

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

Кафедра хореографии

**УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор**

_____ **Е.В. Савелова**

«11» июня 2019 г.

СЦЕНОГРАФИЯ БАЛЕТНОГО СПЕКТАКЛЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

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

**Направление подготовки
52.03.01 Хореографическое искусство**

**Профиль подготовки
Искусство балетмейстера**

**Хабаровск
2019**

Составитель:

Ересько Ирина Евгеньевна, профессор кафедры хореографии, канд. пед. наук, доц.

Рабочая программа дисциплины «Сценография балетного спектакля» рассмотрена и одобрена на заседании кафедры хореографии «05» июня 2019 г. протокол № 10

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 ОФО	8
2.3. Тематический план ЗФО	11
2.4. Краткое содержание разделов и тем (ОФО и ЗФО)	13
3. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	19
3.1. План практических занятий (ОФО и ЗФО)	19
3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине (ОФО и ЗФО)	23
3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины	24
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	24
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	25
5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования	25
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций	26
5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения	26
5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения	27
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	28
6.1. Основная и дополнительная литература	28
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	29
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	30
6.4. Материально-техническая база	31
7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА	32
8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	33

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ.

1.1. Сценография балетного спектакля.

Настоящая рабочая программа «Сценография балетного спектакля» предназначена для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению 52.03.01 Хореографическое искусство, квалификации Бакалавр по кафедре хореографии Хабаровского государственного института культуры, в том числе для инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 16.11.2017 г. № 1121, с учетом профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Сценография балетного спектакля» входит в базовый блок вариативной части дисциплин по выбору.

Дисциплина поддерживает профиль «Искусство балетмейстера» и способствует формированию необходимых для профиля профессиональных знаний, умений и навыков (через формирование соответствующих компетенций).

Особенность изучаемой дисциплины состоит в органической связи и взаимодействии со знаниями и умениями, полученными студентами в рамках следующих дисциплин учебного процесса: «Искусство балетмейстера», «Народно-сценический танец и методика его преподавания», «Классический танец и методика его преподавания», «Русский танец и методика его преподавания», «Историко-бытовой танец и методика его преподавания», «Основы режиссуры в хореографии».

Дисциплина «Сценография балетного спектакля» является важной составной частью профессионального обучения будущих бакалавров – хореографов, даёт необходимые знания при работе над созданием хореографического образа сценографическими средствами, повышает сценическую культуру.

1.3. Цель освоения дисциплины.

Цель дисциплины: Сформировать представление об основных этапах истории развития театрально-декорационного искусства, сценографии и театрального костюма.

Задачи дисциплины:

Ознакомление студентов с историей театрально-декорационного искусства в развитии, сценографией балетного спектакля, танцевальным костюмом. Выработка представлений о работе художника над балетным спектаклем.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты практической деятельности, обеспечивающие формирование компетенций
ПК-8 Способностью собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и интерпретировать информацию и преобразовывать её в художественные образы для последующего создания хореографических произведений	ПК 8.1 Знать как собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и интерпретировать информацию и преобразовывать её в художественные образы для последующего создания хореографических произведений	ПК-8 Знать: - Историю костюма, значение в профессиональной деятельности, взаимосвязь костюма с бытом, социальным статусом. - Технологии создания хореографического произведения сценографическими средствами. - Методическую литературу по предмету.
	ПК-8.2 Уметь: собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и интерпретировать информацию и преобразовывать её в художественные образы для последующего создания хореографических произведений	ПК-8.2. Уметь: - Поставить хореографическое произведение с учётом сценического обеспечения (художественного и технического) и оформления постановочной работы. - Средствами сценического оформления, костюмом создать сценический образ.
	ПК-8.3 Владеть: практическим навыком синтезировать и интерпретировать информацию и преобразовывать её в художественные образы для последующего создания хореографических произведений	ПК-8.3. Владеть: - Навыками по созданию сценического костюма с учётом исторических факторов его развития, национальных особенностей и традиций. - Владеть навыками создания эскизов национальных костюмов разных народностей.
ПК-10 Способен на основе анализа	ПК-10.1 Знать как изучить источники произведений	ПК-10.1 Знать: - Сценическую терминологию и

произведений литературы, изобразительного искусства музыки, хореографии создать собственное художественное произведение в различных хореографических формах	литературы, изобразительного искусства музыки, хореографии	технологии сценографии. - Использовать в своей профессиональной деятельности основные принципы работы со сценическим пространством, пользоваться выразительными средствами сценографии.
	ПК-10.2 Уметь на основе анализа произведений литературы, изобразительного искусства музыки, хореографии создать собственное художественное произведение в различных хореографических формах	ПК-10.2. Уметь: - Выбирать и использовать в работе над хореографической постановкой образные решения сцены. - Создать сценический костюм как часть выразительного средства танцевального творчества.
	ПК-10.3. Владеть: Приемами и навыками, позволяющими создать собственное художественное произведение в различных хореографических формах на основе произведений литературы, изобразительного искусства и музыки.	ПК-10.3. Владеть: - Оформительскими художественными методиками, при создании хореографической постановки либо произведения. - Простейшими элементарными знаниями сценических эффектов.
ПК- 12 Способен применять в профессиональной деятельности методы хореографической педагогики, постановочной и репетиторской деятельности	ПК-12.1 Знать методы хореографической педагогики, структуру постановочной и репетиторской деятельности	ПК- 12.1 Знать: - Теоретические и практические аспекты по созданию художественной среды и сценического костюма. - Принципы развития профессиональных и художественно-творческих способностей обучающихся. - Методическую литературу по дисциплине.
	ПК-12.2 Уметь: применять в профессиональной деятельности методы хореографической педагогики, постановочной и репетиторской деятельности	ПК-12.2 Уметь: - Пользоваться выразительными средствами сценографии в постановочной деятельности. - Анализировать сценическое оформление хореографического произведения.
	ПК-12.3 Владеть: в профессиональной деятельности методами хореографической	ПК-12.3 Владеть: - Техниками и методами, основными особенностями кроя костюма, а так же элементами и деталями.

	педагогики, для осуществления постановочной и репетиторской деятельности	- Сценографией в постановочной деятельности.
ПК -20 Способен применять на практике методику преподавания хореографических дисциплин	ПК -20.1 Знать: методику преподавания хореографических дисциплин	ПК -20.1 Знать: - Функции предмета сценографии: художественно-постановочная; художественно-оформительская; художественно-творческая; художественно-образовательная. - Изобразительные средства, компоненты театрального, хореографического представления, способствуя раскрытию его содержания. - Методику проектирования эскиза.
	ПК -20.2 Уметь: применять на практике методику преподавания хореографических дисциплин	ПК -20.2 Уметь: - Использовать методы и средства сбора сценического материала для создания верного художественного образа. - Воспроизводить предложенный хореографический, пластический и эмоциональный материал. - Выделять виды и выразительные средства сценографии в постановочной работе. - Самостоятельно работать над хореографическим произведением, выделяя основные аспекты и критерии костюма и сценографии в целом.
	ПК -20.3 Владеть: методикой преподавания хореографических дисциплин	ПК -20.3 Владеть: - Технологией художественного оформления спектакля, хореографического произведения. - Технологическими основами монтажных репетиций, генеральной репетиции.

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	ОФО		ЗФО	
	Всего часов	Семестры	Всего часов	Курс
Контактная работа (всего)	66	4	8	2
В том числе:				

- лекции (ЛЗ)	33	4	6	2
- семинары (СЗ)				
- практические (ПЗ)	33	4	2	2
- мелкогрупповые (МГЗ)				
- индивидуальные (ИЗ)				
- групповое консультирование (Г)				
- индивидуальное консультирование (И)				
Самостоятельная работа студента (всего)	42	4	100	2
СРС	38	4	96	2
КОНТРОЛЬ	4	4	4	
в том числе:				
- подготовка курсовой работы				
- текущий контроль				
- промежуточный контроль (подготовка к экзамену)	4	4	4	2
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	3/108	4	3/108	2
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	семестры:		курс:	
зачет	4		2	
экзамен				

2.2. Тематический план (ОФО)

№ 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	Консультации (Г, И)	Всего часов СРС	СРС	Контроль СРС	
									теку щий	проме жуточ ный
Раздел 1. Сценическое оформление балетного спектакля										
1.1	Введение в дисциплину	6	4	2	2		2	2		
1.2	Сценическое оформление балетного спектакля. Историческое	7	4	2	2		3	3		

	формирование сценической коробки и ее оборудование (ПК-8; ПК-10; ПК-12)									
1.3	Театрально-декорационное искусство Древней Руси (ПК-8; ПК-10; ПК-12)	6	4	2	2		2	2		
1.4	Театрально-декорационное искусство 18 века (ПК-8; ПК-10; ПК-12)	8	4	2	2		4	4		
1.5	Театрально-декорационное искусство первой половины 19 века (ПК-8; ПК-10; ПК-12)	8	4	2	2		4	4		
1.6	Театрально-декорационное искусство второй половины 19 века (ПК-8; ПК-10; ПК-12)	6	4	2	2		2	2		
1.7	Театрально-декорационное искусство начала 20 века (ПК-8; ПК-10; ПК-12)	6	4	2	2		2	2		
1.8	Театрально-декорационное искусство первого десятилетия XX века (ПК-8; ПК-10; ПК-12)	7	4	2	2		3	3		
1.9	Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг. (ПК-8; ПК-10; ПК-12)	6	4	2	2		2	2		
1.10	Театрально-декорационное искусство в	6	4	2	2		2	2		

	период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) (ПК-8; ПК-10; ПК-12)									
1.11	Театрально-декорационное искусство 1940-1960-х годов (ПК-8; ПК-10; ПК-12)	6	4	2	2		2	2		
Раздел 2. Балетный сценический костюм на русской сцене										
2.1	Костюмы балетных спектаклей на русской сцене 18-20 века (ПК-20)	6	4	2	2		2	2		
2.2	Новаторство в решении балетных костюмов у художников общества «Мир искусства» (ПК-8; ПК-10; ПК-12)	6	4	2	2		2	2		
2.3	Костюм в спектаклях 30-40 -х годов 20 века (ПК-8; ПК-10; ПК-12)	6	4	2	2		2	2		
2.4	Костюм в спектаклях 50-80 годов 20 века (ПК-8; ПК-10; ПК-12)	8	6	3	3		2	2		
2.5	Современный театральный, балетный костюм (ПК-12; ПК-20)	6	4	2	2		2	2		
Подготовка к зачету		4					4			4
Групповое консультирование к экзамену										
Всего часов:		108	66	33	33		42	38		4

2.3. 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	Консультации (Г, И)	Всего часов СРС	СРС	Контроль СРС	
									текущий	промежуточный
Раздел 1. Сценическое оформление балетного спектакля										
1.1	Введение в дисциплину	6,5	0,5	0,5			6	6		
1.2	Сценическое оформление балетного спектакля. Историческое формирование сценической коробки и ее оборудование (ПК-8; ПК-10; ПК-12)	6,5	0,5	0,5			6	6		
1.3	Театрально-декорационное искусство Древней Руси (ПК-8; ПК-10; ПК-12)	6,5	0,5	0,5			6	6		
1.4	Театрально-декорационное искусство 18 века (ПК-8; ПК-10; ПК-12)	6,5	0,5	0,5			6	6		
1.5	Театрально-декорационное искусство первой половины 19 века (ПК-8; ПК-10; ПК-12)	6,5	0,5	0,5			6	6		
1.6	Театрально-декорационное искусство второй половины 19 века	6,5	0,5	0,5			6	6		

	(ПК-8; ПК-10; ПК-12)									
1.7	Театрально-декорационное искусство начала 20 века (ПК-8; ПК-10; ПК-12)	6,5	0,5		0,5		6	6		
1.8	Театрально-декорационное искусство первого десятилетия XX века (ПК-8; ПК-10; ПК-12)	6,5	0,5	0,5			6	6		
1.9	Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг. (ПК-8; ПК-10; ПК-12)	6,5	0,5	0,5			6	6		
1.10	Театрально-декорационное искусство в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) (ПК-8; ПК-10; ПК-12)	6,5	0,5	0,5			6	6		
1.11	Театрально-декорационное искусство 1940-1960-х годов (ПК-8; ПК-10; ПК-12)	6,5	0,5		0,5		6	6		
Раздел 2. Балетный сценический костюм на русской сцене										
2.1	Костюмы балетных спектаклей на русской сцене 18-20 века (ПК-20)	6,5	0,5	0,5			6	6		
2.2	Новаторство в решении балетных костюмов у художников общества «Мир искусства» (ПК-8; ПК-10; ПК-12)	6,5	0,5	0,5			6	6		
2.3	Костюм в спектаклях 30-40 -х годов 20 века	6,5	0,5	0,5			6	6		

	(ПК-8; ПК-10; ПК-12)									
2.4	Костюм в спектаклях 50-80 годов 20 века (ПК-8; ПК-10; ПК-12)	6,5	0,5		0,5		6	6		
2.5	Современный театральный, балетный костюм (ПК-12; ПК-20)	6,5	0,5		0,5		6	6		
Подготовка к зачету		4					4			4
Групповое консультирование к экзамену										
Всего часов:		108	8	6	2		100	96		4

2.4. Краткое содержание разделов и тем (ОФО и ЗФО).

Раздел 1. Сценическое оформление балетного спектакля.

Тема 1.1. Введение в дисциплину.

Цели, задачи дисциплины в структуре обучения. Взаимосвязь со специальными дисциплинами. Творческое взаимодействие балетмейстера и художника при создании балетного спектакля. Рекомендуемый список литературы.

Тема 1.2. Сценическое оформление балетного спектакля. Историческое формирование сценической коробки и ее оборудование.

Сцена театра античности, Средневековья, эпохи Возрождения и Барокко. Сцена на рубеже 19- 20 веков. Ее пропорции, основные части. Механическое оборудование сцены.

1. Историческое формирование сценической коробки.

2. Оформление сценического пространства.

Одежда сцены, типы занавесов, сценическое освещение, световая аппаратура. Управление сценическим освещением. Типы декораций. Сценические эффекты. Движение деталей декораций (пожары, наводнения, дождь, снег).

3. Театрально-изобразительное оформление и его функции.

Эскиз, макет, эскиз персонажа, чертёж.

Тема 1.3. Театрально-декорационное искусство Древней Руси.

Народные истоки русского театра, его обрядово-игровой характер. Использование предметов крестьянского быта, костюма. Изготовление бутафории. Скоморошество.

Элементы театральности в придворной и церковной культуре 17 века. Кукольный скомороший театр. Украинский вертеп. Его устройство и символика.

Многообразие форм древнерусского театра. Использование интерьера церквей для представлений.

Первый придворный театр (1672) и его репертуар. Устройство Комединой хоромы в селе Преображенском и театра в Кремле. Влияние западноевропейской живописи на театрально-декорационное искусство придворного театра.

Школьный театр 17 века. Устройство, постановочные приемы. Использование эффектов теневого театра. Костюм в школьном театре.

Тема 1.4. Театрально-декорационное искусство 18 века.

Особенности исторического развития России в 18 веке. Место театра в общественной жизни петровского времени. Его просветительский характер. Создание публичного театра в Москве. (1702). Постройка «комединой хоромы». Исполнение декораций мастерами Оружейной палаты, художниками и архитекторами под руководством Познанского. Школьные театры. Виды театральных представлений: шествия, иллюминация, маскарады.

Развитие художественной культуры в середине 18 века. Роль М.В.Ломоносова в русском просвещении и культуре. Развитие театра при приемниках Петра 1. Тяготения к придворно-аристократической культуре Запада. Маскарады, карнавалы, шествия. Гастроли иностранных трупп. Преобладание оперно-балетных спектаклей.

Развитие любительских театров. Театр Ф.Г.Волкова в Ярославле (1750). Учреждение русского государственного публичного театра в Петербурге (1756). Создание постоянного общедоступного и Петровского театра в Москве. Открытие Эрмитажного театра для придворной публики.

Развитие русского классицизма во второй половине 18 века и его эстетические принципы. Устройство театрального здания и сцены во второй половине 18 века и начале 19 веков. Типы декораций для трагедий и комедий.

Тема 1.5. Театрально-декорационное искусство первой половины 19 века.

Усиление общественного значения театра в новых экономических и политических условиях.

Развитие декорационного искусства в сфере оперных и балетных спектаклей. Работы Дж. Кваренги, Тома де Тойона, Ф.Казакова.

Влияние итальянской школы сценического искусства, затем немецкой.

Театральный костюм эпохи романтизма. Подчеркивание характерных черт национальной одежды. Стилизация народных костюмов по моде того времени. Оформление романтического музыкального спектакля в 1830-1840 годы. Сценическая машинерия. Постановочные эффекты. Стандартизация декораций. Эскизы типовых декораций. Интерес к историческим сюжетам. Оформление спектаклей на русскую тему: М.Глинка «Жизнь за царя», «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила». Эkleктика, как главная черта оформления опер. Устройство сцены в первой половине 19 века. Использование зрительных, шумовых и световых эффектов. Выявление светом отдельных сцен. Затемнение зала во время спектакля.

Тема 1.6. Театрально-декорационное искусство второй половины 19 века.

Общественное движение в России 1860-1880 годов.

Значение балетного спектакля в сохранении традиций художественного оформления по системе Роллера. Господство обстановочной феерии, экзотических сюжетов, напыщенных страстей. Критика оформления балетов демократической интеллигенцией (В.В. Стасов, И.Е. Салтыков-Щедрин).

Продолжение работы Роллера в театре Ц. Пуни «Конек-Горбунок», 1864; Л.Ф. Минкус «Золотая рыбка», 1864.

Постепенное освобождение театрального искусства из-под власти романтических канонов.

Художественное решение постановки «Руслан и Людмила» художником И. Гоностаевым (Прага, 1866-1867). Приход на сцену историко-бытовой декорации в 1860-е годы.

А.К. Толстой «Смерть Иона Грозного» (1867) – оформление художников М.И. Шишкова, М.М. Бочарова, А. Гагарина. Костюмы В.Шварца. Воссоздание в них типов и характеров действующих лиц. Значение постановки для развития театрально-декорационного искусства. Главенствующая роль Шишкова в оформлении спектакля М.И Мусоргского «Борис Годунов» (1870).

Эклектизм театрально-декорационного искусства в постановках Императорских театров. Подражание работам Шишкова и Бочарова в 1880-е гг. Использование одних и тех же приемов и принципов в декорациях для опер, драм, водевилей.

К. Вальц (1846-1929). Его работа над оформлением балетов в Большом театре. Создание спектаклей Феерий («Дева ада», «Даита». «Снегурочка»). Господство сценической техники в постановках. Появление электричества.

Основание частной оперы С.И.Мамонтова. Объединение в ней актерских, музыкальных, композиторских и художественных сил. Реформа декорационного искусства. Утверждение роли художника-сорежиссера.

В.М. Васнецов (1848-1926). Драматический спектакль «Снегурочка» (1881-1882), опера Н.А. Римского-Корсакова «Русалка» (1885). Творчество М.А. Врубеля.

Тема 1.7. Театрально-декорационное искусство начала 20 века.

Роль оформления в раскрытии образного содержания и режиссерского замысла спектакля. Основание Московского Художественного Общедоступного театра (МХТ). Новаторский характер идейно-творческой программы театра. Руководящее значение режиссера в создании спектакля. Планировка мизансцен и оформление, предполагающее существование «четвертой» стены. Работа с художником. Приглашение Коровина и А.Я. Головина в Императорские театры. Утверждение театрального искусства как равноправной и самостоятельной области художественного творчества. Работы Коровина для Большого и Мариинского театров (1900-1917). Связь со станковыми произведениями. Поэтическое претворение русского пейзажа, костюма, народного быта в сценической живописи. Декорации к операм «Князь Игорь», «Садко», «Демон», «Золотой петушок», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Хованщина», к балетам «Конек-Горбунок», «Дон Кихот», «Корсар», «Золотая рыбка».

Творчество А.Я. Головина. Декорации А.Я. Головина к спектаклям Александринского театра.

«Мир искусства». Его эстетическая программа. А.Н. Бенуа (1870-1960). Его взгляды на роль художника в театре. Работы Бенуа над балетами Н.Н. Черепнина «Павильон Армиды», И.Ф. Стравинского «Петрушка» и др.

Л.С. Бакст (1866-1924). Зрелищный характер декораций Бакста. Красочная пышность спектаклей. Работа художника над костюмом. Значение костюма в пластике балетного актера. Пантомима «сердце маркизы», балет «Фея кукол» и др. оформления Бакста. Декорации к постановкам «Шахерезада», «Синий бог», «Послеполуденный отдых Фавна» и др.

Русские сезоны в Париже. Сотрудничество С.П. Дягилева с Сапуновым, Судейкиным, Н.С. Гончаровой и др. живопись как важнейшее средство образно-эмоционального строя спектакля. Новаторская сущность спектаклей русского балета. Привлечение художников к балетной режиссуре. Балеты Л.С. Бакста «Нарцисс», «Дафнис и Хлоя», «Послеполуденный отдых Фавна». Чувство цвета, линии, присущие художнику. Театральный костюм Бакста.

Эпическая живопись Н. Рериха на сцене. И.Ф. Стравинский «Весна священная», А.П. Бородин «Князь Игорь».

Многообразие и художественная ценность наследия, созданного в области декорационного искусства в конце 19 начале 20 века. Значение для дальнейшего развития сценического искусства.

Тема 1.8. Театрально-декорационное искусство первого десятилетия XX века.

Октябрьская революция и политика коммунистической партии в области искусства. Национализация театров. Выделение ведущих театров в группу академических. Роль художника в театре. Приход в театр массового зрителя. Создание спектаклей, созвучных революций.

Связь театрально-декорационного искусства с развитием режиссерской мысли. Создание многоплановых живописных декораций, тщательная разработка мизансцен, использование световых эффектов, музыки, танца. Приглашение в театр В. Щуко, М. Добужинского, А. Бенуа и др.

Тема 1.9. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.

Окончание гражданской войны и переход к мирному строительству, театральная жизнь 20-х годов. Организация выставки «Театрально-декорационное искусство Москвы 1918-1923гг.». Отражение новой жизни в работах художников. Создание разнообразных по стилю и жанрам постановок. Поиски новых форм воплощения героического и романтического пафоса. Агитационно-пропагандистская роль театра. Главенствующее положение комедии и трагедии. Обращение к традициям народного театра. Связь театрально-декорационного искусства с режиссерской мыслью. Главенство живописно-объемной декорации в музыкальных театрах. Использование декораций К.Коровина, А.Головина, А.Бенуа, М. Бочарова. М.Шишкова в спектаклях Большого театра.

Перенесение опыта декорации драматического театра в музыкальной («Евгений Онегин» П.Чайковского, худ. Матрунин, 1922)

Применение агитационных форм в операх и балетах советских композиторов («Красный вихрь» Б. Леваша, худ. Л. Чупятов, 1924; «Степан Разин» П.Триодина, худ.А. Лентулов, 1926).

Тема 1.10. Театрально-декорационное искусство в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)

Работа художников театра в условиях временной эвакуации и на фронте. Интерес к героическим и психологическим постановкам. Создание комедийно-сатирических представлений.

Жизненная конкретность и достоверность в изображении места действия – характерные формы декорационного искусства военных лет. Использование форма плаката и театральных праздников.

Работа художников над пьесой О.Корнейчука «Фронт», оформление Дмитриевым, Рындиным, Волковым, Козлинским. Усиление героического начала в трактовке спектакля «Иван Сусанин» (1944).

Драматизм в декорациях Б.Волкоава к балетным и оперным спектаклям («Суворов» С.Василенко, «Моцарт и Сальери» Н.Римского-Корсакова).

Тема 1.11. Театрально-декорационное искусство 1940-1960-х годов.

Разнообразие декорационного решения спектаклей: живописные задники, сценическая архитектура, павильоны, выгородки, декоративные панно, сукна, единые сценические установки. Возрождение традиций театрально-декорационного искусства предшествовавших десятилетий. Влияние современности на трактовку спектаклей.

С.Б. Вирсаладзе. Сочетание грузинской и русской культур в его творчестве. Музыкальный спектакль – основная сфера деятельности художника. Сочетание живописного принципа с образным решением сценического пространства. Решение декораций в романтическом ключе.

Работы раннего периода: «Сердце гор», 1939, «Фальстаф», 1941,. Декорации в балетах «Каменный цветок» С.Прокофьева, 1957-1959; «Легенда о любви» А.Мелитова, 1961-1965; «Спартак» А.Хачатуряна, 1968. Театрализация исторического костюма и его взаимосвязь с движением танцовщика и с колоритом живописных завес. Стилистическое разнообразие искусства сценографии. Широкий диапазон средств, приемов, связь с драматургией и режиссурой.

Раздел 2. Балетный сценический костюм на русской сцене.

Тема 2.1. Костюмы балетных спектаклей на русской сцене 18-20 века.

Балетный костюм эпохи Барокко на русской сцене. Костюмы к спектаклям на тему русской истории в решении художника Гонзаго. Крепостной театр и его традиции.

Романтизм в театре. Балетный костюм – униформа с характерными национальными деталями. Частные театры. Приход на сцену художников Васнецова, Билибина, Врубеля. Индивидуальные решения ими национальной темы.

Тема 2.2. Новаторство в решении балетных костюмов у художников общества «Мир искусства».

Принципиально новое решение оформления балетных спектаклей в творчестве художников общества «Мир искусства». Организация сценического пространства. Выражение исторической точности на этнографической основе. Художник – равноправный соавтор балетмейстера. Новый подход к решению костюма. Создание костюма - образа. Стилизация национального костюма в соответствии с требованиями жанра и техники хореографии. Роль цвета в композиции костюма, в соотношении костюмов солиста и кордебалета. В эмоциональной структуре спектакля. Новые ткани для танцевальных костюмов, их роспись.

Народный костюм в творчестве Коровина, Головина, Бенуа, Бакста, Рериха. Сотрудничество художников с Фокиным, Нижинским, Дягилевым. Их

общий вклад в развитие русского и европейского балетного искусства. Продолжение традиций на современном этапе.

Тема 2.3. Костюм в спектаклях 30-40 –х годов 20 века.

Новаторская композиция костюмов в постановках Голейзовского, Лопухова. Национальные костюмы в спектаклях 30-40 –х годов на примере балетов «Красный мак» (художник Эрдман и «Ромео и Джульетта», художник Вильямс).

Тема 2.4. Костюм в спектаклях 50-80 годов 20 века.

Новые балетмейстеры и принципиально новое решение балетного костюма. Образное решение оформления, цветовая полифония, режиссерский подход к композиции и цвету костюма. Художники Вирсаладзе, Доррер, Левенталь, Бруни. Основные принципы в оформлении балетных спектаклей.

Тема 2.5. Современный театральный, балетный костюм.

Оформление балетных спектаклей. Основные принципы в оформлении балетных спектаклей.

Современный театральный, балетный костюм. Создание сценического танцевального костюма на основе этнографического материала. Соответствие костюма жанру постановки. Современный народно-танцевальный костюм.

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

3.1. Планы практических занятий (ОФО и ЗФО).

Раздел 1. Сценическое оформление балетного спектакля.

Тема 1.1. Введение в дисциплину

ОФО 2 часа

Цель: Изучить цели, задачи дисциплины

Задачи:

1. Рассмотреть творческое взаимодействие балетмейстера и художника при создании балетного спектакля.
2. Изучить рекомендуемый список литературы.

Тема 1.2. Сценическое оформление балетного спектакля. Историческое формирование сценической коробки и ее оборудование.

ОФО 2 часа

Цель: изучить сценическое оформление балетного спектакля.

Задачи:

1. Рассмотреть историческое формирование сценической коробки.
2. Оформление сценического пространства.

Тема 1.3. Театрально-декорационное искусство Древней Руси.

ОФО 2 часа

Цель: изучить театрально-декорационное искусство Древней Руси.

Задачи:

1. Рассмотреть формы древнерусского театра, его обрядово-игровой характер.
2. Проанализировать влияние западноевропейской живописи на театрально-декорационное искусство придворного театра.

Тема 1.4. Театрально-декорационное искусство 18 века.

ОФО 2 часа

Цель: изучить театрально-декорационное искусство 18 века

Задачи:

1. Проанализировать место театра в общественной жизни петровского времени. Виды театральных представлений.
2. Рассмотреть развитие русского классицизма во второй половине 18 века и его эстетические принципы.
3. Устройство театрального здания и сцены во второй половине 18 века и начале 19 веков. Типы декораций для трагедий и комедий.

Тема 1.5. Театрально-декорационное искусство первой половины 19 века

ОФО 2 часа

Цели: изучить театрально-декорационное искусство первой половины 19 века.

Задачи:

1. Проанализировать декорационное искусство в сфере оперных и балетных спектаклей.
2. Театральный костюм эпохи романтизма. Подчеркивание характерных черт национальной одежды.

Тема 1.6. Театрально-декорационное искусство второй половины 19 века.

ОФО 2 часа

Цели: изучить театрально-декорационное искусство второй половины 19 века.

Задачи:

1. Проанализировать значение балетного спектакля в сохранении традиций художественного оформления по системе Роллера.

2. Реформа декорационного искусства. Утверждение роли художника-сорежиссера.

Тема 1.7. Театрально-декорационное искусство начала 20 века.

ОФО 2 часа, ЗФО 0,5 часа

Цели: изучить театрально-декорационное искусство начала 20 века.

Задачи:

1. Проанализировать творчество Л.С. Бакста на балетной сцене.
2. Проанализировать творчество Н. Рериха на балетной сцене.

По заочной форме обучения – семинарское занятие.

Тема 1.8. Театрально-декорационное искусство первого десятилетия XX века.

ОФО 2 часа

Цели: изучить театрально-декорационное искусство первого десятилетия 20 века.

Задачи:

1. Проанализировать состояние театров в период первого десятилетия 20 века.
2. Рассмотреть роль художника в театре в этот период.

Тема 1.9. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.

ОФО 2 часа

Цели: изучить театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.

Задачи:

1. Проанализировать поиски новых форм воплощения героического и романтического пафоса. Агитационно-пропагандистская роль театра.
2. Рассмотреть особенности применения агитационных форм в операх и балетах советских композиторов.

Тема 1.10. Театрально-декорационное искусство в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).

ОФО 2 часа

Цели: изучить театрально-декорационное искусство в период Великой Отечественной войны.

Задачи:

1. Проанализировать работу художников театра в условиях временной эвакуации и на фронте.
2. Рассмотреть декорации Б. Волкова к балетным и оперным спектаклям.

Тема 1.11. Театрально-декорационное искусство 1940-1960-х годов.**ОФО 2 часа, ЗФО 0,5 часа****Цели:** изучить театрально-декорационное искусство 1940-1960-х годов.**Задачи:**

1. Проанализировать декорационного решения спектаклей 1940-1960-х годов.

2. Изучить работы С.Б. Вирсаладзе к балетным спектаклям: «Каменный цветок» С. Прокофьева, 1957-1959; «Легенда о любви» А. Мелитова, 1961-1965; «Спартак» А. Хачатуряна, 1968.

По заочной форме обучения – семинарское занятие.

Раздел 2. Балетный сценический костюм на русской сцене.**Тема 2.1. Костюмы балетных спектаклей на русской сцене 18-20 века.****ОФО 2 часа**

Цели: изучить костюмы балетных спектаклей на русской сцене 18-20 века.

Задачи:

1. Проанализировать балетный костюм эпохи барокко на русской сцене.

2. Рассмотреть балетный костюм эпохи романтизма.

Тема 2.2. Новаторство в решении балетных костюмов у художников общества «Мир искусства».**ОФО 2 часа**

Цели: изучить балетный костюм у художников общества «Мир искусства».

Задачи:

1. Проанализировать оформления балетных спектаклей в творчестве художников общества «Мир искусства».

2. Творчество художников Коровина, Головина, Бенуа, Бакста, Рериха.

Тема 2.3. Костюм в спектаклях 30-40 –х годов 20 века.**ОФО 2 часа**

Цели: изучить костюм в спектаклях 30-40 –х годов 20 века.

Задачи:

1. Проанализировать костюмы в балетах Голейзовского, Лопухова.

2. Рассмотреть костюмы в балетах «Красный мак», «Ромео и Джульетта».

Тема 2.4. Костюм в спектаклях 50-80 годов 20 века.**ОФО 3 часа, ЗФО 0,5 часа**

Цели: изучить костюм в спектаклях 50-80 –х годов 20 века.

Задачи:

1. Проанализировать основные принципы в оформлении балетных спектаклей и костюма.

2. Художники Вирсаладзе, Доррер, Левенталь, Бруни.

По заочной форме обучения – семинарское занятие.

Тема 2.5. Современный театральный, балетный костюм.

ОФО 2 часа, ЗФО 0,5 часа

Цели: изучить современный театральный, балетный костюм.

Задачи:

1. Проанализировать оформление балетных спектаклей.

2. Современный народно-танцевальный костюм.

По заочной форме обучения – семинарское занятие.

3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине

1. Древнерусский театр.
2. Первый придворный театр (1672) и его репертуар.
3. Школьный театр 17 века.
4. Развитие художественной культуры в середине 18 века.
5. Роль М.В.Ломоносова в русском просвещении и культуре.
6. Развитие театра при приемниках Петра 1.
7. Петровские ассамблеи.
8. Народный костюм в творчестве Коровина.
9. Народный костюм в творчестве Головина.
10. Народный костюм в творчестве Бенуа.
11. Народный костюм в творчестве Бакста.
12. Народный костюм в творчестве Рериха.
13. Оформление балета «Красный мак», художник Эрдман.
14. Оформление балета «Ромео и Джульетта», художник Вильямс.
15. Устройство театрального здания и сцены во второй половине 18 века и начале 19 веков.
16. Типы декораций для трагедий и комедий во второй половине 18 века и начале 19 веков.
17. Театрально-декорационное искусство первого десятилетия 20 века.
18. Театрально-декорационное искусство в период Великой Отечественной войны.
19. Работа С.Б. Вирсаладзе к балетному спектаклю: «Каменный цветок» С. Прокофьева.
20. Оформление спектакля С.Б. Вирсаладзе «Легенда о любви» на музыку А. Мелитова.
21. Оформление спектакля С.Б. Вирсаладзе «Спартак» на музыку А. Хачатуряна.

3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины.

1. Сценическое оформление балетного спектакля.
2. Историческое формирование сценической коробки и ее оборудование.
3. Театрально-декорационное искусство Древней Руси.
4. Театрально-декорационное искусство 18 века.
5. Театрально-декорационное искусство первой половины 19 века.
6. Театрально-декорационное искусство второй половины 19 века.
7. Театрально-декорационное искусство начала 20 века.
8. Театрально-декорационное искусство первого десятилетия XX века.
9. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.
10. Театрально-декорационное искусство в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).
11. Театрально-декорационное искусство 1940-1960-х годов.
12. Балетный сценический костюм на русской сцене.
13. Костюмы балетных спектаклей на русской сцене 18-20 века.
14. Новаторство в решении балетных костюмов у художников общества «Мир искусства».
15. Костюм в спектаклях 30-40 –х годов 20 века.
16. Костюм в спектаклях 50-80 годов 20 века.
17. Современный театральный, балетный костюм.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.

Особенность изучаемой дисциплины состоит в органической связи и взаимодействии со знаниями и умениями, полученными студентами в рамках следующих дисциплин учебного процесса: «Искусство балетмейстера», «Народно-сценический танец и методика его преподавания», «Классический танец и методика его преподавания», «Русский танец и методика его преподавания», «Историко-бытовой танец и методика его преподавания», «Основы режиссуры в хореографии».

В основе изучения дисциплины «Сценография балетного спектакля» предусмотрены аудиторные и самостоятельные занятия. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и практических занятий по очной форме обучения, по заочной – лекции и семинарские занятия. Дисциплина состоит из 2 разделов: Раздел 1. Сценическое оформление балета; Раздел 2. Сценический костюм от истоков до наших дней.

На практических занятиях студенты знакомятся с историей костюма, приобретают практические навыки по созданию сценического костюма, осваивают азы конструирования, путём создания эскиза (мужского и женского костюма).

Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна быть направлена:

- выполнение творческих заданий; просмотр видеозаписей спектаклей, балетов, концертов ансамблей народного танца, художественных и документальных фильмов о жизни и творчестве театральных режиссеров, актеров, художников;
- написание докладов, рефератов, творческих работ по истории театрального и декорационного искусства, творчеству и оформлению балетных спектаклей;
- организацию круглых столов, проведения викторин, по изучаемой теме.

Понимание произведений культуры и искусства – сложный интеллектуальный процесс. Для этого необходимо иметь представление о специфических средствах художественной выразительности, о языке различных видов искусства; воспринимать адекватно то или иное произведение искусства.

Завершается четвертый семестр изучения дисциплины – зачетом по очной и заочной форме обучения.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования

Компетенции:

ПК-8 способностью собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и интерпретировать информацию и преобразовывать ее в художественные образы для последующего создания хореографических произведений.

ПК-10 способностью на основе анализа произведений литературы, изобразительного искусства музыки, хореографии создать собственное художественное произведение в различных хореографических формах.

ПК-12 способностью применять в профессиональной деятельности методы хореографической педагогики, постановочной и репетиторской деятельности.

ПК-20 способностью применять на практике методику преподавания хореографических дисциплин.

На **первом этапе** формируются первичные знаниевые основы компетенции, студенты осваивают теоретические основы истории театрально-декорационного искусства, просматривают балеты, различных эпох, кроме того готовят сообщения, доклады о особенностях сценографии в балетном спектакле.

На **втором этапе** студенты должны научиться разбираться в сценической терминологии и технологии сценографии, и изучить сценический балетный костюм в различные периоды.

На **третьем этапе (завершающем)** студенты достигают итоговых показателей по заявленным компетенциям, то есть осваивают необходимый объем знаний, умений и навыков. Студенты должны использовать в своей профессиональной деятельности основные принципы работы со сценическим пространством, пользоваться выразительными средствами сценографии.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Завершается курс зачетом. Устные ответы по разделам дисциплины, по результатам студенты получают «зачтено», «не зачтено».

Зачет - по заочной форме обучения 2 курс, 4 семестр, по очной - 2 курс, 4 семестр.

Критерии оценивания:

Оценка «Зачтено» выставляется студенту, если он:

1. Освоил базовые категории и свободно апеллирует к ним.
2. Свободно интерпретирует содержание учебной и научной литературы.
3. Глубоко понимает сущность материала, логично его излагает.
4. Умеет обосновать и раскрыть смыслы основных понятий, теорий и концепций.
5. Умеет свободно пользоваться теоретическими знаниями для решения профессиональных задач любого уровня сложности.

6. Не допустил фактических ошибок.

Оценка «Не зачтено» выставляется студенту, если он:

1. Допускает грубые ошибки при изложении материала, не понимает смысла изученного материала.
2. Отказывается отвечать на поставленные вопросы.

Критерии зачета – ответ на теоретические вопросы.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения.

Курс завершается зачётом в четвертом семестре по очной и по заочной форме обучения. На очном и заочном отделениях зачёт состоит из теоретической части – ответа на вопросы билета по курсу «Сценография балетного спектакля».

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу:

1. Сценическое оформление балетного спектакля.
2. Историческое формирование сценической коробки и ее оборудование.

3. Театрально-декорационное искусство Древней Руси.
4. Театрально-декорационное искусство 18 века.
5. Театрально-декорационное искусство первой половины 19 века.
6. Театрально-декорационное искусство второй половины 19 века.
7. Театрально-декорационное искусство начала 20 века.
8. Театрально-декорационное искусство первого десятилетия XX века.
9. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.
10. Театрально-декорационное искусство в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).
11. Театрально-декорационное искусство 1940-1960-х годов.
12. Балетный сценический костюм на русской сцене.
13. Костюмы балетных спектаклей на русской сцене 18-20 века.
14. Новаторство в решении балетных костюмов у художников общества «Мир искусства».
15. Костюм в спектаклях 30-40 –х годов 20 века.
16. Костюм в спектаклях 50-80 годов 20 века.
17. Современный театральный, балетный костюм.

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения

Дисциплина изучается по очной и заочной форме обучения на 2 курсе, 4 семестр.

Результаты обучения по дисциплине проверяются в ходе аттестации: текущей, промежуточной.

Текущая аттестация осуществляется в середине семестра в виде сообщения или доклада по вопросам теории и истории сценического оформления балетного спектакля.

Промежуточный контроль реализуется в ходе сдачи обучающимися очной и заочной формы обучения - **зачета**.

Дисциплина «Сценография балетного спектакля» состоит из двух разделов: Раздел 1. Сценическое оформление балетного спектакля и Раздел 2. Балетный сценический костюм на русской сцене.

Самостоятельная работа студентов проводится в течение всего изучения курса под руководством преподавателя дисциплины на заданные темы:

1. Сценография в творчестве российских балетмейстеров.
2. Конструирование сценического балетного костюма на основе традиционной одежды с учётом характерных особенностей, современных требований и возможностей (стилизация силуэта, оформление, крой, подбор исходных материалов).

В самостоятельной работе полнее раскрываются индивидуальные наклонности студентов, их творческие и организаторские способности.

6.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

6.1. Основная и дополнительная литература.

6.1.1. Основная литература.

1. Есаулов, И.Г. Педагогика и репетиторство в классической хореографии: учебник [Электронный ресурс]. –СПб.: Лань, 2015.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63599
2. Красовская, В.М. История русского балета. [Электронный ресурс] - М.: Планета музыки, 2010. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/1951>

6.1.2. Дополнительная литература.

1. Заикин Н.И. Костюм и сценическое оформление танца: учеб. пособие.- Орел: ОГИИК, 2012
2. Заикин Н.Н. Этнография и танцевальный фольклор народов России: учеб. пособие.- Орел: ОГИИК, 2012
3. Исенко С.П. Русский народный костюм и его сценическое воплощение: Учебное пособие. – М.: Изд.Московский гос.университет культуры, 2002.
4. Неклюдова Т.П. История костюма. Ростов н/Д: «Феникс»,2004- 336 с

6.1.3. Электронные образовательные ресурсы.

1. Вашкевич, Н.Н. История хореографии всех веков и народов [Электронный ресурс] - СПб.: Планета музыки, 2009. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/1941>
2. Деген, А.Б., Ступников И.В. Балет. 120 либретто.- [Электронный ресурс] - СПб.: Композитор, 2008.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/2850>
3. Должанский, А.Н. Краткий музыкальный словарь. [Электронный ресурс] - СПб.: Планета музыки, 2007. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/1979>
4. Еремина-Соленикова, Е.В. Старинные бальные танцы. Новое время [Электронный ресурс] - СПб.: Планета музыки, 2010. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/1948>
5. Красовская, В.М. История русского балета. [Электронный ресурс] - М.: Планета музыки, 2010. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/1951>.
6. Смирнова, А.И. Мастера русской хореографии: словарь [Электронный ресурс] - СПб.:Планета музыки, 2000. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/1970>

6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека).

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>

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплинам бакалавры могут использовать ресурсную базу государственного бюджетного научного учреждения культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека» (книги, журналы, газеты, издания на электронных носителях, аудио - и видео

издания 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.).

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.

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

В настоящее время в институте используется следующее проприетарное программное обеспечение:

- для проведения всех дисциплин: Microsoft Windows, Microsoft Office 2010 (в состав пакета входят: Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access), 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).

- для проведения специальных дисциплин: Steinberg CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014, Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

- для самостоятельной подготовки бакалавров к занятиям по теоретическим дисциплинам требуется обращение к программному обеспечению Microsoft Windows, Microsoft Office, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных неотредактируемых версий документа рекомендуется использовать Acrobat X Pro, входящий в состав пакета Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

- для подготовки курсовых, выпускных и научных работ обучающиеся могут использовать полнотекстовую базу данных Web of Science. Режим доступа: электронный, из внутренней сети института. Официальный сайт: webofknowledge.com.

В учебном процессе также активно используются **информационные справочные системы**. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ:

1. Балетная и танцевальная музыка – <http://www.balletmusic.ru/>
2. Виртуальная галерея "Танец от древнейших времен до наших дней" – <http://www.gallery.balletmusic.ru/>
3. Всё для хореографов – <http://www.horeograf.com/>
4. Кафедра хореографического искусства – СПбГУП – https://www.gup.ru/uni/structure/faculties/art_fac/structure/kaf_hor/
5. Маленькая балетная энциклопедия – <http://www.ballet.classical.ru/index.html>

6. Сайт журнала "Балет" – <http://www.russianballet.ru/>
7. Погружение в классику – <http://www.intoclassics.net/>
8. Театральная энциклопедия –
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php/

На всех компьютерах в Институте установлено 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-техническое обеспечение реализуемой дисциплины соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, семинарских занятий, групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются аудитории 317, 301, 211, 203 Б.

Для самостоятельной работы студентов предназначены:

209 ауд. – читальный зал библиотеки с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза, оснащенный персональными компьютерами, столами, стульями, книжными шкафами, с книжным и документальным фондом, телевизором;

207 ауд. – аудитория со специализированным оборудованием (станки хореографические переносные, зеркала, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза);

Костюмерная для хранения и профилактического обслуживания костюмов, необходимых для постановки хореографических произведений (1526).

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.

Проведение занятий по дисциплине сопровождается учебно-наглядными пособиями в электронном виде (слайд-презентации, видеоматериалы).

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 Институтом.

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 ОБУЧЕНИЯ 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.