

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ОГИК)**

**ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ**

Декан факультета социально-
культурной деятельности

ФГБОУ ВО «ОГИК»

Р.В. Комраков

«17» мая 2017 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

СЦЕНОГРАФИЯ

Направлений подготовки

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников,

51.03.03 Социально-культурная деятельность,

Дополнительной профессиональной программы

«Театрализованные представления и праздники»

г. ОРЁЛ – 2017 г.

Методические рекомендации одобрены на заседании кафедры режиссуры театрализованных представлений от 27 мая 2017 года, протокол № 9

Составитель: доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений Чеченёва Н. Г.

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации составлены для направлений:

1. 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников», профиль подготовки «Театрализованные представления и праздники», квалификации - бакалавриат (дневное и заочное обучение);
2. 51.03.03 «Социально-культурная деятельность», профиль подготовки «Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ», квалификация – бакалавр (дневное и заочное обучение);
3. Дополнительной профессиональной программы «Театрализованные представления и праздники» (заочное обучение).

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся по направлениям 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников», «Социально-культурная деятельность и «Дополнительное профессиональное образование» должны прослушать курс лекций, принять активное участие в семинарских и практических занятиях, самостоятельно изучить литературу, подготовить реферат по выбранной ими теме, принять участие во всех практических работах.

Изучая литературу, обучающийся должен обратить внимание не только на теоретический материал, но и на фото и другой иллюстративный материал, чтобы иметь представление как об архитектуре, дизайне, художественном оформлении театрализованных представлений и культурно-досуговых программ, традициях сценографии так и о современных вариантах декорационно-художественного оформления народных массовых праздников.

Будущий бакалавр должен освоить отличительные особенности каждого из элементов художественного оформления прошлого и настоящего.

Обучающийся по данным направлениям должен подготовить практические работы:

- *композицию из спичек в квадрате*. Квадрат белой бумаги 20х20 см. Спички разной длины (отрезаются или надставляются). Не должно быть ни параллельных, ни перпендикулярных линий. Спички приклеиваются к листку клеем ПВА. Синкопа (маленькая точка) – для равновесия композиции.

- *композицию из геометрических фигур* в квадрате 20х20 см. 4 фигуры (круг, квадрат, трапеция и треугольник) на белом листе бумаги. Фигуры разных цветов и размеров. Синкопа – для равновесия композиции. Цвета должны быть контрастные. Не должно быть ни параллельных, ни перпендикулярных линий.

- *различные виды орнаментов:*

а) орнамент в полоске (*осевая симметрия*). В нём повторяется какой-либо рисунок левосторонний и правосторонний. Рисунок может быть геометрический, растительный, звериный, абстрактный и пр. Он может быть нарисован или сделан трафаретом;

б) орнамент в кругу – *центральная симметрия*. Для выполнения этого орнамента потребуется линейка, циркуль, карандаш и ластик, возможно, фигурная линейка, а также краски или фломастеры. Принцип центральной симметрии – одинаковость рисунка напротив, число рисунков должно быть 3, 4, 6, 8, и т.д. По отношению к центру они должны быть симметричны.

в) орнамент на листе цветной бумаги с использованием симметричного левостороннего и правостороннего рисунка – *зеркальная*

симметрия или вытынанка. Используются только 2 сочетаемых и контрастных цвета – цвет фона и цвет рисунков.

- *шрифтовой плакат.* На листе $\frac{1}{4}$ части ватмана написать текст из двух (с учётом союзов и предлогов - трёх) слов. Нужно учесть цвет фона и цвет букв каждого слова, а также рисунок букв и размер шрифта. Шрифт и цвет должны отражать содержание и смысл каждого слова и фона. Кроме того, нужно учесть все законы композиции в процессе написания шрифтового плаката.

Обучающийся также должен подготовить эскизы:

- *пригласительного билета;*
- *афиши театрализованного представления или культурно-досуговой программы;*
- *объёмных элементов декораций;*
- *декоративно-художественного оформления сцены и задника театрализованного представления или культурно-досуговой программы;*
- *эскиза макета и сам макет театрализованного представления.*

Эскизы выполняются в цвете на альбомном листе.

Цель практических работ:

- освоение основных законов композиции;
- освоение методики создания различных видов орнамента, используемых в декорационно-художественном оформлении представления;
- освоение методики использования различного материала в оформлении дизайна помещений и культурно-досуговых программ (керамика, дерево, металл, ткань, а также бумага, картон, ленты, цветы, воздушные шары и пр.);
- развитие вкуса студента во время изучения сочетаемых и несочетаемых цветов, контрастных и пастельных тонов;
- воплощение идеи оформления театрализованного представления или культурно-досуговой программы.

Методические советы:

Сочетаемые цвета. Белый цвет сочетается со всеми цветами, кроме жёлтого. Чёрный цвет – со всеми, кроме коричневого. Сочетаются: красный и синий, оранжевый и зелёный, жёлтый и фиолетовый, малиновый и бирюзовый, жёлтый и коричневый цвета и т.д. Сочетаются яркие и пастельные тона одного оттенка: зелёный и салатный, красный и розовый, синий и голубой, чёрный и серый, коричневый и бежевый и пр.

Смешивание цветов. При смешивании из жёлтого и синего получается зелёный, из жёлтого и чёрного – болотный, из синего и красного – фиолетовый, из красного и зелёного – коричневый, из красного и жёлтого – оранжевый. . Белый цвет при смешивании с другими цветами даёт пастельные тона: розовый, голубой, салатный, кремовый, серый, лимонный и пр.

Несочетаемые цвета: чёрный и коричневый, белый и жёлтый, красный и зелёный, оранжевый и красный, синий и фиолетовый, чёрный и зелёный и пр.

При подготовке композиционного оформления афиши, пригласительного билета, задника сцены и пр., нужно учитывать:

- сильную диагональ – слева направо сверху вниз;
- самый сильный правых верхний угол;
- композицию плаката или афиши;
- центр композиции;
- перспективу, цвет, масштаб декораций;
- соразмерность различных деталей оформления.

Организация изучения дисциплины «Сценография»

По дисциплине «Сценография» ведутся такие виды занятий, как:

- лекции, на которых преподаватель не только рассказывает об истории и различных направлениях художественно-декорационного оформления спектаклей, театрализованных представлений, технике сцены, цветового и светового решения, костюмов, реквизита и других выразительных средств сценографии, но и иллюстрирует свой рассказ различными методическими и наглядными материалами (бумага, слайды, видео и пр.);

- семинарские занятия, на которых студенты участвуют в круглых столах по проблемам сценографии, отвечают на вопросы тестов и т.п.;

- практические занятия, на которых обучающиеся готовят конкретные практические работы по основам композиции, орнаменту, шрифтовым плакатам, эскизам, макетам и пр.

Организация изучения дисциплины «Сценография» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Содержание раздела определяется «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры» и требованиями ФГОС к организации занятий по Физической культуре», практикам, доступу к библиотечным фондам, сайту, электронным образовательным ресурсам.

Для обеспечения инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обучение осуществляется в соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры». Учебный процесс строится с учетом компетентностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подхода и с учетом особенностей заболевания и психофизического развития обучающегося, индивидуальной программой реабилитации инвалида, рабочей программы учебной дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах (при необходимости).

Если у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья работают руки, и он не страдает отсутствием зрения, то со всем, что будут практически делать остальные обучающиеся, он справится. В случае, если это обучающийся с ограниченными возможностями здоровья по зрению или у него проблемы с руками, то отчитываться он будет только теоретически по тем темам, которые будут разбираться на занятиях и при самостоятельном изучении всех сторон сценографии.

В личных кабинетах преподавателей размещены фонды оценочных средств, методические рекомендации по освоению разделов дисциплин, налажена обратная связь с обучающимися из точек удаленного доступа.

В случае поступления на данное направление подготовки лиц с ограниченными возможностями:

- *по зрению:*

институт разместит в доступных для таких обучающихся местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий (выполненной крупным рельефно-контрастным шрифтом на белом или желтом фоне и продублированной шрифтом Брайля); обеспечит присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь, и доступ к зданию института собаки-поводыря;

- *по слуху:*

Дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной.

Имеется возможность обеспечения надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации об образовательном процессе путем звуковой системы института.

- *с нарушением опорно-двигательного аппарата:*

Обеспечивается возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения. Для лиц с нарушением опорно-двигательной системы предусмотрено обучение на первом этаже нового и старого корпуса, обеспеченных пандусами, расширенными дверными проемами и соответствующими санитарными условиями.

В случае обучения по направлению подготовки 51.03.01 Режиссура театрализованных представлений и праздников по курсу «Сценография»,

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в штатное расписание института будет введена должность тьютера или его обязанности будут возложены на представителя из числа научно-педагогических или вспомогательных работников. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (если необходимо).

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«СЦЕНОГРАФИЯ»
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

а) Основная литература:

1. Гудкова, Н. Сценический свет как компонент художественной выразительности спектакля: основные этапы становления / Н. Гудкова // Вопросы театра. - 2010. - №1-2. - С.93-133.
2. Заикин, Н.И. Костюм и сценическое оформление танца: учебное пособие / Н. И. Заикин. - Орёл: ОГИИК, 2010. - 84с. – **18 экз.**
3. Зайчикова, О.В. Взаимовлияние режиссера и художника в русском театре конца XIX - начала XX века / О. В. Зайчикова // Театр. Живопись. Кино. Музыка. - 2012. - №2. - С.129-152.
4. Иванов, В.Ю. Воплощение "материального мира образа" в любительском спектакле : учеб.пособие / В. Ю. Иванов; В.Ю.Иванов. - Орёл: Изд-ль Александр Воробьев, 2007. - 300с. : ил. – **5 экз.**
5. Понсов, А.Д. Конструкция и технология изготовления театральных декораций: Учебник / А.Д.Понсов. - М.: Самовар, 2001. - 284с. - **8 экз.**
6. Сизова, М.И. Экспериментальный словарь русской драматургии рубежа XX-XXI веков: читка / М. И. Сизова // Современная драматургия. - 2015. - № 4.- С. 219-220.
7. Сценография: рабочая программа дисциплины. Направление подготовки 071400 Режиссура театрализованных представлений и праздников: Профиль подготовки: Режиссура театрализованных представлений и праздников. Квалификация (степень) выпускника бакалавр. Форма обучения: очная/заочная / сост.: Н.Г.Чеченева. - Орел: Орловский гос. ин-т искусств и культуры, 2013. - 31с.
8. Стависский А.Я.Сложный мир простого театра (специфика сценического пространства народной уличной кукольной комедии) / А. Я. Стависский // Традиционная культура. - 2015. - № 2.- С. 44-53.
9. Рывин, В.Я. Таблицы и графики для расчёта элементов театральных конструкций: учебное пособие / В. Я. Рывин. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: СПбГАТИ, 2006. - 117с. - **1 экз.**

10. Чеченева, Н.Г. Сценография (художественно- декорационное оформление): учебно-методическое пособие для бакалавров.- Орел: ОГИК, 2016.- 57с. -**5 экз.**
11. Шевелев, Г.В. Сцена. Механическое оборудование : учебное пособие / Г. В. Шевелев ; Г.В.Шевелев. - М.: РАТИ-ГИТИС, 2007. - 284с.: ил. - **5 экз.**
12. Шевченко, Е.Н. Экспериментальный словарь русской драматургии рубежа XX-XXI веков / Е. Н. Шевченко // Современная драматургия. - 2015. - № 3.- С. 200-206.

б) Дополнительная литература:

1. Вендров, М.И. Звук в телевизионной программе: учеб.пособие / М. И. Вендров ; М.И.Вендров. - Л.: ЛГИТМиК, 1988. - 54с. - **2 экз.**
2. Московский художественный театр. 100 лет. Т.1: Спектакли и сценография / Под ред. А.М.Смелянского. - М.: МХАТ, 1998. - 367с.: ил.- **3 экз.**
3. Понсов, А.Д. Конструкция и технология изготовления театральных декораций / А. Д. Понсов. - М.: Самовар, 2000. - 287 с. – **1 экз.**

в) Литература ЭБС:

«Лань»:

1. Вальц, К.Ф. Шестьдесят пять лет в театре [Электронный ресурс]: . — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2011. — 351 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2005. — Загл. с экрана.
2. Савина А. Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий [Электронный ресурс]: . — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2010. — 352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2009. — Загл. с экрана.
3. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. — 144 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76824. — Загл. с экрана.
4. Сахновский, В.Г. Режиссура и методика ее преподавания [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. — 320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71891. — Загл. с экрана.
5. Юнисов М. Маскарады. Живые картины. Шарады в действии [Электронный ресурс]: . — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2008. — 323 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41050. — Загл. с экрана.

Университетская книга «Он-лайн»:

1. Брагина и др. - М.: РОССПЭН (Российская политическая энциклопедия), 2014. - 318 с.: ил. - (Культура Возрождения). - ISBN 978-5-8243-1918-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428492>. (19.09.2016).
2. В.П. Герашенко. О ДЕЙСТВЕННОЙ СЦЕНОГРАФИИ МУЗЫКАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ / по материалам театра оперетты Кузбасса // Ученые записки научно-исследовательского института прикладной культурологии / под ред. П.И. Балабанов. - Кемерово: КемГУКИ, 2006. – С.124 - 136; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132896>. (19.09.2016).
3. Григорьянц, Т.А. Культурологический комментарий к проблеме актерской пластики в театральном искусстве // Культурология, культура и искусство в современном российском социуме. Сборник научных статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции "Культурология в социальном измерении" (Кемерово, 16-17 февраля 2007 г.) / под ред. Г.Н. Миненко. - Кемерово: КемГУКИ, 2008. - Ч. 2.-С.380- 391; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131258>. (19.09.2016).
4. Зубов, А. Е. Социально-культурные истоки сценографии второй половины XX века (на материале спектаклей сибирских театров) // Культурология, культура и искусство в современном российском социуме. Сборник научных статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции "Культурология в социальном измерении" (Кемерово, 16-17 февраля 2007 г.) / под ред. Г.Н. Миненко. - Кемерово: КемГУКИ, 2008. - Ч. 2. -С.369 – 380; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131258>. (19.09.2016).
5. Киселева, В.А. СЦЕНИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО СПЕКТАКЛЯ: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ// Ученые записки научно-исследовательского института прикладной культурологии / под ред. П.И. Балабанов. - Кемерово: КемГУКИ, 2006. –С. 146- 151; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132896>. (19.09.2016).
6. Корндорф, А.С. Дворцы Химеры. Иллюзорная архитектура и политические аллюзии придворной сцены / А.С. Корндорф. - М.: Прогресс-Традиция, 2011. - 648 с. - ISBN 978-5-89826-378-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105264> (19.09.2016).
7. Курбатов В. П., Курбатова Н. В. Сценография массового праздника конца XX – начала XXI веков // Ученые записки научно-исследовательского института прикладной культурологии: 2011 : научный журнал / под ред. А.А. Гук. - Кемерово: КемГУКИ, 2011. - Т. 1(9). – С.108-118; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208640> (19.09.2016).
8. Лев, М. Сценическая техника и технология в образном

решении спектакля: Информативно-справочное издание / М. Лев. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2013. - 272 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-0830-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276313>. (19.09.2016).

9.Макарова, М.Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика: учебное пособие / М.Н. Макарова. - М.: Академический проект, 2012. - 384 с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1415-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220475> (19.09.2016).

10.Основы композиции: Учебно-методический комплекс по направлению подготовки (специальности) 071501.65 Художественное проектирование костюма / ГОУ ВПО Уфимская государственная академия экономики и сервиса, Федеральное агенство по образованию; сост. Л.В. Хабибуллина. - Уфа: Уфимская государственная академия экономики и сервиса, 2009. - 48 с.: табл. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272466>. (19.09.2016).