

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ХГИК)

Кафедра режиссуры, актерского мастерства и сценической речи

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор ХГИК

_____ Е.В.Савелова

«_____» _____ 20__ г.

СЦЕНОГРАФИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень бакалавриата
(2019 год набора,
очная и заочная форма обучения)

Направление подготовки
51.03.02 «Народная художественная культура»

профиль подготовки
«Руководство любительским театром»

Хабаровск
2019

Составители:

Рязанов Алексей Викторович, преподаватель кафедры режиссуры, актёрского мастерства и сценической речи.

Рязанов Владимир Викторович, преподаватель кафедры режиссуры, актёрского мастерства и сценической речи.

Рабочая программа дисциплины «Сценография» рассмотрена и одобрена на заседании кафедры режиссуры, актерского мастерства и сценической речи

протокол № ____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ	4
1.1.Наименование дисциплины	4
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3.Цель освоения дисциплины	4
1.4.Планируемые результаты обучения по дисциплине	5
2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
2.1.Объем дисциплины	7
2.2.Тематический план	7
2.3.Краткое содержание разделов и тем	11
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	16
3.1.Планы практических занятий	16
3.2.Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины	19
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	19
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	20
5.1.Перечень компетенций и этапы их формирования	20
5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций	22
5.3.Материалы для оценки и контроля результатов обучения	23
5.4.Методические материалы по оцениванию результатов обучения	24
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	25
6.1. Основная и дополнительная литература	25
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	25
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	26
6.4. Материально-техническая база	27
7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА	28
8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	29

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Дисциплина «Сценография» (Б1.В.ДВ.05.02) предназначена для обучающихся по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль подготовки «Руководство любительским театром», квалификации (степени) «бакалавр», в том числе для инклюзивного инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.12.2017 г. № 1178, с учетом профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Сценография» (Б1.В.ДВ.05.02) входит в блок дисциплин по выбору вариативной части рабочего учебного плана подготовки бакалавров по направлению 51.03.02 «Народная художественная культура». Особенность изучаемой дисциплины состоит в её органической связи и взаимодействии со знаниями, умениями и навыками, полученными студентами в рамках следующих дисциплин ОПОП: «Техника и технология сцены», «Грим», «Методика работы с творческим коллективом», «Театральная педагогика и организация студийного театрального процесса», «Основы актерской грамоты», «Методика руководства детской театральной студией», «Теория и методика развития творческих способностей у детей».

1.3. Цель освоения дисциплины

Целью дисциплины является воспитание у будущих руководителей любительским театром навыков профессионального творческого использования знаний по сценографии при постановке спектаклей.

Задачи дисциплины:

- изучить и проанализировать этапы зарождения и формирования элементов сценографии на протяжении исторических эпох;
- изучить степень влияния актёрского искусства, режиссуры, особенности техники сцены, работы художников на развитие сценографии;
- изучить современные тенденции развития сценографии для дальнейшего их применения и адаптации в контексте любительского театрального коллектива.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Профессиональные компетенции сформулированы на основе выбранных из профессиональных стандартов обобщенных трудовых функций (ОТФ), соответствующих профессиональной деятельности выпускников.

Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты практической деятельности, обеспечивающие формирование компетенций
Универсальные компетенции		
-	-	-
Общепрофессиональные компетенции		
-	-	-
Профессиональные компетенции		
ПК-2. Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.	ПК-2.1. Знает: специфику локальных этнокультурных традиций и особенности социокультурной среды; особенности управления организациями в этнокультурной сфере. ПК-2.2. Умеет: создавать программы развития народного художественного коллектива; оценивать результаты художественной деятельности; налаживать межкультурное сотрудничество. ПК-2.3. Владеет: основами организации руководства художественно-творческой деятельностью коллектива	ПК-2.1. Знает: специфику сценографического оснащения сцены, необходимого для плодотворного существования и развития этнокультурных коллективов и их творчества в непростых условиях социокультурной среды; особенности управления организациями в этнокультурной сфере. ПК-2.2. Умеет: создавать программы развития народного художественного коллектива с позиции сценографического оснащения сценической площадки; оценивать результаты художественной деятельности; налаживать межкультурное сотрудничество. ПК-2.3. Владеет: основами организации руководства художественно-творческой деятельностью коллектива,

	народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.	адаптируя его деятельность в условиях сценографии, с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.
ПК-8. Способность участвовать в организационно-методическом обеспечении, подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, посвященных народной художественной культуре.	ПК-8.1. Знает: различные формы культурно-массовой деятельности; специфику каждой формы культурно-массовой деятельности и особенность подготовки и проведения фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, посвященных народной художественной культуре. ПК-8.2. Умеет: составлять проекты, программы и планы проведения фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, посвященных народной художественной культуре; анализировать результаты работы участников мероприятия. ПК-8.3. Владеет: технологией этнокультурного проектирования, проведения фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций,	ПК-8.1. Знает: различные формы культурно-массовой деятельности и взаимозависимость их продуктивной и качественной творческой деятельности со сценографическими возможностями. ПК-8.2. Умеет: составлять проекты, программы и планы поэтапной работы при использовании и применении знаний в области сценографии, при подготовке к научно-творческим мероприятиям того или иного этнокультурного коллектива. ПК-8.3. Владеет: знаниями в области сценографии, способен создавать благоприятную среду в этнокультурной творческой деятельности, направленной на проведения всевозможных фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок народного

	посвященных народной художественной культуре; методикой организационно-координаторской деятельности при проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, посвященных народной художественной культуре.	художественного творчества, семинаров и конференций, посвященных народной художественной культуре.

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	ОФО		ЗФО	
	Всего часов	Семестры	Всего часов	Семестры
Контактная работа (всего)	84	2,3	40	1-4
в том числе:				
- лекции (ЛЗ)	34	2,3	14	1-4
- семинары (СЗ)	-	-	-	-
- практические (ПЗ)	50	2,3	26	1-4
- мелкогрупповые (МГЗ)	-	-	-	-
- индивидуальные (ИЗ)	-	-	-	-
- групповое консультирование (Г)	-	-	-	-
- индивидуальное консультирование (И)	-	-	-	-
Самостоятельная работа студента (всего)	60	2,3	104	1-4
СРС	40	2,3	95	1-4
КОНТРОЛЬ	20	2,3	9	3-4
в том числе:				
- подготовка курсовой работы	-	-	-	-
- текущий контроль	11	2,3	-	-
- промежуточный контроль (подготовка к экзамену)	9	3	9	3-4
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	4/144	2,3	4/144	1-4
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	семестры:		семестры:	
зачет	-		-	
экзамен	2 курс (3 семестр)		2 курс (4 семестр)	

2.2. Тематический план (ОФО)

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов		
		С	В	П
		Контактная работа		Самостоятельная работа студентов

			Всего ауд. часов	ЛЗ	ПЗ	СЗ	Консультации (Г, И)	Всего часов СРС	СРС	контроль СРС	
										текущий	промежуточный
2-й семестр											
	Введение. Цель и задачи дисциплины (ПК-2, ПК-8)	2	1	1	-	-	-	1	1	-	
Раздел 1. Развитие сценографии от истоков до Средних веков											
1.1.	Зарождение функций «досценографии»: славянская мифология (ПК-2, ПК-8)	18	13	2	11	-	-	5	2	3	
1.2.	Сценография древнегреческого и древнеримского театров (ПК-2, ПК-8)	9	3	3	-	-	-	6	3	3	
1.3.	Сценография индийского театра: Катхакали и Якшагана (ПК-2, ПК-8)	7	3	3	-	-	-	4	4	-	
1.4.	Сценография китайского театра: Юаньская драма и Пекинская опера (ПК-2, ПК-8)	8	4	4	-	-	-	4	4	-	
1.5.	Сценография японского театра: Но и Кабуки (ПК-2, ПК-8)	8	4	4	-	-	-	4	4	-	
1.6.	Сценография Средних веков (ПК-2, ПК-8)	20	14	3	11	-	-	6	6	-	
Итого за 2-й семестр		72	42	20	22	-	-	30	24	6	-
3-й семестр											
Раздел 2. Развитие сценографии от эпохи Возрождения до современности											
2.1.	Сценографические особенности театра У.Шекспира. Декорационные перспективы XVI века. (ПК-2, ПК-8)	21	15	1	14	-	-	6	1	5	
2.2.	Декорации театра барокко XVII века. Декорации театра классицизма XVII века. (ПК-2, ПК-8)	2	1	1	-	-	-	1	1	-	
2.3.	Декорации театра барокко XVIII века (ПК-2, ПК-8)	3	1	1	-			2	2	-	

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов									
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа					Самостоятельная работа студентов			
			Всего ауд. часов	ЛЗ	ПЗ	СЗ	Консультации (Г, И)	Всего часов СРС	СРС	контроль СРС	
										текущий	промежуточный
2.4.	Декорации в театре Просвещения (ПК-2, ПК-8)	3	1	1	-			2	2	-	
2.5.	Декорации в театре Романтизма (ПК-2, ПК-8)	4	2	2	-			2	2	-	
2.6.	Декорации в театре Натурализма (ПК-2, ПК-8)	18	16	2	14			2	2	-	
2.7.	Импрессионизм в декорационном искусстве (ПК-2, ПК-8)	4	2	2	-			2	2	-	
2.8.	Неоромантизм в декорационном искусстве (ПК-8)	4	2	2	-			2	2	-	
2.9.	Театр художника (ПК-2, ПК-8)	4	2	2	-			2	2	-	
Групповое консультирование к экзамену											
Подготовка к экзамену		9						9			9
Итого за 3-й семестр:		72	42	14	28	-	-	30	16	5	9
Всего часов:		144	84	34	50	-	-	60	40	11	9

Тематический план (ЗФО)

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов									
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа					Самостоятельная работа студентов			
			Всего ауд. часов	ЛЗ	ПЗ	СЗ	Консультации	Всего часов СРС	СРС	контроль СРС	
										текущий	промежуточный
1, 2-й семестр											
	Введение. Цель и задачи дисциплины (ПК-2, ПК-8)	2	1	1	-			1	1		
Раздел 1. Развитие сценографии от истоков до Средних веков											
1.1.	Зарождение функций «досценографии»: славянская мифология	12	8	1	7			4	4		

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов									
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа					Самостоятельная работа студентов			
			Всего ауд. часов	ЛЗ	ПЗ	СЗ	Консультации	Всего часов СРС	СРС	контроль СРС	
										текущий	промежуточный
	(ПК-2, ПК-8)										
1.2.	Сценография древнегреческого и древнеримского театров (ПК-2, ПК-8)	11	1	1	-			10	10		
1.3.	Сценография индийского театра: Катхакали и Якшагана (ПК-2, ПК-8)	11	1	1	-			10	10		
1.4.	Сценография китайского театра: Юаньская драма и Пекинская опера (ПК-2, ПК-8)	11	1	1	-			10	10		
1.5.	Сценография японского театра: Но и Кабуки (ПК-2, ПК-8)	6	1	1	-			5	5		
1.6.	Сценография Средних веков (ПК-2, ПК-8)	19	9	2	7			10	10		
Итого за 1, 2-й семестр:		72	22	8	14			50	50	-	-
3,4-й семестр											
Раздел 2. Развитие сценографии от эпохи Возрождения до современности											
2.1.	Сценографические особенности театра У.Шекспира. Декорационные перспективы XVI века. (ПК-2, ПК-8)	12	7	1	6			5	5	-	
2.2.	Декорации театра барокко XVII века. Декорации театра классицизма XVII века. (ПК-2, ПК-8)	6	1	1	-			5	5	-	
2.3.	Декорации театра барокко XVIII века (ПК-2, ПК-8)	5	-	-	-			5	5		
2.4.	Декорации в театре Просвещения (ПК-2, ПК-8)	5	-	-	-			5	5		
2.5.	Декорации в театре Романтизма (ПК-2, ПК-8)	6	1	1	-			5	5		
2.6.	Декорации в театре	11	6	-	6			5	5		

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов									
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа					Самостоятельная работа студентов			
			Всего ауд. часов	ЛЗ	ПЗ	СЗ	Консультации	Всего часов СРС	СРС	контроль СРС	
										текущий	промежуточный
	Натурализма (ПК-2, ПК-8)										
2.7.	Импрессионизм в декорационном искусстве (ПК-2, ПК-8)	6	1	1	-			5	5		
2.8.	Неоромантизм в декорационном искусстве (ПК-2, ПК-8)	6	1	1	-			5	5		
2.9.	Театр художника (ПК-2, ПК-8)	4	1	1	-			5	5		
Групповое консультирование к экзамену:											
Подготовка к экзамену		9						9			9
Итого за 3, 4-й семестр:		72	18	6	12	-	-	54	45		9
Всего часов:		144	40	14	26	-	-	104	95	-	9

2.3. Краткое содержание разделов и тем

Введение. Цель и задачи дисциплины

Сценография – особое творческое содружество, взаимодействие и взаимозависимость режиссёра и художника, режиссёра и гримёра, режиссёра театральной труппы. Особенности работы режиссёра с художником и подчинение данной работы сверхзадаче спектакля. Элементы сценографии, как средства выразительности. Основные функции сценографии. Сценография, как вид художественного творчества.

Раздел 1. Развитие сценографии от истоков до Средних веков

Тема 1.1. Зарождение функций «досценографии»: славянская мифология

Зарождение сценографии в обрядах и ритуалах. Поэтика первого сюжета. Элементы «досценографии» находят своё воплощение в ранних мифах, обрядах, праздниках. Особенности поэтики первого сюжета: функциональность всех слагаемых и синкретизм, как семантическое тождество.

Функции сценографии в формировании образов Бабы Яги, Русалки, Домового, Кикиморы, Белой Бабы. Элементы защиты. Функция обозначения места действия, игровая и персонажная функции.

Тема 1.2. Сценография древнегреческого и древнеримского театров

Три вида механизации в древнегреческом театре: эорема (механе), экиклема, дистегия. Особенности фиромов, как зарождения зеркала сцены. Пинаки, колонны, периакты, как целостная система оформления спектаклей.

Сосуществование маски и живого актёра – главная сценографическая особенность. Маски и костюмы, как некая типизация, гротескно укрупнённые эмоции. Маска одной эмоции. Страсть, как основа логики поведения персонажа. Трактат Аристотеля «Поэтика» и его особенности. Подражание в ритме, слове и гармонии. Драматургия и её влияние на развитие сценографии. Костюм как продолжение маски. Персонажная функция в машинерии древнегреческого театра.

Особенности римского театра. Цель и задачи. Театр и политика. Отличительные особенности сценографии греческого и римского театров.

Тема 1.3. Сценография индийского театра: Катхакали и Якшагана

Сохранение сценографии в традиционных классических представлениях: Катхакали и Якшагана. Народные действия: Рамлила и Кришналила. Четыре основные группы действующих лиц. Особенности освящения площадки. Специфика музыкального оформления. Древнейший индийский театральный трактат Натья – Шаstra. Взаимозависимость выразительных средств и исполнительского искусства. Ачарья – средства сценографической выразительности. Пластика, слово, пение. Раса – эмоциональное состояние, чувство, переживание, настроение. Основные сценографические средства. Костюм персонажей, как образ неземного происхождения. Каждый элемент костюма – определённый мотив общей темы мироздания. Сложный грим. Ритуал облачения актёра в костюм.

Тема 1.4. Сценография китайского театра: Юаньская драма и Пекинская опера

Особенности средневековой сцены – простой коврик для выступлений. Специальные крытые помещения с 12 века. Современные Stage-Box. Эстетическая природа китайского театра в игровом начале. Древнекитайская Юаньская драма. Элемент смешанных представлений. Доминирование Конфуцианства, как «приостановка» развития театрального искусства. Четыре великих Юаньских драматурга. Особенности традиционной Пекинской оперы. Специфика костюмных образов и элементов сценографии. Четыре основных амплуа и их подвиды. Условность и символика. Грим. Семантика грима.

Тема 1.5. Сценография японского театра: Но и Кабуки

Семантическая значимость и изобретательность мотивов традиционных классических костюмов японского театра. Система амплуа в театре Но. Два главных принципа эстетики театра Но – подражание и сокровенная красота. Индивидуальность и реалистичность маски. Значение воплощённого типа человеческого характера обобщалось. Покой есть главное движение. Особенности полуэмоции. Сценографическая значимость актёрского исполнения. Особенности сценической площадки.

Сценографические особенности театра Кабуки. Специфика «дороги цветов». Сценографические образы места действия. Особенности времени.

Тема 1.6. Сценография Средних веков

Церковный театр и его особенности. Симультаный принцип, как основополагающий принцип религиозной драмы. Простейшая механизация и сценография церковного театра. «Игра об Адаме» - первый средневековый спектакль. Сценографические особенности спектаклей на паперти. Возникновение педжентов в английском театре. Локальная сценография на педжентах. Виды педжентов. Особенности «потайной сценографии». Руководители секретов. Сценографические особенности мистерии.

Раздел 2. Развитие сценографии от эпохи Возрождения до современности

Тема 2.1. Сценографические особенности театра У.Шекспира.

Декорационные перспективы XVI века

Специфика отбора сценографических особенностей разных эпох в условиях театра «Глобус». Развитие трёх уровней сцены. Гобелены, как трансформация периактов. Фокусировка главного места действия в спектакле. Структура зала. Греческое влияние на театр. Римское влияние на театр. Средневековая сценография в условиях театра. Локальность декорации. Трансформация и использование греческой механизации. Особенности костюма. Специфика актёрского перевоплощения.

Рождение декорационной системы оформления спектакля произошло в итальянском придворном театре XVI века. На первый план выдвигаются «изображения» того или иного места действия. Влияние столетнего развития итальянской живописи на формирование художественно-декорационных особенностей мирового театра. Принцип геометрической линейной перспективы, открытый Агатархом. Изображение иллюзорного пространства реального мира (материального, природного, архитектурного) с помощью принципа прямой геометрической линейной перспективы. Перспективные декорации – функция определения места действия. Общие черты театра Возрождения и древнеримского театра. Разнообразие декораций – следствие типичного ренессансного ощущения.

Тема 2.2. Декорации театра барокко XVII века.

Декорации театра классицизма XVII века

Формируется новый тип декорационного оформления, не похожий ни на один из предшествующих эпох. Большое влияние оказало художественное сознание людей того времени, а именно их представления о человеке в окружении среды. Это первая черта художественного сознания барокко. Вторая черта связана с идеей движения, как первейшего качества среды во всех её сферах. Искусство барокко можно сравнить со всевозможными стихиями. Декорациям свойственна эмоциональная напряжённость, внутренний драматизм, возбуждённость, страстность, доходящая до аффекта и т.д. Третья

черта связана с идеей синтеза: взаимозависимость музыки, слова, действия и изобразительного искусства. Декоратор – выразитель главенствующей идеи синтеза. Особенности декораций: новая концепция места действия, как среды, сокращение разрыва между актёрами и декорациями, появление глубинной сцены-коробки, композиционное построение декораций по вертикали и по горизонтали, движение барочных декораций внутри спектакля. Сохраняется принцип центральной перспективы. Появление интерьерных декораций и их композиционного построения. Движение барочных декораций внутри спектакля. Популярен эффект неожиданности в театре барокко в плане смены декораций.

Классицизм – труднейшее направление в истории мирового искусства. Это выразитель новой концепции мира и определение человека в нём. Для классицистов мир устроен рационально, разумно и гармонично. Человек над ним возвышается, но, при этом, остаётся замкнутым в себе. Особенности классицистского канона оформления спектаклей противоречат стилю барокко. Оформление снова становится лишь фоном, место действия изображается на заднем плане, сцена обретает значение свободной площадки, видоизменяется способ актёрского существования на сценической площадке, спектакли приобретают характер игрового представления. Принципы декорационного искусства театра классицизма: единство места и времени, вместо вертикальных барочных декораций и композиций распространяются исключительно горизонтальные, место действия, согласно замкнутости мироощущения и рациональности, становятся уже, сокращается количество мест действия.

Тема 2.3. Декорации театра барокко XVIII века

Для барочных декораций XVIII века характерна ориентация на классицистский принцип изобразительного двухмерного фона. Кулисы выполняли функцию размещённых на разных планах частей задней картины, т.е. кулисы вписывали задник-картину (произведение искусства) в сценические условия, в трёхмерное пространство сцены. Художники сосредоточили усилия на достижении выразительности изображения. Выявление сугубо изобразительных, графических и живописных возможностей. Складывается искусство «большого стиля».

Тема 2.4. Декорации в театре Просвещения

Под влиянием стиля рококо декорации облегчались, их формы измельчались, дробились, делались всё более и более воздушными, затейливыми, криволинейными. Игра деконструктивных декоративно-орнаментальных мотивов. Огромное распространение получают декорации пейзажные. Изображаемые ими места действия были идиллическими – условными, но более соразмерными с человеком по содержанию, более приближены к человеку. Такие спектакли характерны для Франции. Поиски путей к новому синтезу.

Тема 2.5. Декорации в театре Романтизма

Художники театра начали новый период, связанный с новыми сценическими задачами и с новым пониманием места действия. Переход от стилевой определённости и каноничности к индивидуальному освоению и воплощению действительности. Центр декорационных исканий переместился в Германию. Принципы оформления спектакля выдвигаются романтической театральной эстетикой. Они касались нового понимания места действия. Особое понимание личности романтического героя.

Тема 2.6. Декорации в театре Натурализма

Бытовой натурализм. Иной по содержанию пласт действительности – не далёкое прошлое, а сегодняшний день. Охват бытовой повседневной обыденной жизни. Новое понимание функции сценической среды в спектакле. Новое понимание её взаимоотношения с персонажем. Бытовая обстановка места действия служит теперь познанию человека. Принцип детерминированности человека, его душевного мира, его психологии и постуПКв. Конкретность воспроизводимого. Простота действия.

Тема 2.7. Импрессионизм в декорационном искусстве

Открывается красота и гармония окружающего мира в любой декорации: будь то современный город или пейзаж. Импрессионисты придали среде качество динамической подвижности и новое видение её сквозь призму красоты. Открыты новые эстетические категории: атмосфера и настроение.

Тема 2.8. Неоромантизм в декорационном искусстве

Поиск способов расширения пространственного и временного диапазона показываемых в спектакле конкретных мест действия, в результате их быстрых, динамических смен. Обращение к искусству минувших эпох и разных народов: художники создавали оригинальные интерпретации по законам красоты и гармонии. Декораторы «проигрывали» перед зрителями образы прошлых эпох. Несколько направлений неоромантизма.

Тема 2.9. Театр художника

Новый специфический вид сценического творчества, рождённый в результате открытий авангарда первой трети XX века. Главным и определяющим всё театральное искусство является язык пластических искусств. Художник принимает на себя авторство спектакля. Сценическое действие, как произведение изобразительно-пластического и визуального творчества.

Пластические и изобразительные образы – главные и доминирующие в структуре спектакля, определяя принадлежность к театру художника. Вещи – образы в качестве сценографических персонажей. Характер их участия определяется не художником, а режиссёром. Активное вхождение сценографических персонажей в структуру спектаклей мирового театра во многом есть результат авангардных исканий в искусстве данного времени. Сценографические персонажи, как элементы оформления. Выразители

существенного содержания общей постановочной концепции спектакля, находящиеся в смысловой связи с актёрским исполнением. Характерно физическое взаимодействие. Многообразие форм сценографических персонажей.

Особенности сверхзадачи и сквозного действия. Интересный и активный режиссёрский замысел. Атмосфера спектакля. Работа с художником и композитором. Перспектива и непрерывность постановки. Целостность актёрского образа. Решение массовых сцен (народных). Значение мизансценического решения в предлагаемых обстоятельствах на сценической площадке. Чувство целого. Взаимосвязь и взаимозависимость целого и деталей.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Планы практических занятий

Практическое занятие №1 по теме 1.1. «Зарождение функций «досценографии»: славянская мифология».

Цель: Проанализировать и выявить основные этапы зарождения функций и элементов «досценографии» на примере славянской мифологии.

План:

1. Особенности игровой функции (на примере славянской мифологии);
2. Функция обозначения места действия (на примере славянской мифологии);
3. Игровая функция (на примере славянской мифологии);
4. Элементы досценографии;
5. Костюм как средство преображения;
6. Вещь в себе;
7. Вещь как объект игры актёра;
8. Метафорически-смысловое значение вещи;
9. Особенности маски;
10. Особенности пространства.

Структура практического занятия:

На практическое занятие студенты должны подготовить ответы на все предложенные вопросы, ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы. Студентам необходимо познакомиться с основными древнеславянскими мифами, пантеоном богов и персонажей, проанализировать их образную составляющую, выявить взаимозависимость древнеславянской мифологии и развития элементов и функций досценографии.

Студенты могут отвечать на вопросы в форме дискуссии друг с другом или в форме доклада, в зависимости от уровня подготовки. Наличие видеоматериалов и фотографий приветствуется.

Посещение практических занятий и подготовка к ним являются допуском к экзамену.

Практическое занятие № 2 по теме 1.6. «Сценография средних веков».

Цель: Познакомиться с основными элементами средневековой декорации и проследить её влияние на будущие эпохи.

План:

1. Церковный театр и его особенности.
2. Симультанный принцип, как основополагающий принцип религиозной драмы.
3. Простейшая механизация и сценография церковного театра.
4. «Игра об Адаме» - первый средневековый спектакль.
5. Сценографические особенности спектаклей на паперти.
6. Возникновение педжентов в английском театре.
7. Локальная сценография на педжентах.
8. Виды педжентов.
9. Особенности «потайной сценографии». Руководители секретов.
10. Сценографические особенности мистерии.

Структура практического занятия:

На практическое занятие студенты должны подготовить ответы на все предложенные вопросы, ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы. Студентам необходимо познакомиться со средневековыми видами искусства, понять значение театра в обществе того времени, проанализировать значение и влияние церкви на общественный строй, познакомиться с основами актёрского мастерства и элементами сценографии Средних веков.

Студенты могут отвечать на вопросы в форме дискуссии друг с другом или в форме доклада, в зависимости от уровня подготовки. Наличие фидеоматериалов и фотографий приветствуется.

Посещение практических занятий и подготовка к ним являются допуском к экзамену.

Практическое занятие № 3 по теме 2.1. «Сценографические особенности театра У.Шекспира. Декорационные перспективы XVI века».

Цель: Познакомиться с особенностями сценографии в театре У.Шекспира и рассмотреть этапы зарождения сценографии XVI века.

План:

1. Особенности сценографии в театре У.Шекспира;
2. Особенности итальянского придворного театра XVI века;
3. Особенности столетнего развития итальянской живописи и места действия;
4. Изображение человека и окружающего его реального мира, как центральная проблема ренессансного искусства;
5. Агатарх и принцип прямой линейной геометрической перспективы;
6. Перспектива, как иллюзия реального пространства в работах художников;

7. Основные задачи декорационного театрального искусства XVI века;
8. Архитектурные особенности Себастьяно Серлио;
9. Декорации, как живописно-объёмные макеты;
10. Декорации Бастьяно да Сангалло;
11. Декорации Балдассаре Ланчи.

Структура практического занятия:

На практическое занятие студенты должны подготовить ответы на все предложенные вопросы, ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы. Студентам необходимо познакомиться с интереснейшими явлениями в истории мировых цивилизаций – сценографическими особенностями в театре У.Шекспира и зарождением перспективных декораций на основе прямой линейной геометрической перспективы, предложенной Агатархом. Кроме этого, продуктивно будет выявить основные черты и особенности итальянской столетней живописи, понять особенности мест действия и, исходя из этого, проанализировать спектакли в форме живописно-объёмных макетов.

Студенты могут отвечать на вопросы в форме дискуссии друг с другом или в форме доклада, в зависимости от уровня подготовки. Наличие видеоматериалов и фотографий приветствуется.

Посещение практических занятий и подготовка к ним являются допуском к экзамену.

Практическое занятие № 4 по теме 2.6. «Декорации в театре Натурализма».

Цель: Познакомиться с особенностями эпохи натурализма и элементами сценографии, присущими ей.

План:

1. Бытовой натурализм декораций.
2. Функции сценической среды.
3. Особенности натурализма.
4. Специфические особенности отрицания романтизма.
5. Особенности «подражания» классицизму.

Структура практического занятия:

На практическое занятие студенты должны подготовить ответы на все предложенные вопросы, ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы. Студентам необходимо познакомиться с эпохой натурализма, основными авторами, понять их задачи в театральном искусстве.

Студенты могут отвечать на вопросы в форме дискуссии друг с другом или в форме доклада, в зависимости от уровня подготовки. Наличие видеоматериалов и фотографий приветствуется.

Посещение практических занятий и подготовка к ним являются допуском к экзамену.

3.2. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины

1. Сценография как вид художественного творчества
2. Зарождение элементов сценографии в «досценографический» период
3. Особенности сценографии Древней Греции и Древнего Рима
4. Особенности сценографии индийского традиционного театра
5. Особенности сценографии японского театра
6. Особенности китайской сценографии
7. Сценографические особенности Средних веков
8. Сценография в театре У.Шекспира
9. Декорационные перспективы XVI века
10. Декорации театра барокко XVII века
11. Декорации театра классицизма XVIII века
12. Декорации театра барокко XVIII века
13. Декорации в театре Просвещения
14. Декорации в театре Романтизма
15. Декорации в театре Натурализма
16. Импрессионизм в декорационном искусстве
17. Неоромантизм в декорационном искусстве
18. Театр художника

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе освоения учебной дисциплины «Сценография» студенту необходимо учитывать особенности изучения данной проблематики с другими дисциплинами специализации, среди которых выделяются: «Техника и технология сцены», «Грим», «Методика работы с творческим коллективом», «Театральная педагогика и организация студийного театрального процесса», «Основы актерской грамоты», «Методика руководства детской театральной студией», «Теория и методика развития творческих способностей у детей».

Лекционные занятия по данному курсу нацелены на организацию продуктивной познавательной деятельности студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины. Чтение курса лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном виде.

Целью практических занятий является предоставление студентам ОФО и ЗФО возможности для углублённого изучения теории, практических навыков, выработки самостоятельного творческого мышления, умения выступать на публике, формулировать и аргументировано отстаивать свою позицию, что в дальнейшем будет использовано и апробировано ими в их педагогической деятельности в любительских творческих коллективах.

При подготовке к практическим занятиям в рамках курса необходимо внимательно ознакомиться с перечнем выносимых на обсуждение вопросов, и выбрать из списка рекомендуемой литературы издания, в которых они раскрываются. Следует уделить внимание проблемным аспектам рассматриваемых тем.

При ответе следует учитывать регламент работы, поэтому выступления должны быть по содержанию предельно чёткими и ёмкими, сопровождаться презентациями.

Работа на практическом занятии (особенно в обсуждении конкретных проблемных ситуаций) предполагает моменты дискуссии, что требует включения в работу на протяжении всего практического занятия, внимательного и уважительного отношения к докладчикам, корректной постановки вопросов, оспаривающих реплик и возражений.

Оценивание работы студента на практическом занятии осуществляется по следующим критериям:

- полнота и четкость ответа;
- активность на протяжении всего занятия;
- проявление общей эрудиции и коммуникативных способностей;
- наличие составленного опорного конспекта для работы на практическом занятии.
- знание выбранной для изучения проблематики;
- выработка собственного отношения к рассматриваемой проблематике;
- владение научной методологией;
- умение самостоятельно работать с источниками (учебная и научная литература, сайты Internet и др.);

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования

из Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура».

Код	Формулировка компетенции
УК	Универсальные компетенции
-	-
ОПК	Общепрофессиональные компетенции
-	-
ПК	Профессиональные компетенции
ПК-2	Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных

	этнокультурных традиций и социокультурной среды.
ПК-8	Способность участвовать в организационно-методическом обеспечении, подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, посвященных народной художественной культуре.

Этапы формирования компетенций:

ПК-2

Начальный этап:

Студент начинает изучать и понимать специфику сценографии, необходимой для плодотворного существования и развития этнокультурных коллективов и их творчества в непростых условиях социокультурной среды.

Прохождение этого уровня свидетельствует о достижении бакалавром **порогового уровня** компетенций.

Основной этап:

Студент продолжает оценивать значение программ развития народного художественного коллектива с позиции сценографического оформления сценической площадки. Кроме этого, он понимает всю ответственность и необходимость применения знаний в области сценографии в том или ином этнокультурном коллективе.

Успешное прохождение этого этапа позволяет достичь **стандартного уровня** компетенций.

Завершающий этап:

Студент умеет целесообразно руководить художественно-творческой деятельностью коллектива, адаптируя его деятельность в условиях современной сценографии, с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.

На этом этапе бакалавр достигает **эталонных показателей** по заявленным компетенциям, т.е. осваивает весь объем необходимых знаний, умений и навыков.

ПК-8

Начальный этап:

Студент начинает изучать и понимать специфику и отличительные особенности разного рода мероприятий в этнокультурных учреждениях и значение сценографии как таковой.

Прохождение этого уровня свидетельствует о достижении бакалавром **порогового уровня** компетенций.

Основной этап:

Студент продолжает оценивать взаимозависимость того или иного научного и творческого мероприятия и работу, связанную со сценографическим решением, с целью проведения праздника, семинара, научного конкурса,

концерта или спектакля на высоком художественном уровне.

Успешное прохождение этого этапа позволяет достичь **стандартного уровня** компетенций.

Завершающий этап:

Студент умеет целесообразно работать и обеспечивать сценографическим оснащением площадки для творческой деятельности этнокультурных коллективов в непростых современных условиях социокультурной среды.

На этом этапе бакалавр достигает **эталонных показателей** по заявленным компетенциям, т.е. осваивает весь объем необходимых знаний, умений и навыков.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Критерии оценивания ответов

Полный ответ на два контрольных вопроса с глубоким анализом, логичное, четкое, построение ответа. Посещение всех лекционных и практических занятий и подготовка к ним. Кроме этого, студент должен **знать:** ключевые особенности развития и исторической трансформации элементов сценографии, выразительных средств и их составляющих; **уметь:** применять ключевые и целостные знания в области сценографии относительно социокультурной среды, в которой находится творческий коллектив и художественно-творческой направленности; **владеть:** ключевыми методами и приёмами использования и адаптации знаний в области развития сценографии относительно этнокультурных традиций коллектива, его творческих цели и задач, принимая во внимание состав участников и их возрастные категории.

отлично

Допущение некоторых неточностей в изложение материала при ответе на два контрольных вопроса. Незначительный пропуск лекционных или практических занятий. Кроме этого, студент должен **знать:** основные элементы сценографии, выразительные средства и их составляющие; **уметь:** применять основные знания в области сценографии относительно социокультурной среды, в которой находится творческий коллектив; **владеть:** основными методами применения и адаптации знаний в области развития сценографии относительно этнокультурных традиций коллектива.

хорошо

Допущение ошибок при ответе на один из контрольных вопросов, некоторое отсутствие логики в ответах. Пропуски лекционных и(или) практических занятий. Кроме этого, студент должен **знать:** элементарные особенности элементов сценографии; **уметь:** применять знания в области сценографии в художественно-творческой деятельности; **владеть:** элементарными приёмами адаптации элементов сценографии относительно состава участников и направленности коллектива.

удовлетворительно

Отсутствие знаний, несвязное, нелогичное изложение материала при ответе на 2 контрольных вопроса. Систематические пропуски лекционных и практических занятий.

неудовлетворительно

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

ОФО

2 семестр

Текущий контроль

Контрольные вопросы

1. Зарождение функций «досценографии» (ПК-2, ПК-8)
2. Сценография древнегреческого театра (ПК-2, ПК-8)
3. Сценография древнеримского театра (ПК-2, ПК-8)

ОФО

3 семестр

Текущий контроль

Контрольные вопросы

1. Сценографические особенности театра У.Шекспира (ПК-2, ПК-8)
2. Декорационные перспективы XVI века (ПК-2, ПК-8)

ОФО

3-й семестр

ЗФО

3-4 семестр

Промежуточный контроль

Вопросы к экзамену

1. Сценография как вид художественного творчества (ПК-2, ПК-8)
2. Зарождение элементов сценографии в «досценографический» период (ПК-2, ПК-8)
3. Особенности сценографии Древней Греции и Древнего Рима (ПК-2, ПК-8)
4. Особенности сценографии индийского традиционного театра (ПК-2, ПК-8)
5. Особенности сценографии японского театра (ПК-2, ПК-8)
6. Особенности китайской сценографии (ПК-2, ПК-8)
7. Сценографические особенности Средних веков (ПК-2, ПК-8)
8. Сценография в театре У.Шекспира (ПК-2, ПК-8)
9. Декорационные перспективы XVI века (ПК-2, ПК-8)

10. Декорации театра барокко XVII века (ПК-2, ПК-8)
11. Декорации театра классицизма XVII века (ПК-2, ПК-8)
12. Декорации театра барокко XVIII века (ПК-2, ПК-8)
13. Декорации в театре Просвещения (ПК-2, ПК-8)
14. Декорации в театре Романтизма (ПК-2, ПК-8)
15. Декорации в театре Натурализма (ПК-2, ПК-8)
16. Импрессионизм в декорационном искусстве (ПК-2, ПК-8)
17. Неоромантизм в декорационном искусстве (ПК-2, ПК-8)
18. Театр художника (ПК-2, ПК-8)

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения

Доклады на практические занятия (с использованием презентаций) способны формировать умение студентов перерабатывать представленную в литературных первоисточниках информацию, анализировать её, ссылаться на научные издания и творческие постановки театральных коллективов.

В процессе такого рода занятий студенты изучают темы подробнее и подходят к промежуточному контролю с необходимыми знаниями и способностями анализировать и сопоставлять вопросы учебного материала.

При оценке доклада критериями выступают:

- логическое построение своего выступления, целесообразность и связность текста;
- полнота / глубина изложения материала (наличие ключевых положений, мыслей);
- визуализация информации как результат ее обработки (таблицы, схемы, рисунки, презентации);
- оформление (аккуратность, соблюдение структуры оригинала).

Дополнительно оценивается: степень активности студентов в совместных обсуждениях и дискуссиях по учебному материалу; эвристический характер предлагаемых ответов, вопросов, дополнений, резюме, а так же наличие лекционного материала.

Посещение практических занятий, подготовка к ним (представленные материалы в письменном виде, презентации, фотографии и видеоматериалы), а так же выступления являются допуском к экзамену в 3-м семестре (ОФО) и в 3-4-м семестре (ЗФО).

Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра на экзамене. Студенты отвечают на вопросы к экзамену, представленные выше в разделе 5.3.

Студентам, не посещавшим лекционных и практических занятий, **необходимо предоставить материалы практических занятий в письменной форме.** Кроме этого, им **задаются дополнительные вопросы по пропущенным лекциям** по данной дисциплине.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная учебная литература

Основная литература:

1. Литвинов, Г.В. Сценография [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.В. Литвинов; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челябинская государственная академия культуры и искусств», ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРА, КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ, Кафедра режиссуры театрализованных представлений и праздников. – Челябинск: ЧГАКИ, 2013. – 184 с. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492181>
2. Курбатов, В.П. Сценический образ спектакля как системный объект [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Курбатов; Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Кемеровский государственный университет культуры и искусств, Научно-исследовательский институт прикладной культурологии. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2007. – 183 с. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472659>
3. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии: учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.И. Санникова. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 144 с. — Режим доступа: [\[https://e.lanbook.com/book/111797\]](https://e.lanbook.com/book/111797)

Дополнительная литература:

1. Боборыкин, П.Д. Театральное искусство: пособие [Электронный ресурс] / П.Д. Боборыкин. – Санкт-Петербург: Тип. Н. Неклюдова, 1872. – 396 с. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108996>
2. Литвинов, Г.В. Сценография ландшафтного действия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.В. Литвинов; ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ, Театральный факультет, Кафедра режиссуры театрализованных представлений и праздников. – Челябинск: ЧГАКИ, 2005. – 224 с.: ил. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492182>

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине обучающиеся могут использовать ресурсную базу Дальневосточной государственной научной библиотеки (книги, журналы, газеты, издания на электронных носителях, аудио- и видеоиздания и другие виды документов; электронный и генеральный каталоги; ресурсы Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина; электронные ресурсы информационно-библиографического отдела; фонд авторефератов диссертаций и литературы групповой обработки; научные и методические материалы библиотеки и др.).

6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к учебным материалам Электронно-библиотечных систем (ЭБС):

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО «НексМедиа». Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой части ЭБС.

2. ЭБС «Издательство Планета музыки». Электронно-библиотечная система ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Принадлежность сторонняя. www.e.lanbook.com. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. Танец. Хореография».

3. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная Система «Культура». Принадлежность сторонняя. <http://www.e-mcfr.ru>.

4. Web ИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и культуры (электронный каталог). Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность сторонняя. <http://irbis.hgiik.ru>.

5. eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная электронная библиотека. Принадлежность сторонняя. <http://elibrary.ru/> Лицензионное соглашение № 13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно.

6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО «ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ. <http://carta.hgiik.ru>. Приказ по Институту № 213-об от 07.10.2013 г.

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и науки РФ. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://window.edu.ru>

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://school-collection.edu.ru>

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://fcior.edu.ru>

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых консультаций, текущего и промежуточного контроля, используется следующее программное обеспечение:

– лицензионное проприетарное программное обеспечение:

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office (в состав пакета входят: Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access)
3. Adobe Creative Suite 6 Master Collection (в состав пакета входят: Photoshop CS6 Extended, Illustrator CS6, InDesign CS6, Acrobat X Pro, Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder 4.6 Premium Edition, Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Adobe Premiere Pro CS6, After Effects CS6, Adobe Audition CS6, SpeedGrade CS6, Prelude CS6, Encore CS6, Bridge CS6, Media Encoder CS6);

– свободно распространяемое программное обеспечение:

1. набор офисных программ Libre Office
2. аудиопроигрыватель AIMP
3. видеопроигрыватель Windows Media Classic
4. интернет-браузер Chrome.

Для самостоятельной подготовки студентов к занятиям по дисциплине требуется обращение к программному обеспечению Microsoft Windows, Microsoft Office, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций для практических занятий в программе PowerPoint. Для создания конечных не редактируемых версий документа рекомендуется использовать Acrobat X Pro, входящий в состав пакета Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

На всех компьютерах в институте установлено лицензионное антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security. Необходимым условием информационной безопасности института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью Kaspersky Endpoint Security.

Перечисленное программное обеспечение обновляется по мере выхода новых версий программ в рамках соответствующих лицензий и соглашений.

6.4. Материально-техническая база

Материально-техническая база реализуемой дисциплины соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых консультаций, текущего и промежуточного контроля в учебном процессе активно используется следующее специальное помещение:

- ауд. 303, оборудованная специализированной мебелью на 26 посадочных мест (столы компьютерные, столы письменные, стулья, рабочее место преподавателя, шкаф, доски настенные, аудиторные). Персональные компьютеры (в количестве 10 шт.) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза, цифровые интерактивные доски TRACEBOARD (в комплекте с программным

обеспечением). Демонстрационное оборудование (мультимедийный презентационный комплекс в составе проектора, экрана, активной акустической системы, персонального компьютера) и учебно-наглядные пособия (в т.ч. в электронном виде).

Для самостоятельной работы студентов предназначены:

- ауд. 209 (читальный зал), оборудованный специализированной мебелью на 25 посадочных мест (столы, стулья, книжные шкафы), телевизор, книжный и документальный фонд. Персональные компьютеры (9 шт.) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза.

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (кабинет № 122): специализированная мебель на 1 рабочее место (шкаф, стеллаж, стул, стол). Персональный компьютер (1 шт.) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза.

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (кабинет № 03, цокольный этаж: Специализированная мебель на 1 рабочее место (шкафы 2 шт., стеллажи 3 шт., стул, стол). Персональный компьютер (1 шт.).

При необходимости в учебном процессе используются комплекты переносных демонстрационных комплексов (ноутбук, проектор, экран).

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть, с каждого из них возможен выход в глобальную сеть Интернет. Институт использует выделенный канал со скоростью 10 Мб/с. Для студентов имеется возможность выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством сети WiFi, которая установлена в читальном зале Института.

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитание обучающихся при освоении ими основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) осуществляется на основе рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в ОПОП.

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.

Задачи воспитательной работы: развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности, приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и академическим традициям; воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности; воспитание положительного отношения к труду, формирование культуры и этики профессионального

общения; формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; повышение уровня культуры безопасного поведения.

Особенности и традиции Института обуславливают следующие основные направления воспитательной работы: патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, культурно-творческое, научно-образовательное, профессионально-трудовое, волонтерское (добровольческое), экологическое, физическое. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе образовательной организации: проектная деятельность (как коллективное творческое дело), волонтерская деятельность, учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность, досуговая, творческая и социально-культурная деятельность и др.

Воспитательный потенциал учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности реализуется в процессе развития исследовательской компетентности обучающихся на протяжении всего срока их обучения в Институте. Результаты студенческой научно-исследовательской деятельности проходят апробацию в рамках научных и научно-практических конференций различного уровня, в т.ч. конференций, организованных Институте.

Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся реализуется при организации и проведении значимых событий и мероприятий гражданско-патриотической, научно-исследовательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности. Виды творческой деятельности обучающихся в Институте: музыкальное творчество, хореографическое творчество, театральное творчество, научное творчество, медиапроекты и др.

Волонтерская деятельность обучающихся – широкий круг направлений созидательной деятельности, включающий различные формы гражданского участия. По инициативе обучающихся и при их активном участии в Институте осуществляет свою деятельность добровольческий отряд «Мы».

Реализацию Рабочей программы воспитания помогает обеспечивать взаимодействие с различными социальными институтами, субъектами воспитания. Особое значение для воспитательного процесса имеет организация практической деятельности обучающихся с целью развития профессиональных компетенций в условиях Института и профильных учреждений и организаций.

8. ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов организуется как совместно с другими обучающимися на лекционных и

практических занятиях, так и по индивидуальному учебному плану. Во время приемной кампании, а также во время сдачи различных форм промежуточной и государственной итоговой аттестации в Институте созданы необходимые условия для оказания технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости может быть допущено присутствие в аудитории ассистентов, сопровождающих лиц, собаки-поводыря и т.п.).

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть обеспечены электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных потребностей. Для реализации доступной среды при необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-камера для увеличения текстовых фрагментов и изображений (для лиц с нарушениями зрения) и переносная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым информатором.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предоставляет обучающимся с ОВЗ (по зрению) ряд возможностей для обеспечения эффективности процесса обучения. При чтении масштаб страницы сайта можно увеличить с помощью специального значка на главной странице. Можно использовать полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа (например, Jaws , «Balabolka»). Скачиваемые фрагменты в формате pdf, имеющие высокое качество, могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, могут быть загружены в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями и облегчает процесс написания курсовой или выпускной квалификационной работы.

Для подготовки к занятиям обучающиеся с ОВЗ (по зрению) могут использовать мобильное приложение ЭБС «Лань», предназначенное для озвучивания текста книги. Режим доступа: электронный, приложение скачивается обучающимся самостоятельно с сайта e.lanbook.ru, необходимое условие: быть зарегистрированным в ЭБС «Лань». Используется свободно распространяемая программа экранного доступа Nvda.

Подробнее об организации доступной среды см. соответствующий раздел основной профессиональной образовательной программы.