

Министерство образования и науки самарской области
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области
«Сызранский колледж культуры и искусств им. О.Н.Носцовой»

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора

ГБПОУ СКИК

№35-С от 31.05.2024

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08 Техника сцены и сценография

**общепрофессионального учебного цикла
программы подготовки специалистов среднего звена
52.02.04 Актёрское искусство**

углубленной подготовки

Сызрань, 2024

ОДОБРЕНА
предметно цикловой комиссией
специальности 52.02.04 Актёрское
искусство

Составлена в соответствии с
Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего
профессионального
образования по специальности
52.02.04 Актёрское искусство
заместитель директора по учебно-
производственной работе
Г.А.Фирсова

Председатель ПЦК - Мацибора А.Р

Протокол № 12 от 30.05. 2024

Составитель:
Мацибора А.Р -

преподаватель ГБПОУ СКИК

Эксперты:

Внутренняя экспертиза

Техническая экспертиза: Холодковская Г.Е. зав.орг.метод.отделом
ГБПОУ СКИК

Содержательная экспертиза: Мацибора А.Р преподаватель ГБПОУ
СКИК

Внешняя экспертиза

Содержательная экспертиза: Салмин С.В. директор МБУ ТКК
«Драматический театр
А.Н.Толстого»

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 52.02.04 Актёрское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1359.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 стр.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 10
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 12

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08. Техника сцены и сценография

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Техника сцены и сценография» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 52.02.04 Актёрское искусство

1.2. Место учебной дисциплины «Техника сцены и сценография» в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Техника сцены и сценография», требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Цель преподавания дисциплины – формирование графической культуры пользователя путем формирования таких компетенций будущего специалиста, как информационная, проектно-конструкторская, коммуникативная и др.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- учитывать при проектировании особенности материалов, технологии изготовления, современного производственного оборудования;
- использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла;
- разбираться в технической документации спектакля и рабочих чертежах сценического оснащения, оборудования, декораций;

знать:

- устройство сцены, сценическое оборудование;
- технологию оформления спектакля; особенности творческой работы в составе постановочного коллектива;
- особенности в области сценического проектирования спектакля;
- методы организации творческого процесса театрального художника;

- современные методы сценографии;
- основные изобразительные и технические средства и материалы сценографии;
- приемы и методы макетирования;

Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование общих компетенций (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным материалом.

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности.

ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого художественного замысла.

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими видам деятельности.

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла.

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления.

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства.

ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по созданию спектакля.

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины «Техника сцены и сценография»

Вид учебной деятельности	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	42
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	32
в том числе:	
лабораторные работы	не предусмотрено
практические занятия	5
контрольные работы	не предусмотрено
курсовая работа (проект)	не предусмотрено
Самостоятельная работа студента (всего)	10
в том числе:	
Подготовка информационного блока; конспектирование текста; ответы на контрольные вопросы; подготовка рефератов, оформление отчета, создание электронной почты, выполнение графических работ в виде чертежей	
Итоговая аттестация в форме экзамена	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техника сцены и сценография».

ОП.08 Техника сцены и сценография		32	
Раздел 1. Историческая эволюция сценического пространства.			
Тема 1.1. Театры Древней Греции, Древнего Рима, театры эпохи Возрождения.	Содержание	1	
	1.«Сцена» культовых празднеств Древнего Египта. Театр Древней Греции и его машинерия. Техника церковного театра средних веков. Возникновение театра – яруса эпохи Возрождения. Изменение декораций во время представлений. Рождение сценической коробки.		2
Тема 1.2. Современная сцена. Архитектура. Назначение элементов.	Содержание	1	
	1.Тип сценической площадки. Технические приспособления. Терминология объектов изучения современной сцены.		2
Тема 1.3. Оборудование сцены.	Содержание	1	
	1.Сцена, авансцена, просцениум, арьерсцена, боковые карманы, порталная арка, зеркало сцены, рампа, софиты, прожектора, штапкеты, колосники, галереи, переходные мостики.		2
Тема 1.4. Работа со сценой. Обмер. Перевод в масштаб на эскиз.	Содержание	1	
	1.Масштаб 1 : 20; 1 : 10; 1 : 5. Нанести масштаб на эскиз.		2
Тема 1.5. Практическое ознакомление с оборудованием и устройством сцены	Содержание	1	
	1.Знакомство с оборудованием и устройством на конкретной сцене разных вариантов сложности: сцена зала колледжа искусств, сцена зала Драматического театра им. А.Н. Толстого.		2
Раздел 2. Театральные декорации и материалы.			

Тема 2.1. Театральная декорация. Виды театральной декорации.	Содержание	1	2
	1. Декорация – воссоздание обстановки и атмосферы действия спектакля. Живописная декорация – роспись задников, элементов интерьера, создание живописного фона спектакля. Кулисная, передвижная декорация – тканевая или древесная. Создание различных конфигураций элементов ландшафта, архитектуры. Объемная – пандусы, лестницы, фурки с механическим приводом. Симультактивная – использование одновременно всех мест действия спектакля. Пространственная – схожа с симультактивной, плюс зрительный зал, фойе, театральное здание.		
Тема 2.2. Материалы, используемые в изготовлении декораций.	Содержание	1	2
	1. Краски, красители. Театральный тюль, марля, отбельное полотно, бумага, тарная ткань, полителен, картон, самоклеющаяся пленка, пеногерметик, оргалит, сетка и т.д.		
Тема 2.3. Одежда сцены. Занавесы.	Содержание	1	2
	1. Мягкая одежда сцены. Кулисы, падуги, арлекин, игровой занавес, суперзанавес, гофрированный занавес «маркиз», горизонт. Комплекты одежды сцены: черный, белый, цветной – материалы различной фактуры и плотности, специально сшитая одежда сцены для спектакля или мероприятия.		
Раздел 3. Основы перспективы. Форма. Цвет.			
Тема 3.1. Основные законы композиции.	Содержание	1	2
	1. Средство для выражения идеи произведения. Расположение, расстановка действующих лиц на площадке по законам композиции написания картины художником. Перспектива – воображаемая линия горизонта. Эпоха классицизма – ясность, четкость построения. Эпоха «Ренессанса» – изящество, ажур, светлые постельные тона. «Незаметность» композиции. Умение учиться композиционным приемам – заранее проигрывать и продумывать композицию действующих лиц на сценической площадке.		
Тема 3.2. Цвет – главное	Содержание	1	

выразительное средство в живописи.	1.Чувство цвета и его оттенков. Основные цвета. Цветовой круг. Пространственные свойства холодных и теплых тонов. Дополнительные цвета, умение смешивать цвета, получая разные оттенки. Использование цвета при оформлении спектакля или досугового мероприятия.		2
Тема 3.3.Сценография - создание зрительного образа спектакля, представления.	Содержание	1	
	1.Новый тип художественного сознания. Сценография места действия - конкретная достоверность, метафорическая обобщенность. Игровая сценография: костюм, маска - предметы с которыми работает актер, участие игровой сценографии в игре актера. Действенная сценография: раскрытие сценического действия, соединяющая декорационную и игровую сценографию.		2
Раздел 4.Свет в представлении.			
Тема 4.1.Осветительные приборы. Светофильтры.	Содержание	1	
	1.Проекционное оборудование сцены. Специальные приборы, применяемые для художественного освещения сцены и световых эффектов. Диапозитивы и их изготовление.		2
Тема 4.2. Художественное освещение сцены и световые эффекты.	Содержание	1	
	1.История возникновения сценических эффектов. Условия для осуществления световых эффектов. Смешанный вид сценических и световых эффектов.		2
Тема 4.3.Тень на сцене. «Театр теней».	Содержание	1	
	1. Сочетание теневой проекции и декорационного оформления. Увеличение глубины сцены. Условия для проецирования тени на экран, задник, горизонт. Теневой театр, его устройство и элементарное оборудование. Декорационное оформление детского представления. Освещение в теневом театре.		2
	1. 1.Урок контроля, оценки и коррекции знаний		
Раздел 5. Художественно-декоративное оформление театрализованных			3

представлений и досуговых программ			
Тема 5.1.Особенности художественно-декоративного решения мероприятий досуга в закрытых помещениях.	Содержание	1	3
	1.Использование всех видов театральной декорации. Поиски художественного образа темы и идеи мероприятия. Поиск главной детали оформления, олицетворяющей тему и идею.		
Тема 5.2.Особенности оформления мероприятий на открытом воздухе.	Содержание	1	3
	1. Изучение места действия. Использование природных и архитектурных особенностей при оформлении мероприятия на открытом воздухе. Особенности оформления мероприятия: в парке, на площадке, на набережной, на воде и др. Поиски образа.		
Тема 5.3.Образное решение досугового мероприятия.	Содержание	1	3
	1. Определение темы, идеи и сверхзадачи мероприятия. Поиск образного решения мероприятия, поиск символов, метафор, гипербол. Характерные признаки художественного образа.		
Тема 5.4.Поиск доминирующих деталей оформления, трансформация деталей.	Содержание	1	3
	1. Художественный образ и главная доминирующая деталь оформления, олицетворяющей образ. Трансформация образа – превращение главной детали оформления в элемент символики праздника		
Тема 5.5.Особенности Оформления карнавального Костюмированного шествия.	Содержание	1	3
	1 .Определение точного зримого образа шествия. Создание центрального эмоционально-образного объекта колонны. Создание дополнительных доминирующих деталей оформления и распределение их среди участников шествия при формировании колонны.		
Тема 5.6 Костюм, грим, свет – важные компоненты художественно-декоративного решения	Содержание	1	3
	1. Органическое единство декораций, костюма, грима, света. Арсенал световых эффектов.		

Тема 5.7. Работа режиссера с художником.	Содержание	2	3
	1. Сотрудничество, соавторство. Совместный замысел структуры действенной сценографии как общей пластической партитуры.		
Тема 5.8. Художественно-образное оформление афиши и приглашения.	Содержание	2	3
	1. Афиша и пригласительный билет как части единого целостного образного решения. Создание точно продуманной афиши и приглашения.		
Тема 5.9. Разработка эскиза оформления театрализованного представления.	Содержание	2	3
	1. Образ и атмосфера зрелища. Их роль в смысловом решении. Необходимость того или иного цветового решения.		
Раздел 6. Театральный макет			
Тема 6.1. Макет как основная форма работы режиссера и художника над созданием внешней формы мероприятия.	Содержание	2	3
	1. Роль готового макета в подготовке спектакля. Этапы работы в художественном оформлении спектакля: эскиз, макет, чертежи, изготовление декораций.		
Тема 6.2. Черновой макет.	Содержание	2	3
	1. Масштабная сетка. План сцены. Рабочие чертежи. Технологическое описание		
Тема 6.3. Чистовой макет.	Содержание	1	3
	1. Объемный проект декорации, по которому снимаются рабочие чертежи, определяется фактура, разрабатываются системы зарядки декораций и способы их перестановки.		
Контрольный урок	Содержание	1	
	1. Урок контроля, оценки и коррекции знаний		

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, мастерской.

Оборудование мастерской: посадочные места обучающихся; рабочее место преподавателя; рабочая меловая доска; принтер.

Технические средства обучения: ПК; видеопроектор; проекционный экран; сканер; подключение к сети Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Абрамовский Г., Арановский М., Белецкий И., Данько Л., Катанова
2. Авсиян О.А. Композиция (на пути к творчеству). М., 2004.
3. Базанов В. В. «Технология изготовления театральных декораций»,
4. Базанов В.В. «Сцена. Техника. Спектакль» 1963.
5. века): хрестоматия/ Кайтанджян М.Г. – Саратов: Вузовское образование,
6. государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2017.
7. Градова К.В., Гутина А. Театральный костюм. М., ВТО, 1979.
8. Градова К.В., Театральный костюм (выпуск 2-й) М., СТД РСФСР,
9. Демченко А.И. Художественная культура Саратовского края. Часть
10. Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2013.
11. интерьер. – М.: Астрель, 2006.
12. Кайтанджян М.Г. История русского театра (от истоков до конца XIX
13. Козлинский В.И., Фрзе Э.П. Художник и театр. М.: Советский
14. Монтау Л. Сценическая техника и технология спектакля / Монтау Л.
15. Мюллер В.Н. «Декорационное оформление спектакля», 1954.
16. Панеро Д., Зелник М. Основы эргономики. Человек, пространство,

- 17.С., Кенигсберг А. 100 опер (история создания, сюжет, музыка), Л. Музыка,
- 18.Таиров А.Я. «Записки режиссера», 2000.
- 19.третья. Музыка, театр и кино/ Демченко А.И. – Саратов: Саратовская
- 20.Хромченко С.М. Солист Большого театра / Хромченко С.М. М.:
- 21.Энтелис Л. 100 балетных либретто. Л., 1971.

Дополнительные источники:

1. XIX вв./ Цидина Т.Д. Челябинск: Челябинский государственный институт
2. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., Искусство, 1977.
3. искусства. Вып.6, М., 1963.
4. Коссаковский А.В. «Техника постройки декораций», 1954.
5. культуры, 2017.
6. Мастера искусства о композиции Школа изобразительного
7. Сосунов Н.Н. «Театральный макет», 1960.
8. Цидина Т.Д. История русского театра: от истоков до рубежа XVIII–
9. Школа изобразительного искусства (сб. статей). Вып.9,10, М.,1963.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Техника сцены и сценография» осуществляется преподавателем в процессе выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>знания:</p> <p>устройство сцены, сценическое оборудование;</p> <p>технологии оформления спектакля; особенности творческой работы в составе постановочного коллектива;</p> <p>особенности в области сценического проектирования спектакля; методы организации творческого процесса театрального художника;</p> <p>современные методы сценографии; основные изобразительные и технические средства и материалы сценографии;</p> <p>приемы и методы макетирования; особенности декоративной живописи, графики и макетирования на разных стадиях художественного оформления спектакля;</p> <p>умения:</p> <p>учитывать при проектировании особенности материалов, технологии изготовления, современного производственного оборудования;</p> <p>использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла;</p> <p>разбираться в технической документации спектакля и рабочих чертежах сценического оборудования, декораций.</p>	<p><u>Формы контроля обучения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – устный опрос; – практические задания по работе с макетом <p><u>Формы оценки результативности обучения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – накопительная система баллов, на основе которой выставляется итоговая отметка. – традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу, на основе которых выставляется итоговая отметка <p><u>Методы контроля направлены на проверку умения обучающихся:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – выполнять задания на профессиональном уровне; – делать осознанный выбор способов решения профессиональных задач; – осуществлять коррекцию (исправление) сделанных ошибок на новом уровне предлагаемых заданий; – работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы. <p><u>Методы оценки результатов обучения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – мониторинг роста профессиональной самостоятельности и навыков получения нового знания каждым обучающимся; – формирование результата итоговой аттестации по дисциплине на основе суммы результатов текущего контроля.