МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«САМАРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
ИМЕНИ К.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.13. Работа с режиссером, композиция костюма

специальность 54.02.05. Живопись
(вид: Театрально-декорационная живопись)

Самара
2018

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13. «Работа с режиссером, композиция костюма» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 54.02.05 Живопись (по видам) (Театрально-декорационная живопись), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 13.08.2014 г. № 995.

Организация-разработчик: ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина».

Разработчики:

Новикова С.Ю, преподаватель;
Хохлова Н.В., преподаватель

УТВЕРЖДЕНА

на заседании ПЦК специальных дисциплин
Протокол № 1 от 31.08.2018 г.

_____ Князева И.А.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР

_____Ибрянова Т.А.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	9
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13. Работа с режиссером, композиция костюма

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Работа с режиссером, композиция костюма» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.05 Живопись (по видам) (Театрально-декорационная живопись).

1.2. Место учебной дисциплины «Работа с режиссером, композиция костюма» в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Работа с режиссером, композиция костюма», требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся *должен*

- иметь практический опыт исполнения эскизов и отдельных элементов живописных декораций;
- иметь практический опыт проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, выбора художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой задачей;
- иметь практический опыт сотрудничества с режиссером спектакля и творческой группой;
- владеть основными принципами, методами и приемами работы над оформлением спектакля;
- владеть классическими изобразительными и техническими приемами, материалами и средствами декоративной живописи, графики и макетирования

уметь:

- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;
- выполнять эскизы театрального костюма;
- использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла;

знать:

- методы организации творческого процесса театрального художника;
- современные методы сценографии;
- историю театра и костюма;

- особенности декоративной живописи, графики и макетирования на разных стадиях художественного оформления спектакля.

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 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.

Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

ПК 1.4. Последовательно вести работу над композицией.

ПК 1.6. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла.

ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 65 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 15 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины «Работа с режиссером, композиция костюма» и виды учебной работы

Вид учебной работы	***Объем часов***
Максимальная учебная нагрузка (всего)	*65*
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	*50*
в том числе:	
лабораторные работы	-
практические занятия	-
контрольные работы	-
курсовая работа (проект) (*если предусмотрено)*	-
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	*15*
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Работа с режиссером, композиция костюма».

Наименование разделов и тем	**Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)** *(если предусмотрены)*		***Объем часов***	***Уровень освоения***
1	**2**		***3***	***4***
Введение	**Содержание учебного материала**		2	1, 2
	1	Цели и задачи курса.		
	2	Знакомство с содержанием курса дисциплины.		
	3	Особенности работы с режиссером, творческой группой. Сценический костюм, его место и роль в оформлении спектакля.		
Тема 1. Начало работы с режиссером	**Содержание учебного материала**		2	1, 2
	1	Знакомство с драматургическим произведением. Анализ пьесы.		
	2	Зарисовки, наброски художественного решения пьесы, эскизы оформления спектакля.		
	Самостоятельная работа обучающихся		2	3
	1	Продолжение выполнения эскизов к спектаклю.		
Тема 2. Беседа с режиссером, обсуждение произведения, фор-эскизов к спектаклю	**Содержание учебного материала**		2	1, 2
	1	Составление совместного плана работы, получение тех. задания.		
	2	Выстраивание единой художественной концепции спектакля. Налаживание сотрудничества с режиссером.		
	Самостоятельная работа обучающихся		2	3
	1	Построение графика работы над эскизами к сценографии спектакля.		
Тема 3. Самостоятельная встреча с режиссером	**Содержание учебного материала**		6	1, 2
	1	Обсуждение образов персонажей спектакля. Поиск выразительных форм в сценическом костюме.		
	Самостоятельная работа обучающихся		2	3
	1	Выполнение эскизов к костюмам главных героев спектакля.		
Тема 4. Общая художественная концепция спектакля	**Содержание учебного материала**		8	1, 2
	1	Проработка композиционного решения сцен спектакля, костюмов. Поиск выразительного цветового решения.		
	2	Эскизный макет к сцене из спектакля, черновая выгородка. Поиск выразительного светового решения.		
	Самостоятельная работа обучающихся		3	3
	1	Выполнение чернового макета, М 1:50.		
Тема 5. Разбор мест действия, развитие художественной концепции по	**Содержание учебного материала**		18	1, 2
	1	Обсуждение черновой выгородки, проработка образов персонажей. Утверждение эскизов режиссером.		
	Самостоятельная работа обучающихся		3	3
	1	Уточнение эскизов, устранение недочетов, замечаний.		

сценам с режиссером.				
Тема 6. Чистовое исполнение эскизов мест действия, костюмов, демонстрационного макета в М 1:20	**Содержание учебного материала**		10	1, 2
	1	Выбор и выполнение эскизов мест действия спектакля на бумаге.		
	2	Выполнение эскиза макета сцены к спектаклю.		
	3	Выполнение макетов декораций, бутафории.		
	4	Монтаж подмакетника и макета оформления сцены из спектакля.		
	5	Изготовление чистового макета в М 1:20.		
	Самостоятельная работа обучающихся		3	3
	1	Завершение работы с макетом декораций к спектаклю, выстраивание макетного света, подготовка к просмотру.		
Тема 7. Прием и утверждение макета, эскизов костюмов режиссером	**Содержание учебного материала**			
	1	Прием и утверждение макета, эскизов костюмов режиссером.	2	1, 2
		Всего:	**65**	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, мастерской.

Оборудование мастерской: верстаки, столы, стулья, стеллажи, столярные и макетные инструменты и материалы.

Технические средства обучения: ПК; видеопроектор; проекционный экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Абрамовский Г., Арановский М., Белецкий И., Данько Л., Катонова С., Кенигсберг А. 100 опер (история создания, сюжет, музыка), Л. Музыка, 1981.

АвсиянО.А. Композиция (на пути к творчеству). М., 2004.

Базанов В. В. «Технология изготовления театральных декораций», 1961.

Базанов В.В. «Сцена. Техника. Спектакль» 1963.

Градова К.В., Гутина А. Театральный костюм. М., ВТО, 1979.

Градова К.В., Театральный костюм (выпуск 2-й) М., СТД РСФСР, 1986.

Козлинский В.И., Фрзе Э.П. Художник и театр. М.: Советский художник, 1975.

Монтау Л. Сценическая техника и технология спектакля / Монтау Л. Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2013.

Мюллер В.Н. «Декорационное оформление спектакля», 1954.

Панеро Д., Зелник М. Основы эргономики. Человек, пространство, интерьер. – М.: Астрель, 2006.

Таиров А.Я. «Записки режиссера», 2000.

Хромченко С.М. Солист Большого театра / Хромченко С.М. М.: Человек, 2016.

Энтелис Л. 100 балетных либретто. Л., 1971.

Дополнительные источники:

Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., Искусство, 1977.

Коссаковский А.В. «Техника постройки декораций», 1954.

Мастера искусства о композиции Школа изобразительного искусства. Вып.6, М., 1963.

Сосунов Н.Н. «Театральный макет», 1960.

Школа изобразительного искусства (сб. статей). Вып.9,10, М.,1963.

Цидина Т.Д. История русского театра: от истоков до рубежа XVIII–XIX вв./ Цидина Т.Д. Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2017.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Работа с режиссером, композиция костюма» осуществляется преподавателем в процессе выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	**Формы и методы контроля и оценки результатов обучения**
знания: – методы организации творческого процесса театрального художника; – современные методы сценографии; – историю театра и костюма; – особенности декоративной живописи, графики и макетирования на разных стадиях художественного оформления спектакля; **умения:** – организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; – решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; – выполнять эскизы театрального костюма; – использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла.	*Контроль и анализ выполняемой работы. Просмотр работ. Дифференцированный зачет.*

РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по учебной дисциплине
ОП.13. «Работа с режиссером, композиция костюма» специальности
54.02.05. Живопись (вид: театрально-декорационная живопись)
преподавателей ГБПОУ «Самарское художественное
училище им. К.С. Петрова-Водкина»
Хохловой Н.В., Новиковой С.Ю.

Рабочая программа по учебной дисциплине «Работа с режиссером, композиция костюма» специальности 54.02.05. Живопись (вид: театрально-декорационная живопись) составлена в полном соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования.

Создание единой, целостной театральной формы во многом определяет сценическое пространство театра. Поиск различных средств и приемов для художественного преобразования сценического пространства является основной задачей режиссера и театрального художника в процессе создания сценического произведения – спектакля. Глубокий идейный замысел любого спектакля, его стилистика и поэтика, которые рождаются в органичном сочетании режиссерской индивидуальности и неповторимого авторского стиля драматурга, могут появиться только в результате тесной и плодотворной работы режиссера с художником. И потому одним из существенных вопросов в профессии режиссера является вопрос взаимодействия режиссера с художником.

Знание таких основополагающих понятий как сценическое пространство, сценическое время, умение их воспринимать, формировать, необходимы для успешного изучения театрального дела. Именно в сотрудничестве с режиссером студент, обучающийся специальности «Театрально-декорационная живопись», приобретает необходимый опыт для создания целостного творческого высокохудожественного продукта – театрального спектакля.

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: паспорт дисциплины, где указано место данной дисциплины в структуре основной профессиональной программы, четко сформулированные цели и задачи; результаты освоения программы дисциплины; структура и содержание программы; условия ее реализации; контроль и оценка результатов освоения программы; список основной, дополнительной, методической литературы, перечень средств обучения.

В программе четко сформулированы знания и умения, которыми должен овладеть студент, указано количество часов по каждой теме, в том числе практических занятий.

Рецензируемая рабочая программа учебной дисциплины «Работа с режиссером, композиция костюма» в целом заслуживает высокой оценки.

Материал рабочей программы актуален, имеет практическое значение и может быть использован при воспитании театрального художника в Самарском художественном училище.

Рецензент:
кандидат искусствоведения, профессор,
кафедры «Декоративно-прикладное творчество»
Самарского государственного института культуры,
член СХ России Е.Г. Столярова

Подпись Столяровой Е.Г. заверяю
Нач. отдела документационного обеспечения
_____ 20____ г.