

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины

«ОСНОВЫ СЦЕНОГРАФИИ»

для обучающихся по программам

Направление подготовки: 52.03.01 Хореографическое искусство

Профиль: Педагогика балета

Составитель: Доцент Тулаева Л.В.

1. Пояснительная записка

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Основы сценографии» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по направлениям подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство», и рабочей программой дисциплины «Основы сценографии».

Цель методических рекомендаций – обеспечить обучающемуся оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации. Приступая к изучению дисциплины «Основы сценографии», обучающиеся должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского». Получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций, тетрадь для подготовки к выполнению заданий самостоятельной работы.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.

При регулярном выполнении текущих заданий, активном участии в учебном процессе и успешном прохождении межсессионной аттестации обучающийся может претендовать на сокращение программы промежуточной (итоговой) аттестации по дисциплине.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося

Обучение по дисциплине, строится следующим образом: на лекциях преподаватель дает общую характеристику рассматриваемого вопроса, различные научные концепции или позиции, которые есть по данной теме. Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения лекции и ключевые определения по пройденной теме. После занятий необходимо провести дополнительную работу с конспектом лекций:

1. Просмотреть конспект сразу после занятий. Пометить материал конспекта, который вызывает затруднения для понимания.
2. Попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу.
3. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулировать вопросы и обратиться на текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю.

3. Формы самостоятельной работы

Самостоятельная работа проводится с целью формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся; формирования общепрофессиональных компетенций обучающихся.

Усвоение лекционного и учебного материала - одна из основных форм самостоятельной учебной работы для освоения дисциплины «Основы сценографии». Конспектирование лекций способствует закреплению полученной информации в памяти, вооружает необходимыми знаниями, умениями и навыками. После прослушивания лекций необходимо систематически работать над их конспектами. Прорабатывание предполагает дополнение лекционного материала, просмотр репродукций, изучение основной и дополнительной учебной литературы. Усвоение лекционного материала предполагает обязательное включение репродукционного материала. Содержание лекционного материала должно строго соответствовать содержательной части, утвержденной рабочей учебной программы дисциплины. Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по темам в виде блиц-опроса, устного опроса, тестирования по примерным тестовым заданиям к экзамену.

Текущий контроль изучаемого материала происходит в форме устного опроса по примерным вопросам по пройденным темам, итогу семестра (Контрольные вопросы по темам, по итогу курса).

Работа с литературой. Освоение методических приемов работы с рекомендуемой литературой - одна из важнейших задач студента. Работа с литературой включает следующие этапы:

- предварительное знакомство с содержанием;
- углубленное изучение текста с преследованием следующих целей: усвоить основные положения; логически обосновать главную мысль и выводы;
- составление плана прочитанного текста. Это необходимо тогда, когда работа не конспектируется, но отдельные положения могут пригодиться на занятиях или при выполнении для участия в научных исследованиях.
- составление тезисов.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ

1. Синтетический характер искусства театра.
2. Функции декорации в спектакле: техническая, эксплуатационная, эмоционально-эстетическая.
3. Творчество П. и Ф. Градици. Появление типовых декораций.
4. Устройство театрального здания и сцены во второй половине XVIII и начале XIX веков.
5. Существование традиций классицизма, романтизма и реализма в оформлении спектаклей. Работы Дж. Кваренги, Тома де Тойона, Ф.Казакова.
6. Теоретические взгляды Гонзага, выраженные в трактатах: «Музыка для глаз», «О чувстве, о вкусе, о прекрасном», «Объяснение моему начальнику», «Замечания о постройке театра».
7. Отставание театрально-декорационного искусства в оформлении драмы. Подбор дежурных декораций для постановки комедий (А. С. Грибоедов «Горе от ума», 1831; Н.Гоголь «Ревизор», 1836).
8. А. А. Роллер (1805 - 1891). Сочетание искусства декоратора и театрального машиниста. Организация пышного, эффектного зрелища.
9. Появление реалистических традиций в русском театрально-декорационном искусстве.
10. Значение балетного спектакля в сохранении традиций художественного оформления по системе Роллера. Господство обстановочной феерии, экзотических сюжетов, напыщенных страстей.
11. Художественное решение постановки «Руслана и Людмилы» художником И. Горнастаевым (Прага, 1866 - 1867).
12. Рождение и утверждение бытовой декорации в Малом театре в Москве. Связь с живописью П. И. Федотова и передвижников.
13. Гастроли Мейнингенского театра в России (1885, 1890). Их влияния на развитие русского театрально-декорационного искусства.
14. Эклектизм театрально-декорационного искусства в постановках Императорских театров.

15. Художники-передвижники в театре и отрицательное отношение к ним со стороны дирекции Императорских театров.
16. Основание Московского Художественного Общедоступного театра (МХТ). Новаторский характер идейно-творческой программы театра.
17. Руководящее значение режиссера в создании спектакля. Борьба против штампов. Планировка мизансцен и оформление, предполагающее существование «четвертой» стены. Работа с художником. Новый тип оформления зрительного зала.
18. В.Р. Симов как родоначальник «нового типа сценических художников». Подчинение принципов сценического оформления принципам реалистической режиссуры.
19. «Мир искусства». Его эстетическая программа. Определяющая роль взглядов на искусство и театр А. Н. Бенуа.
20. Зрелищный характер декораций Л.С. Бакста. Красочная пышность спектаклей.
21. В. В. Маяковский «Мистерия-буфф» (реж. В. Мейерхольд, худ. К. Малевич, Театр музыкальной драмы, здание Консерватории, 1918). Выявление живописных элементов оформления.
22. «Мистерия-буфф» (реж. В. Мейерхольд, В. Бобтов; оформление В. Киселева, А. Лавинского, В. Храковского, 1921). Применение строенной архитектурной установки. Вынесение сценического действия за пределы сцены-коробки.
23. Открытие Большого драматического театра (1918). Создание многоплановых живописных декораций, тщательная разработка мизансцен, использование световых эффектов, музыки, танца.
24. Камерный театр. Создание оформления, обладающего своеобразной формой. Трехмерность декораций. Особый интерес к разработке планшета и сцены-площадки.
25. Близость декораций второй половины 1940 - 1950-х гг. станковому искусству. Отсутствие связи со сценическим действием.
26. Послевоенный период творчества С.Б. Вирсаладзе («Лебединое озеро», 1950; «Шахерезада», 1954; «Щелкунчик», 1954). Создание образной и пространственной системы декораций в спектаклях «Каменный цветок» С.Прокофьева, 1957 - 1959; «Легенда о любви» А. Мелитова, 1961-1965; «Спартак» А. Хачатуряна, 1968.
27. Театрализация исторического костюма и его взаимосвязь с движением танцовщика и с колоритом живописных завес.
28. В. Левенталь. Живопись как одно из главных средств воздействия в декорациях художника. Создание единого живописного образа на весь спектакль.
29. Участие в международных выставках «Пражская quadriennale», «Триеннале» «Нови сад», «Биеннале в Софии» и др. форумах сценографии.

Примерный перечень вопросов итогу курса

1. Народные истоки русского театра, его обрядово-игровой характер.
2. Элементы театральности в придворной и церковной культуре XVII века.
3. Многообразие форм древнерусского театра. Символика цвета в костюмах. Грим. Освещение.
4. Устройство театрального здания и сцены во второй половине XVIII и начале XIX веков. Их связь с ренессансным театром.
5. Существование крепостных театров Шереметьева, Юсуповых и других. Работа в них иностранных и русских мастеров (И. Волохов, Г. Мухин, К. Фунтусов).
6. Пьетро ди Готтардо Гонзага (1751 - 1831). Приезд в Россию (1792). Тематическая широта спектаклей, оформленных художником.
7. Существование традиций классицизма в оформлении спектаклей.
8. Существование традиций романтизма в оформлении спектаклей.
9. Театральный костюм эпохи романтизма.
10. Существование традиций реализма в оформлении спектаклей.
11. Устройство сцены в первой половине XIX века. Использование зрительных, шумовых и световых эффектов.
12. Демократическая направленность мамонтовской оперы. Реформа декорационного искусства. Утверждение роли художника - сорежиссера спектакля.
13. «Мир искусства». Индивидуализм творческой личности в работе над постановками. Их изысканность.
14. Русские сезоны в Париже. Утверждение принципов целостного сценического ансамбля, единства музыки, хореографии, живописи.
15. Творчество А. Я. Головина (1863 - 1930) в 1900 - 1917 гг. Сценический подход к оформлению. Выявление узловых моментов спектакля. Динамичность его построения.
16. Работа Бенуа над балетами Н. Н. Черепнина «Павильон Армиды», И. Ф. Стравинского «Петрушка» и др.
17. Влияние спектаклей антрепризы Дягилева на развитие декорационной живописи Европы.
18. Включение открытий 1920-х гг. в разрабатываемую декорационную систему. Связь с традициями Коровина и Головина. Возвращение живописи на сцену. Расширение эмоционального воздействия театра.

19. Работа художников театра в условиях временной эвакуации и на фронте. Интерес к героическим и психологическим постановкам.
20. С. Б. Вирсаладзе. Сочетание грузинской и русской культур в его творчестве. Музыкальный спектакль – основная сфера деятельности художника.
21. С. Б. Вирсаладзе. Музыкальный спектакль – основная сфера деятельности художника.
22. Художественные выставки 1960 - 1990-х гг. и развитие театрально-декорационного искусства.
23. Стилистическое разнообразие искусства сценографии.
24. Широкий диапазон средств, приемов, свобода их выбора, органическая связь с драматургией и режиссурой.
25. Раскрытие средствами пластики драматического конфликта и темы спектакля.

4. Тестирование, блиц-опрос, устный опрос - методы контроля и оценки знаний

Тестирование – один из наиболее эффективных методов оценки и измерения знаний студентов. Цель тестирования студентов: определить уровень знаний, оценить степень усвоения ими учебного курса (лекционного и учебно-методического материала). Система контроля знаний обучающихся по специальности: 52.03.01 ориентирована на выявление творческих способностей, эмоционального отношения к знаниям дисциплины.

Подготовка к тестированию и устному опросу необходима для проведения контрольных точек в ходе освоения материала.

Необходимость в рекомендациях возникает в связи с тем, что тестирование, опрос на некоторых курсах являются основными формами текущего контроля. Тестирование является важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня обучения.

Существует четыре стандартизованных формы тестовых заданий: закрытая (с выбором одного или нескольких заключений), открытая, на установление правильной последовательности, на установление соответствия.

Уровень подготовки зависит от знания теоретического и репродукционного материала, которые выносятся на контроль. Для работы с тестами необходимо не спешить, внимательно прочитать формулировку вопроса, чтобы свести к минимуму вероятность неверного ответа.

Устный опрос, это наиболее распространенный метод контроля знаний студентов. К видам текущего контроля и промежуточной аттестации можно отнести устный опрос, блиц-опрос. Сущность устного опроса заключается в том, что преподаватель вопросы по содержанию изученного материала и побуждает обучающихся к ответам, выявляя, степень его усвоения.

Блиц-опрос, это один из вариантов мониторинга знаний студентов. Дидактическое средство блиц-опроса предполагает регулярное посещение занятий, работу над лекционным материалом, составление конспекта изученных тем.

5.Рекомендации по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, тестирование, блиц-опрос, устный опрос, экзамен.

Во время экзамена преподаватель индивидуально решает вопрос об использовании справочной, учебной, учебно-методической литературы.

При подготовке у студента должен быть хороший учебник или конспект лекций, литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра и знание репродукций.

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.

Оптимальным методом подготовки к экзамену является систематическая работа студента в течении семестров (посещение аудиторных занятий, изучение лекционного материала, выполнение в установленные сроки аудиторных и контрольных работ и т.д.).

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний во время консультаций.

Для контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации используется рейтинговая система оценки. Для обеспечения необходимого уровня рейтинга рекомендуется стабильная посещаемость лекционных занятий, регулярность самостоятельной работы специалиста.

Экзамен – контрольное мероприятие, которое проводится по окончании изучения дисциплины в виде тестирования и итогов самостоятельной работы с учетом текущей успеваемости по дисциплине за седьмой семестр.