

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра вокально-хорового и хореографического образования

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
Ю. А. Жадаев
« 28 » _____ 2016 г.

Художественное оформление хореографического произведения

Программа учебной дисциплины

Направление 44.04.01 «Педагогическое образование»

Магистерская программа «Хореографическое искусство и образование»

очно-заочная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры вокально-хорового и хореографического образования « 10 » декабря 2015 г., протокол № 4

Заведующий кафедрой Олейник М.А. « 10 » декабря 2015 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « 19 » января 2016 г., протокол № 5

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. « 19 » января 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ» « 28 » марта 2016 г., протокол № 10

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Разработчики:

Долгополова Людмила Александровна старший преподаватель кафедры вокально-хорового и хореографического образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

Программа дисциплины «Художественное оформление хореографического произведения» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1505) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (магистерская программа «Хореографическое искусство и образование»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (от 30 марта 2015 г., протокол № 8).

1. Цель освоения дисциплины

Дать теоретические знания в области сценического оформления хореографического произведения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Художественное оформление хореографического произведения» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.

Профильной для данной дисциплины является культурно-просветительская профессиональная деятельность.

Для освоения дисциплины «Художественное оформление хореографического произведения» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Инновационные процессы в образовании 2», «Ансамблевое искусство», «История и теория современного хореографического искусства и образования», «Методика преподавания специальных дисциплин», «Методическое и технологическое обеспечение руководства хореографическим коллективом», «Партерный экзерсис», «Современные направления в хореографии», «Современные хореографические педагогические технологии», «Хореографическая лексикология», прохождения практик «Научно-исследовательская практика», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17);

– готовностью применять современные методики и технологии организации профессиональной деятельности педагога-хореографа проектирования и экспертизы образовательных программ по хореографии для учреждений образования и культуры (СК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– строение сцены и принципы организации сценического пространства; технологии и техники сценографии применительно к оформлению хореографического произведения;
– особенности современного культурно-образовательного пространства и пути его проектирования;

уметь

– организовывать сценическое пространство; применять современные технологии оформления хореографического произведения;
– находить наиболее эффективные пути проектирования современного культурно-образовательного пространства;

владеть

– современными технологическими приемами организации сценической среды; навыками применения свето/цвето средств зрелищного восприятия в оформлении

сценического танца;

– навыками проектирования современного культурно-образовательного пространства.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		5
Аудиторные занятия (всего)	12	12
В том числе:		
Лекции (Л)	6	6
Практические занятия (ПЗ)	6	6
Лабораторные работы (ЛР)	–	–
Самостоятельная работа	96	96
Контроль	–	–
Вид промежуточной аттестации		3Ч
Общая трудоемкость	часы	108
	зачётные единицы	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	1 Основные компоненты сценографии	<p>Тема 1. История возникновения и развития сценографии. Эволюция сценической площадки. Истоки формирования отечественной сценографии и сценического танцевального костюма. Русское, советское и постсоветское театральное- декорационное искусство (XX век). Многообразие художественных направлений в сценографии в 1920-1930 гг. Сценография в период тоталитаризма. Особенности развития театрально – декорационного искусства (1930 – начало 1950). Сценография и костюм в конце 1950 – 1970-х гг. Основные стилистические тенденции в сценографии 80-х годов XX века. Выразительные средства сценографии. Тема 2. Строение и особенности современной сцены. Одежда сцены. Совершенствование сценического устройства в театре XVIII – XIX вв. Появление портала, сложение кулисно – арочной системы декораций. Устройство сцены XIX – начале XX в. Изобретение ломаного планшета сцены, карманов, поворотного круга. Программа революционного переустройства театра В. Мейерхольда. Формирование новых пространственных сценографических идей: «раздевание сцены», уничтожение рампы, соединение сцены со зрительным залом, отказ от грима, от декораций как фона, создание трехмерной конструкции. Конструктивизм в театре. Отрицание «художественности» и «эстетичности». Отголоски конструктивизма в балетном театре. Современная сцена и ее основные части. Виды одежды</p>

		<p>сцены и их функции в оформлении. Тема 3. Световое оборудование сцены. Роль света и цвета в оформлении сценического танца. Свет как художественно-постановочное средство. Осветительные приборы с широким, средним и узким углом рассеяния света (снопосветы, софиты, прожекторы). Виды осветительного оборудования: аппаратура верхнего освещения, аппаратура бокового освещения, аппаратура выносного освещения, переносная осветительная аппаратура, специальные осветительные и проекционные приборы для создания динамических проекционных эффектов (облака, волны, дождь и пр.) или статических, заменяющих какие-либо детали декоративного оформления (так называемые светопроекционные декорации). 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. Виды сценического освещения, элементарные сценические эффекты. Сценические эффекты с помощью лазерных светоарезкционных установок. Значение цвета в решении танцевального костюма.</p>
2	2 Методические основы оформления хореографического произведения	<p>Тема 4. Организация сценического пространства. Выразительные средства сценографии. Взаимосвязь художественных задач с техникой сцены при создании зрительного образа сценического действия. Связь театральной декорации с различными видами и жанрами искусства (архитектурой, живописью, скульптурой). Создание декорации с помощью разнообразных выразительных средств, используемых в современном театре, - живописи, фафики, архитектуры, освещения, проекции, кино и других. Сценическая живопись и монументально-эпическая тема в хореографии; принципы применения живописного панно. Основные системы декораций: кулисная, объемная, симультанная, проекционная, пространственная, условная (декорация в сукнах), световая. Кулисная система как часть декорации. Функции кулис: художественные и технические. Кулисы и падуго, образующие одежду сцены - систему подвесных драпировок. Создание на сцене с помощью оформления «в сукнах» вневременного отвлеченного пространства. Декорация-натюрморт, портрет, плакат, «черный квадрат», станок, аттракцион. Способы решения сценического пространства - повествовательная, метафорическая, живописная, игровая, динамическая декорации. Драматургические функции декораций. Пластика сценического пространства: пластика форм, пластика актера и</p>

	<p>пластика мизансцен, взаимодействие актерской пластики с пластикой сценического пространства.</p> <p>Тема 5. Художественные и технические средства постановки хореографического произведения. Структура выразительных и изобразительных средств сценографии. Основные функции сценографии в художественном действии. Основы художественного решения хореографического произведения. Композиция пространства. Виды композиции. Основные принципы и выразительные средства композиции. Единство, взаимоподчиненность, равновесие, повторяемость. Ритм, тектоника, пластичность, контрастность, структурность, функциональность. Изобразительные средства сценографии - цвет, линия, форма, фактура, текстура в композиции. Гармония, дисгармония, колорит, символика, психологический аспект. Динамика, статика, пропорциональность. Особенности построения пространственной композиции на сценической площадке. Сочетание выразительных средств плоскостной и объемно-пространственной композиции в трехмерном пространстве сцены. Тема 6. Работа хореографа с художником-дизайнером и художником-декоратором над оформлением хореографического произведения. Сценография как искусство создания зрительного образа спектакля посредством декораций, костюмов, света, постановочной техники. Создание хореографического образа в соответствии со стилем и ритмом представления, замыслом постановщика, конкретными данными танцовщика, устройством и размером сцены данного театра. Методика работы постановщика над поисками внешней формы театрализованного представления. Общие принципы оформления постановки. Общий замысел. Нахождение стиля и характера оформления танца, соответствующих стилю представления и постановочным замыслам. Нахождение приемов для достижения выбранного решения. Определение главного в оформлении. Соответствие формальных особенностей творчества художника и постановщика (творческий темперамент, мировоззрение, излюбленная тематика, приемы сценического решения и т.п.). Подбор костюма для сценического воплощения образа. Выразительная структура танцевального костюма: - конструкция формы (объемы, линии, фасоны); - фактура материала; - цвет и тон материала; - освещение, способность выглядеть на свету. Соответствие танцевального костюма характеру лексики танца, ее образному строю и действию, а также характеру музыкальной звучности (спокойному, резкому, страстному и пр.). Влияние костюма на танцевальную образность.</p>
--	---

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	1 Основные компоненты сценографии	6	–	–	48	54
2	2 Методические основы оформления хореографического произведения	–	6	–	48	54

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Анульев С.И. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Анульев С.И.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2010.— 106 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22106>.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Базанов В.В. Технология сцены. - Москва: «Импульс-свет», 2005..
2. Малыгина И. Грим и костюм в современном спектакле. М.: Искусство, 1963.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. 1. Российский университет театрального искусства (ГИТИС) <http://www.gitis.org/>.
2. 2. ЭБС IPRbooks (<http://www.iprbookshop.ru/>).
3. 3. База данных Российской государственной библиотеки по искусству <http://www.liart.ru/>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, электронных таблиц).
2. 2. Браузеры: Google Chrome, Opera, Internet Explorer.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Художественное оформление хореографического произведения» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебная аудитория для просмотра визуальных материалов, оснащенная доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Художественное оформление хореографического произведения» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной

аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Художественное оформление хореографического произведения» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.