

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА – ГИТИС»
Центр непрерывного образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере культуры

«Утверждаю»
Ректор **Г.А.Заславский**
Протокол № 6/2019 от 20 04 г.
заседания Ученого совета ГИТИСа
Приказ от 10.04.2019 г. № 54-1/ПК

Учебная программа
дополнительного профессионального образования —
программа повышения квалификации
«Современные технологии художественного оформления спектакля»

1. Нормативно-правовые основания разработки программы

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2013 г. № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»;
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов №ДЛ-1\05вн от 22.01.2015 г.;
- Устав Российского института театрального искусства – ГИТИС.

2. Область применения программы

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации: художников-технологов; заведующих постановочной частью, специалистов, связанных с созданием сценографических решений в театре.

Требования к слушателям: лица с высшим и средним профессиональным образованием.

Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий.

Объем в часах: всего 36 часов.

3. Цель и планируемые результаты освоения программы

Ознакомить слушателей с прогрессивными технологиями и перспективами их применения в организации сценического пространства. С их помощью слушатели смогут находить новые технические и конструктивные решения для воплощения замысла художника.

Программа направлена на получение слушателями следующих **профессиональных компетенций:**

- использовать прогрессивные технологии в организации сценического пространства;
- определять стилевые и технологические особенности и направления в конкретном данном сценографическом решении и с данным конкретным художником;
- реализовать замысел художника с использованием современных технических и конструктивных решений;
- применять современные технологии в гастрольной деятельности. Гастрольный вариант декораций с использованием современных технологий, техник и программного обеспечения.

В результате освоения программы обучающийся должен:

- применять полученные теоретические и практические знания по современным технологиям художественного оформления спектакля в условиях современного театрального производства;
- знать художественные, конструктивные и технологические особенности по современным технологиям художественного оформления спектакля в условиях современного театрального производства;

- освоить основную терминологию в мультимедиа: современное оборудование и программное обеспечение, свет, звук, видео;

- знать основные типы театральных действий и различать подходы к современным технологиям художественного оформления спектакля в условиях современного театрального производства;

- иметь представление о тканях и материалах, используемых для изготовления современных декораций и использовать современные технологии художественного оформления спектакля в условиях современного театрального производства;

- уметь работать с 3D-моделями театра и сценического решения.

4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы

Слушатели, успешно освоившие программу повышения квалификации и прошедшие итоговую аттестацию, получают по результатам обучения удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

5. Учебно-тематический план

№	Наименование темы	Аудиторные занятия (Всего, час)	Лекции (час)	Практические занятия (час)	Самостоятельные занятия (не регламентируются)
1	Роль сценографии в художественной целостности спектакля	4	3	1	
2	Типы и особенности художественного оформления для разных жанров сценических искусств	3	2	1	

3	Реализация замысла художника. Технические и конструктивные решения	6	4	2	
4	Звуковое оформление спектакля	3	2	1	
5	Световое оформление спектакля	4	3	1	
6	Сценические костюмы и аксессуары. Современные технологии при изготовлении костюмов и аксессуаров(головные уборы, обувь и т.д.).	6	4	2	
7	Сценический реквизит. Современные материалы и технологии для декораций, мебели, реквизита.	6	4	2	
8	Гастрольный вариант декораций с использованием современных технологий.	4	3	1	
	Всего	36 час.			
	Зачет				

6. Содержание курса

1. Тема «Роль сценографии в художественной целостности спектакля»

1.1. Для чего нужна сценография и как пространственное решение может повлиять на стиль и режиссерское решение спектакля. Как сценическое решение может повлиять на зрительское восприятие.

1.2. Влияние пространства на игру актеров;

1.3. Как сценография влияет в целом на имидж театра и его жизнеспособность. Что нужно знать о реализации проекта и воплощения его в заданном пространстве, заданного театра.

1.4. Какие ресурсы театра участвуют в работе над проектом сценографии. Как пространство театра влияет на сценографию, и сценография влияет на пространство.

1.5. Деятельность, направленная на реализацию замысла художника. Как максимально целостно и точно реализовать проект и вписать его в реальное пространство театра.

1.6. Оценка актуальности данного сценографического решения в данном театре.

1.7. Объективная оценка ресурса театра — составление плана работ.

1.8. Создание технической документации к проекту.

1.9. Запуск в производство, изготовление, монтаж, премьера.

1.10. Как использовать прогрессивные технологии и перспективы их применения в организации сценического пространства.

1.11. Использование современного оборудования.

1.12. Работа с новыми технологиями, облегчающими трудозатраты и травматизм.

1.13. Световое и звуковое решение работающее внутри сценического решения (индивидуальные подсветки и подзвучки).

1.14. Как определять стилевые и технологические особенности и направления в конкретном данном сценографическом решении и с данным конкретным художником.

1.15. Влияние стиля на технологию изготовления.

1.16. Жанр, определяющий стиль.

1.17. Оптимизация технологии.

1.18. Какие документы (материально-творческую базу) должен предоставить художник постановщик театру-заказчику.

1.19. Подготовка пакета документов художником. Обработка документов и материальной базы (макет, эскизы) для последующей разработки.

1.20. Практикум. На основе примера (фото или эскиз, планировка, фото макета, сценографии и костюмов) придумать оптимальные пути реализации художественного замысла.

2. Тема «Типы сценических решений для разных типов драматических или иных сценических действий»

- 2.1. Сценическое решение драматического спектакля, особенности;
- 2.2. Сценическое решение спектакля оперы и балета (музыкальный театр);
- 2.3. Сценическое решение спектакля эстрада и шоу-бизнес (концерт);
- 2.4. Сценическое решение иммерсивного спектакля, променада, перформанса.

3. Тема «Реализация замысла художника. Технические и конструктивные решения»

Запуск в производство декораций, костюмов, мебели, бутафории, обуви. Освоение технологии и основной терминологии по техническому решению и разработки спектакля для запуска в работу.

- 3.1. Создание техзадания, предварительная смета, технические разработки и чертежи, план выпуска спектакля;
- 3.2. Основные принципы конструирования театральных декораций»;
- 3.3. Базовые понятия механики и расчеты, которые необходимо учитывать при конструировании декораций;
- 3.4. Материалы, способы обработки, варианты крепления и монтажа;
- 3.5. Оценка устойчивости и прочности конструкции. Основные материалы, применяемые при создании декораций, варианты ручной, инструментальной и автоматизированной обработки. Соединения, крепления, сочетания различных материалов;
- 3.6. Системы театральной механизации. Верхняя, нижняя механика;
- 3.7. Теоретически возможные улучшения. Рассмотрение различных критериев, влияющих на выбор конкретных решений при

- проектировании и закупке нового оборудования;
- 3.8. Создание трехмерной модели сценического пространства. Современные компьютерные программы, способные помочь в организации работ. Таблицы для расчетов, моделирование для создания схем укладки декораций на складах;
 - 3.9. Использование компьютерных программ в современном театре. Составление отчетности, подготовительных документов, схем, таблиц, моделей. Чем полезны правильно подобранные программы. Типичные ошибки, допускаемые пользователями. Программное обеспечение для работы в театре.

4. Тема «Звуковое оформление спектакля»

- 4.1. Создание техзадания, смета;
- 4.2. Выбор, оптимизация, поставка оборудования;
- 4.3. Создание звукового решения спектакля;
- 4.4. Соблюдение авторских прав.

5. Тема «Световое оформление спектакля»

- 5.1. Создание светового решения спектакля и партитура;
- 5.2. Создание техзадания, смета, технические разработки и чертежи;
- 5.3. Использование видео в спектакле и создание контента.

6. Тема «Сценические костюмы и аксессуары»

Работа с основными технологиями в работе со сценическим костюмом, получение представление о тканях и материалах, используемых для изготовления предметов аксессуаров (головные уборы, обувь).

- 6.1. Создание художественного решения костюмов;
- 6.2. Создание техзадания, смета, технические разработки и чертежи;
- 6.3. Подбор материалов и выкраски;
- 6.4. Специфика работы над костюмом в разных формах: драма, музыкальный театр, шоу, уличные представления.

7. Тема «Современные материалы и технологии для декораций, мебели, реквизита»

- 7.1. Классификация материалов
- Современные сценические материалы и технологии, возможности их

использования в театральном производстве. Проблемы и перспективы применения новых материалов и технологий в театральной деятельности.

7.2. Оборудование производственных мастерских
Современное оборудование производственных мастерских. Требования к квалификационным характеристикам и должностным обязанностям работников в связи с освоением современного оборудования и технологий

7.3. Современные негорючие материалы для реквизита и декораций
Навыки системного и сравнительного анализа, оценки оптимального выбора технологий для воплощения внешней художественной формы спектакля (концерта, представления);

7.4. Специфика стилей и решений в реквизите (большая, малая, экспериментальная форма).

8. *Тема «Гастрольный вариант декораций с использованием современных технологий»*

8.1. Техзадание (создание облегченного варианта решения);

8.2. Применение современных материалов. Рассмотрение их эффективности по сравнению с классическими материалами;

8.3. Технические разработки и чертежи;

8.4. План создания выездного варианта;

8.5. Подготовка к гастролям, адаптация декорационного оформления к другим площадкам. Способы и методы
Анализ принимающей площадки, потребности в декорациях, необходимый транспорт, необходимые на выезде специалисты, инструменты и оборудование.

7. Организационно-педагогические условия реализации программы

7.1. Материально-техническое обеспечение

- наглядные пособия методического фонда кафедры «Сценографии» ГИТИСа;

- макеты действующих сценографов, изображения, эскизы сценографии и костюмов;

- компьютерная и копировальная техника (ксероксы, принтер), DVD-плеер, проектор.

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М., 1974.
2. Базанов В.В. «Работа над новой постановкой», С.-Пб., 1997.
3. Базанов В.В. Техника и технология сцены. Л., «Искусство», 1976.
4. Бахрин С.М. Театр Сергея Бархина. – М. Близнецы, 2017.
5. Бачелис Т.И. Эволюция сценического пространства (от Антуана до Крэга) // Западное искусство XX века. М., 1978.
6. Боровский Д.Л. Убегающее пространство. – М.: ЭКСМО, 2006.
7. Пожарская М.Н. Русское театральное-декорационное искусство конца XIX — начала XX века. – М. : Искусство, 1970.
8. Соллогуб А.В. Проектирование и выполнение чертежей на театральные декорации: учебное пособие для студентов. – С.-Пб., 1995.
9. Сосунов Н. Н. От макета к декорации. М.: Искусство, 1962.
10. Справочная книга по светотехнике / Под общ. ред. проф. Ю.Б. Айзенберга. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Знак, 2006.

8. Контроль и оценка результатов освоения курса

Вид аттестации: зачет.

9. Программа разработана:

Глебова Анастасия Ивановна, преподаватель кафедры сценографии .