компетенции: - ПК-3</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные этапы развития сценографии и системы оформления спектакля; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применить механическое оборудование в образном решении спектакля; - организовать творческий и технический процесс выпуска нового спектакля; - работать с художником-постановщиком; - придерживаться правил охраны труда <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - постановочной техникой в работе над спектаклем. 	<p>Опрос</p>

<p>6.3 Источники света. История создания и усовершенствования электрической лампы. Разделение электроламп на лампы накаливания и разрядные лампы. Преимущества и недостатки различных ламп. Яркость ламп наполненных различными газами и металлами. Различия ламп по цоколю, мощности и напряжению.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПК-3 <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные этапы развития сценографии и системы оформления спектакля; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применить механическое оборудование в образном решении спектакля; - организовать творческий и технический процесс выпуска нового спектакля; - придерживаться правил охраны труда <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами анализа, визуального и чувствуемого рядов театрального действия; - постановочной техникой в работе над спектаклем. 	<p>Опрос</p>
<p>Раздел 7. Документация к световому оформлению спектакля. Составление документации, её назначение</p>		
<p>7.1 Световая партитура. Световая партитура как документ необходимый для точного воспроизведения светового оформления спектакля и проведения спектакля. Основные графы заполнения световой партитуры. Световая программа, её разделение на сцены и шаги. Составление световой партитуры спектакля.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПК-4 <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные этапы развития сценографии и системы оформления спектакля; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовать творческий и технический процесс выпуска нового спектакля; - работать с художником-постановщиком; - придерживаться правил охраны труда <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой планирования и организации творческо-производственного процесса в театральном коллективе; - постановочной техникой в работе над спектаклем; 	<p>проверка конспекта</p>

<p>7.2 Световая планировка спектакля. Три вида ортогональной проекции. План сцены и планировка спектакля. Световая планировка как способ фиксации светового оформления спектакля. Составление световой планировки спектакля.</p>	<p>Формируемые компетенции: - ПК-3</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <p>знать: - основные этапы развития сценографии и системы оформления спектакля;</p> <p>уметь: - организовать творческий и технический процесс выпуска нового спектакля; - работать с художником-постановщиком; - придерживаться правил охраны труда</p> <p>владеть: - методикой планирования и организации творческо-постановочной техникой в работе над спектаклем;</p>	<p>проверка конспекта</p>
<p>7.3 Схема расположения светового оборудования. Расположение приборов, зафиксированное на плане сцены. Наглядность расположения приборов на сцене. Схема развески оборудования при работе на чужой площадке. Составление схемы расположения светового оборудования.</p>	<p>Формируемые компетенции: - ПК-3, ПК-4</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <p>знать: - основные этапы развития сценографии и системы оформления спектакля;</p> <p>уметь: - организовать творческий и технический процесс выпуска нового спектакля; - работать с художником-постановщиком; - придерживаться правил охраны труда</p> <p>владеть: - методикой планирования и организации творческо-производственного процесса в театральном коллективе; - постановочной техникой в работе над спектаклем; - приемами сценографического и мизансценического решения спектакля.</p>	<p>проверка конспекта</p>

<p>7.4 Спецификация светового оборудования. Таблица с перечнем светового оборудования и основных его характеристик. Условные обозначения различных световых приборов.</p> <p>Спецификация светового оформления как часть документации технического оформления сцены.</p> <p>Составление спецификации светового оформления спектакля.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПК-3, ПК-4 <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные этапы развития сценографии и системы оформления спектакля; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовать творческий и технический процесс выпуска нового спектакля; - работать с художником-постановщиком; - придерживаться правил охраны труда <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - постановочной техникой в работе над спектаклем; - приемами сценографического и мизансценического решения спектакля. 	<p>Опрос</p>
<p>Раздел 8. Свойства света и цвета. Особенности восприятия света и цвета человеком</p>		
<p>8.1 Теория освещения.</p> <p>Основные свойства света.</p> <p>Природные и искусственные источники света.</p> <p>Пространственно-временные аспекты освещения.</p> <p>Материалы, их способность поглощать и отражать свет.</p>	<p>Формируемые компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПК-3, ПК-4 <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные этапы развития сценографии и системы оформления спектакля; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовать творческий и технический процесс выпуска нового спектакля; - работать с художником-постановщиком; - придерживаться правил охраны труда <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - постановочной техникой в работе над спектаклем; - приемами сценографического и мизансценического решения спектакля. 	<p>Опрос</p>

<p>8.2 Теория цвета и принципы смешение цветов. Свет как физическое явление. Рецепторы глаза, воспринимающие свет. Видимый спектр световых волн. Хроматические и ахроматические цвета, яркость, насыщенность, цветовой тон. Цветовая температура. Два основных принципа смешения цветов: сложение и вычитание. Применения принципа сложения цветов в световом оформлении спектакля.</p>	<p>Формируемые компетенции: - ПК-3, ПК-4</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <p>знать: - основные этапы развития сценографии и системы оформления спектакля;</p> <p>уметь: - организовать творческий и технический процесс выпуска нового спектакля; - работать с художником-постановщиком; - придерживаться правил охраны труда</p> <p>владеть: - постановочной техникой в работе над спектаклем; - приемами сценографического и мизансценического решения спектакля.</p>	<p>Опрос</p>
<p>8.3 Восприятие цвета. Восприятие окружающего мира, зависящее от возможности различать цвета. Психологическое и физиологическое воздействие цвета на человека. Ассоциации и художественно-эстетическое восприятие цвета. Восприятие человеком основных цветов.</p>	<p>Формируемые компетенции: - ПК-3, ПК-4</p> <p>В результате изучения раздела курса студент должен:</p> <p>знать: - основные этапы развития сценографии и системы оформления спектакля;</p> <p>уметь: - организовать творческий и технический процесс выпуска нового спектакля; - работать с художником-постановщиком; - придерживаться правил охраны труда</p> <p>владеть: - постановочной техникой в работе над спектаклем; - приемами сценографического и мизансценического решения спектакля.</p>	<p>Опрос</p>

<p>8.4 Гармония цвета. Взаимосвязь различных цветов между собой. Цветовой круг. Монохромная цветовая гамма. Дополнительные цвета. Расщепление дополнительного цвета. Расщепление пары дополнительных цветов. Непрерывная цветовая гамма: родственные цвета. Троичная цветовая гамма (триада). Цветовые пропорции.</p>	<p>Формируемые компетенции: - ПК-3, ПК-4 В результате изучения раздела курса студент должен: знать: - основные этапы развития сценографии и системы оформления спектакля; уметь: - применить механическое оборудование в образном решении спектакля; - организовать творческий и технический процесс выпуска нового спектакля; - работать с художником-постановщиком; - придерживаться правил охраны труда владеть: - постановочной техникой в работе над спектаклем; - приемами сценографического и мизансценического решения спектакля.</p>	<p>проверка конспекта</p>
		Зачет

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Для диагностики компетенций применяются следующие образовательные технологии:

- традиционные образовательные технологии, включающие аудиторные занятия в форме лекций, практических занятий, самостоятельной работы студентов;
- современные образовательные технологии, включающие в себя комплексный подход: экскурсии по театрам города;

Особое место занимает использование активных и интерактивных методов обучения, в том числе:

- лекции с обратной связью и обсуждением проблем, связанных со сценографическими аспектами;
- разработка и защита творческих работ в виде учебных проектов.

В качестве специальных технологий при освоении дисциплины необходимо использовать: комплексный метод обучения, сущность которого проявляется в одновременном совмещении теоретического и практического материала.

Для диагностики компетенций применяются следующие формы контроля: фронтальный опрос, подготовка конспектов, собеседование, групповое обсуждение, разработка и защита творческих работ в виде учебных проектов.

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

Современный учебный процесс в высшей школе требует существенного расширения арсенала средств обучения, широкого использования средств информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, интегрированных в электронную образовательную среду. В ходе изучения обучающимися учебной дисциплины «Техника сцены и световое оформление спектакля» применение электронных образовательных технологий (e-learning) предполагает размещение различных электронно-образовательных ресурсов на сайте электронной образовательной среды КемГИК на web-адрес <http://edu.kemguki.ru/>, отслеживание обращений студентов к ним, а также использование интерактивных инструментов: (задание).

Электронно-образовательные ресурсы учебной дисциплины «Техника сцены и световое оформление спектакля» включают так называемые статичные электронно-образовательные ресурсы: файлы с текстами лекций, электронными презентациями, различного рода изображениями, ссылки на учебно-методические ресурсы Интернет и др. Ознакомление с данными ресурсами доступно каждому студенту посредством логина и пароля. Студенту могут работать со статичными ресурсами, читая их с экрана или сохраняя на свой локальный компьютер для дальнейшего ознакомления. В процессе изучения учебной дисциплины для студента важно освоить данные ресурсы в установленные преподавателем сроки.

При освоении указанной дисциплины наряду со статичными электронно-образовательными ресурсами применяются интерактивные элементы: практические задания и др. Использование указанных интерактивных элементов направлено на действенную организацию самостоятельной работы студентов. Работа с указанными выше элементами дисциплины требует активной деятельности студентов, регламентированной как необходимостью записи на курс, так и сроками, требованиями к представлению конечного продукта и др.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Организационные ресурсы

- Тематический план дисциплины

Учебно-теоретические ресурсы

- Интерактивная лекция

Учебно-практические ресурсы

- практические занятия

Учебно-методические ресурсы

- Методические указания для обучающихся по выполнению самостоятельной работы

Учебно-справочные ресурсы

- Перечень ключевых слов

Учебно-наглядные ресурсы

Учебно-библиографические ресурсы

- Список рекомендуемой литературы

Фонд оценочных средств

Перечень экзаменационных вопросов.

6.1. Методические указания по выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающегося является неотъемлемой частью учебного процесса в вузе. Лекционный курс по дисциплине «Сценография и техника сцены» не охватывает всего содержания учебной дисциплины, поэтому успешное освоение данного предмета требует систематической целенаправленной самостоятельной учебной работы обучающегося. Такая работа, способствует формированию системы представлений о формировании и развитии сценографии театра от античности до XX века, а также этапов работы над созданием сценографического образа спектакля.

В процессе выполнения учебно-исследовательских заданий, обучающиеся получают навык

самостоятельной работы с учебной, справочной, и другими видами литературы. Содержание самостоятельной работы по данной дисциплине направлено на:

- формирование и развитие умений поиска информации, отбора и систематизации материалов, фиксирования информации (подготовка конспектов и др.);
- развитие способностей к самостоятельному анализу и критическому оцениванию источников информации;
- формирование и совершенствование навыков сценографии спектакля.

7. Фонд оценочных средств

Формой контроля по дисциплине «Сценография и техника сцены» является зачет в 5 семестре. Зачетные требования предполагают знание теории развития сценографии театра от античности до XX века, а также этапов работы над созданием сценографического образа спектакля, владение понятийным аппаратом.

Зачет предполагает создание художественного образа учебной работы в виде макета декораций, в соответствии с программными требованиями.

Этапы формирования компетенций

Компетенция/раздел дисциплины (семестр)	Разд. 1	Разд. 2	Разд. 3.	Разд. 4.	Разд. 5.	Разд. 6.	Разд. 7.	Разд. 8.
ПК-3 Способность планировать и организовывать репетиционную и образовательную деятельность, осуществлять воспитательный процесс в сфере театрального творчества	+	+	+	+	+	+	+	+
ПК-4 Способен поддерживать профессиональную форму творческого коллектива при помощи тренингов и применять (использовать) традиционные и инновационные формы и методы при создании авторского художественного проекта в театральном творчестве.	+	+	+	+	+	+	+	+

Формы контроля формируемых компетенций

(контрольные задания и средства оценивания компетенций)

<i>Компетенция</i>	<i>Контрольные материалы (задания)</i>	<i>Средства оценивания (технология оценки результата)</i>
ПК-3 Способность планировать и организовывать репетиционную и образовательную деятельность, осуществлять воспитательный процесс в сфере театрального творчества	Написание конспектов	Проверка конспектов
ПК-4 Способен поддерживать профессиональную форму творческого коллектива при помощи тренингов и применять (использовать) традиционные и инновационные формы и методы при создании авторского художественного проекта в театральном творчестве.	Написание конспектов	Проверка конспектов

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Сценография и техника сцены»

Основной целью в процессе изучения курса является усвоение наиболее значительных этапов развития сценографии театра от античности до XX века, а также этапов работы над созданием сценографического образа спектакля, владение понятийным

аппаратом. Следует отметить, что указанная цель, может быть реализована только при постоянном обращении к сценографическому материалу и его подробному анализу. В процессе обучения студенты должны ознакомиться с понятиями художественного оформления спектакля и театральной техники, и технологии, которые должны затем применяться при создании собственного художественного образа.

Изучение дисциплины направлено на ознакомление с историей развития сценографии от зарождения в период античности до современного состояния.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

1. Берёзкин В.И. Сценографы России в контексте истории и современной практики мирового театра / Березкин В. И. - Москва: КРАСАНД, 2011. – 654 с.
2. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра. Т. 8. Сценографы России: Борис Мессерер. Валерий Левенталь. Владимир Серебровский / Березкин В. И. - Москва: КРАСАНД, 2011. - 413 с.
3. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра. Т. 10. Сценографы России: Эдуард Кочергин. Игорь Попов. Олег Шейнцис / Березкин В. И. - Москва : КРАСАНД, 2011. - 490 с.
4. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра. Т. 12. Сценографы России в контексте истории и современной практики мирового театра / Березкин В. И. - Москва: КРАСАНД, 2011. - 654 с.
5. Санникова, Людмила Ивановна Художественный образ в сценографии: учебное пособие / Л. И. Санникова. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2018. - 144 с.

Дополнительная литература

1. Базанов В. В. Сцена XX века [Текст]: учебное пособие / В. В. Базанов. - Ленинград: 1990. - 239 с.
2. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра. Т.2: Вторая половина XX века: В зеркале Пражских Кварриеннале 1967-1999 годов / Березкин В. И. - Москва: Эдиториал УРСС, 2001. - 808 с.
3. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра. Т.3: Мастера XVI-XX вв. / Березкин В. И. - Москва: Эдиториал УРСС, 2002. - 296 с.
4. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра. Том. 4. Театр художника. Истоки и начала / Березкин В. И. - Москва: КомКнига, 2006. - 232 с.
5. Березкин, В. И. Искусство сценографического мирового театра. Т. 5: Театр художника. Мастера / Березкин В. И. - Москва: КомКнига, 2006. - 600 с.
6. Столпянский, П. Н. Маг и чудодеев Санкт-Петербургской сцены Андрей Адамович Роллер (1805-1891 гг.) / Столпянский П. Н. ; Кулиш А. П. ; Санкт-Петербургская государственная Театральная библиотека ; Российская национальная библиотека. - Санкт-Петербург: Гиперион, 2002. - 104 с.
7. Шевелев, Г. В. Сцена: механическое оборудование: учебное пособие для театральных колледжей и вузов / Шевелев Г.В. - Москва: Российская академия театрального искусства - ГИТИС, 2007. - 284 с.

9.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Абстракция: Искусство дизайна (Серия 3) Эс Девлин, сценограф https://vk.com/videos-59434067?z=video-59434067_456239029%2Fclub59434067%2Fpl_-59434067_-2
2. Адольф Аппиа и Гордон Крэг <https://www.youtube.com/watch?v=5nrzncjKbS0>
3. 7 QUESTIONS TO YOURSELF | Holographic Performance <https://www.youtube.com/watch?v=jIXp-DnWmMY>

9.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы

1. Операционная система Windows XP/Vista/7;
2. Антивирусные программные средства;
3. Интернет-браузеры: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, др.
4. Театральная энциклопедия – http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/Index.php
5. Театральная энциклопедия– <http://www.theatre-enc.ru>.
6. Театральная библиотека Сергея Ефимова – <http://www.theatre-library.ru>
7. Университетская библиотека online– <http://www.biblioclub.ru>

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

1. Аудитория для проведения лекций и практических занятий;
2. Мебель для лекционных занятий;
3. Мультимедийные средства для воспроизведения изображения и звука с коммуникацией, позволяющей подключить ПК.
4. Учебная доска магнитная для маркера.

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная образовательная программа,
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического

развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,
- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ,
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.
- при необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья:

- допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций

12. Перечень ключевых слов

1. Системы оформления спектакля.
2. Живописная декорация
3. Обобщенное место действия
4. Действенная декорация
5. Машинерия сцены

6. Сцена-коробка
7. Сцена-арена
8. Верхнее оборудование сцены
9. Нижнее оборудование сцены
10. Макет
11. Правила охраны труда