

**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 (по видам)
(вид: Театрально-декорационная живопись)**

Самара
2016

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 05.09.2016 г.

_____ Панов А.А.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР

_____ Емельяненко Т.А.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 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)	<i>65</i>
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	<i>50</i>
в том числе:	
лабораторные работы	-
практические занятия	-
контрольные работы	-
курсовая работа (проект) <i>(если предусмотрено)</i>	-
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	<i>15</i>
<i>Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.</i>	

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.	2	3
	Самостоятельная работа обучающихся		
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.	2	3
	Самостоятельная работа обучающихся		
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.	2	3
	Самостоятельная работа обучающихся		
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.	3	3
	Самостоятельная работа обучающихся		
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., Катонина С., Кенигсберг А. 100 опер (история создания, сюжет, музыка), Л. Музыка, 1981.

Авсиян О.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, 2013.

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.	<i>Контроль и анализ выполняемой работы. Просмотр работ. Дифференцированный зачет.</i>

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу учебной дисциплины «Работа с режиссером, композиция костюма» по специальности 54.02.05 «Живопись (по видам) (Театрально-декорационная живопись)» преподавателей ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина» Новиковой С.Ю., Хохловой Н.В.

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 по 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, 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:

член СХ России, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры декоративно-прикладного творчества
Самарского государственного института культуры

А.И. Бондаренко

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу учебной дисциплины «Работа с режиссером, композиция костюма» по специальности 54.02.05 «Живопись (по видам) (Театрально-декорационная живопись)» преподавателей ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина» Новиковой С.Ю., Хохловой Н.В.

Учебная дисциплина «Работа с режиссером, композиция костюма» одна из необходимых в воспитании театрального художника и дополняет программу профессионального модуля «Театрально-декорационная живопись». В процессе занятий студенты знакомятся со спецификой работы театрального режиссера, познают условия и правила сотрудничества с ним. Цель программы – научить этике работы будущего художника с режиссером, методам организации творческого процесса театрального художника и сотрудничества с творческой группой театра. Важным составляющим курса является совместное с режиссером создание художественного образа отдельных персонажей, в этой части студенты учатся выполнению иррациональных образных эскизов театрального костюма.

Программа рассчитана на 63 часа учебной нагрузки, в том числе 15 часов самостоятельной работы, разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта СПО.

Рабочая программа учебной дисциплины представляет все необходимые для изучения темы полно и точно. При отборе содержания программы, уделено внимание прикладному характеру дисциплины, возможности использовать полученные знания и навыки в практической и профессиональной деятельности. Эффективному освоению материала способствует соблюдение принципов доступности, наглядности, предметности в обучении.

В целом рабочая программа составлена грамотно, последовательно по мере усложнения учебного материала, и может быть применима в Самарском художественном училище.

Рецензент:

методист ГБПОУ
«Самарское художественное училище
им. К.С. Петрова-Водкина»

В.В. Бердникова