

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра режиссуры музыкального театра

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 17.06.2025 № 7)
Утверждено приказом ректора
от 17.06.2025 № ____

Согласовано
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«17» июня 2025 г.

Творческая практика (художественное оформление спектакля)

Рабочая программа практики

Специальность
52.05.02 Режиссура театра
(уровень специалитета)

Специализация
Режиссер музыкального театра

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа практики «Творческая практика (художественное оформление спектакля)» составлена на основании требований ФГОС ВО по специальности **52.05.02 Режиссура театра** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 № 1116.

Автор-составитель: кандидат искусствоведения, старший преподаватель **Астафьева Т. В.**

Рецензент: Заведующий кафедрой режиссуры музыкального театра, Народный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Гaudасинский С.Л.

Рабочая программа практики утверждена
на заседании кафедры режиссуры музыкального театра,
«04» июня 2025 г., протокол № 8.

Содержание

1. Цели и задачи прохождения практики	4
2. Место практики в структуре ОПОП	5
3. Способы и формы проведения практики	5
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП	6
5. Объем практики и виды работы.	6
6. Содержание практики	7
6.1. Тематический план	7
6.2. Содержание практики	7
7. Формы отчетности по практике	10
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.	10
8.1. Словарь театральных терминов.	10
8.2. Список литературы	18
8.3. Интернет-ресурсы.	18
9. Материально-техническое обеспечение практики	19
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости	19
10.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	19
10.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания	19
10.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	20
10.4. Контрольные материалы	22
11. Методические рекомендации преподавателям.	22
12. Методические рекомендации студенту.	23

1. Цели и задачи прохождения практики

Создание музыкального спектакля на основе музыкального произведения, с учетом многосложного сценического процесса, присущего искусству театра, связано с изучением разнохарактерной постановочной деятельности, в том числе художественного оформления спектакля. Форма выражения идеи и жанр постановки должны соответствовать стилистике музыкального материала, содержать ясность, образность, символику, эмоциональность и зрелищность. Прохождение практики и изучение театральных технологий в контексте исторического развития западноевропейского и российского музыкального театра на примерах постановок выдающихся режиссеров и художников становится основой для развития творческой деятельности студентов классической школы. Изучение современной специфики создания художественного оформления (сценографии), средств достижения художественной выразительности музыкального спектакля, применения новых технологий для создания и показа сценографии позволяют студенту ориентироваться в разнообразном эстетическом контексте, техническом оснащении современной театральной площадки, технологиях творческого поиска, в том числе информационных.

Практическая работа над созданием макета постановочного решения способствует освоению сценического и художественного пространства, способствует пониманию технического устройства театра и сценического оборудования.

Теоретический и практический подход к реализации постановочного замысла способствует самостоятельному созданию художественного оформления на основе музыкальной образности.

Цели прохождения практики:

- Раскрыть термин «Художественное оформление спектакля» как основную концепцию художественно-декорационного искусства.
- Познакомить студентов с произведениями художественно-декорационного искусства на основе краткой истории развития театрально-декорационного искусства и сценографии в русском и зарубежном театрах.
- Дать представление: о видах, способах организации пространства и средствах художественной выразительности сценографии, о технических возможностях сцены и сценического оборудования; о перспективе развития и проблемах совершенствования современной сценографии.
- Раскрыть базисные основы колористики и композиции, семантику цвета и знака.
- Освоить технологии творческого поиска и навыки воплощения режиссерского замысла традиционными средствами театра, а также с использованием пространственных, визуальных и информационных видов искусств.

- Освоить технологию моделирования сценографии различными способами: в традиционном макете и в информационном формате.
- Показать студентам многообразие традиционных и современных видов и форм художественной практики.
- Освоить технику моделирования постановочного решения в макете.
- Подготовить студентов к требованиям современного музыкального театра.
- Подготовить студентов к совместной работе с художником-постановщиком.

Задачами прохождения практики являются:

- Раскрыть термины «Театрально-декорационное искусство» и «Сценография» на основе краткой истории развития мирового театра.
- Научить приемам изобразительной режиссуры с использованием пространственных, визуальных и пластических видов искусств.
- Показать студентам многообразие традиционных и современных видов и форм художественной практики.

2. Место практики в структуре ОПОП

«Творческая практика (художественное оформление спектакля)» относится к циклу Б2 Практика ОПОП студентов-режиссеров (производственная практика). Процесс овладения средствами художественной выразительности в реализации режиссерского замысла занимает одно из важнейших мест в системе обучения студента – будущего режиссера музыкального театра, который должен владеть основными методами и приемами композиционной организации сценического пространства в зависимости от идеи и жанра музыкального материала. Художественное оформление спектакля является визуально-пространственным выражением творческого замысла и осуществлением режиссерской задачи в постановке, которая должна обладать не только богатым идейным содержанием, но и отличаться высокой художественной формой.

Курс практики готовит к практической работе студента-режиссера с театральным художником, постановочной и производственной частью театра. Приобретённые знания, умения и навыки дают возможность воспитать профессионального, современного режиссера музыкального театра.

3. Способы и формы проведения практики

Производственная практика проводится на базе театра Санкт-Петербургской консерватории или других музыкальных театров. В проведении практики участвуют студенты 4 и 5-го курса

Основное направление производственной практики - подготовка выпускных квалификационных работ студентов 5 курса – дипломный спектакль.

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-5. Способность разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления	<i>Знать:</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения
	<i>Уметь:</i> разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки
	<i>Владеть:</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления

5. Объем практики и виды работы.

Вид учебной работы	Всего часов/ зачетных единиц	СЕМЕСТРЫ						
		4	5	6	7	8	9	10
Контактная аудиторная работа	256	30	17	17	17	17	119	39
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	140	3	16	16	16	16	13	60
Вид промежуточной аттестации		Зач	Зач	Зач	Зач	Зач	Зач	Зач
Общая трудоёмкость: часы	396	33	33	33	33	33	132	99
Зачетные единицы	12	1	1	1	1	1	4	3

6. Содержание практики

6.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов	Всего часов	Аудиторные занятия, час., в том числе:	Самостоятельная работа, час.
4 семестр				
1.	Информационные технологии в сценографии.	16	15	1
2.	Художественно-постановочная часть театра.	17	15	2
5 семестр				
3.	Обзор современных методов информационного сопровождения постановочного процесса.	16	8	8
4.	Эстетика сценографического образа.	17	9	8
6 семестр				
5.	Моделирование постановочного решения сценографии.	16	8	8
6.	Сценографическая иллюстрация музыкального материала.	17	9	8
7 семестр				
7.	Прирезка макета	16	8	8
8.	Планировка перемен.	17	9	8
8 семестр				
9.	Макет.	16	8	8
10	Индивидуальные консультации по сценографии.	17	9	8
9 семестр				
11	Подготовка дипломного спектакля	132	119	13
10 семестр				
12	Подготовка дипломного спектакля	99	39	60
	Всего	396	256	140

6.2. Содержание практики

Тема 1.

Информационные технологии в сценографии.

Во второй половине XX века в театре появляются технологии, позволяющие автоматизировано проектировать и управлять новой сценографией (динамическая проекция, коллажирование, световая и цветовая партитура, воспроизведение любых звуков и многое другое). Возникает технология визуального воздействия на сознание зрителей посредством кино и проекционной информации.

Виртуальное искусство, вошедшее в современный театр в начале XXI века, внесло в театральное зрелище уникальные возможности имитации реальности, отражения жизни в трехмерном отображении места действия, трансформации времени и пространства; способствовало совершенствованию технологий

создания спектакля. Информационные технологии позволили предоставить зрителю онлайн-трансляции мировых премьер и форму интерактивного вовлечения его внутрь театрального действия.

Особенность современного постановщика, заключается в том, что он выступает в процессе своей работы и как художник в привычном понимании этой профессии, и как медиа художник, и как художник-программист. Так, ему приходится сканировать рукотворные эскизы, используя затем полученный экземпляр для создания, к примеру, его цветовой вариантности или пользоваться готовыми программными образцами (к примеру, мебели, архитектурных деталей и т.д.) для ускорения процесса создания художественного оформления спектакля. Несомненно, использование компьютерной программы в качестве инструмента сценографа (как карандаш или кисть) и материала (как краска или глина) влияет на стиль художника и образ мышления. создание сценографии в виртуальном макете помогает развить в трехмерном пространстве экспликацию постановки, разработать мизансцены спектакля, используя модели предметов интерьера, бутафории и другие необходимые объекты. Возможности новых технологий позволяют синтезировать творческую и техническую часть театральной деятельности и в целом, безусловно, повлияли на развитие постановочного процесса. В музыкальном театре, в отличие от драматического, синтез искусств происходит на основе музыкального материала. Академическое образование студентов-режиссеров музыкального театра помогает обогатить творческий постановочный процесс концептуальным решением сценического пространства по классическому принципу: «минимум средств – максимум выражения». Новые технологии и способы организации постановочного процесса становятся экспериментальной практикой создания музыкальных спектаклей в учебном процессе. Благодаря использованию синтеза технологий в сценографии, постановочный процесс, в том числе учебный, приобретает новое качество, становится изобретательнее, точнее, в выборе методов создания художественной формы спектакля, становится совершеннее, получая возможность комплексного решения постановочных задач.

Тема 2.

Художественно-постановочная часть театра.

Художественно-постановочная часть – это группа художественно-технических работников театра, занимающихся материальной частью оформления спектаклей. Сокращенно её называют постановочной частью, а её руководителя - «завпостом». Важно проанализировать, как организуется работа этого отдела, какое место занимает он в структуре театра.

В связи с тем, что театр по характеру своей деятельности, прежде всего, является художественно-творческим предприятием, ответственность за репертуар, за художественное качество всей работы в театре наравне с директором несет и главный режиссер. Кроме того, идейно-художественная целостность спектакля, создаваемого большим коллективом разных специалистов индивидуальной одаренности и квалификации, требует

определенной субординации и художественно-творческого подчинения главному режиссеру, как художественному руководителю театра. Поэтому во всех художественно-творческих вопросах все работники театра подчиняются главному режиссеру, который является руководителем и организатором всей художественно-творческой работы по выпуску нового спектакля.

Изучение студентами структуры театра способствует формированию общепрофессиональных компетенций: способности студента-режиссера, в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки.

Тема 3.

Обзор современных методов информационного сопровождения постановочного процесса.

Важное значение в развитии информатизации театрального процесса получают интерактивные театральные фестивали, такие как «Театральная паутина», накапливающий и распространяющий опыт совершенствования театральной деятельности, а также виртуальные театральные журналы, например «Сценический портал», способствующие расширению диапазона знаний теории, истории, практики сценографии; сценической техники, костюма, грима; сценического света.

Тема 4.

Эстетика сценографического образа.

Форма художественного произведения – важный эстетический носитель образа. В сценографии эстетический аспект является одним из самых значимых средств художественной выразительности. В индивидуальных занятиях со студентами-режиссерами преподаватель рассматривает понятие «**эстетический идеал**» как систему определенных нормативов, которые диктуют требования к художественному образу, учет самых мельчайших требований к изображению деталей художественного оформления и костюмов; мира и природы; власти и народа и т. д.:

- содержательные нормативы – сохранение законов жанра.
- формальные нормативы – язык изобразительного искусства, знаки и знаковая система, используемые в художественной деятельности, посредством которых фиксируются мысли художественного произведения (линия, цвет, звук, пластика).

Тема 5.

Моделирование постановочного решения сценографии.

Применение современных технологий творческого поиска в моделировании сценографии.

Заключительный курс обучения является «генеральной репетицией»

самостоятельной профессиональной работы студента с последующей постановкой дипломного спектакля, на основе классической школы, знаний и практик, полученных в период обучения в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Практическая работа студента с художником ведется по утвержденному постановочному плану. Студент анализирует музыкальное произведение, клавиш, формулирует творческую задачу, основную идею, жанр и сверхзадачу спектакля; дает художественную характеристику персонажей спектакля для дальнейшей разработки художником эскизов костюмов и грима главных героев. В самостоятельной работе с макетом студент применяет весь комплекс полученных знаний и навыков, полученных во время прохождения практики. Изучение основ художественного оформления спектакля, помогает студентам применять комплекс эстетических и технологических функций театрального искусства для создания художественной целостности постановки.

7. Формы отчетности по практике

Формами текущего контроля результатов освоения студентом учебной дисциплины являются:

- посещаемость консультативных, практических групповых и индивидуальных занятий;
- участие в экспресс-тестированиях, дискуссиях;
- выполнение творческих практических работ ТПР (сценографическая иллюстрация музыкального материала, схемы развития действия, карандашные эскизы, планировка).

Формой промежуточного контроля является зачет, который ставится на основании отчета студента о проделанной работе и отзыва руководителя практики.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.

8.1. Словарь театральных терминов.

1. **Авансцена** (фр. Avant-scene) - открытая передняя часть сцены, несколько выдвинутая в зрительный зал.

Авансцена занимает пространство, равное по ширине порталной арке, от красной линии сцены до рампы. В оперных и балетных спектаклях авансцена часто используется в качестве игровой площадки. В драматическом театре авансцена служит преимущественным местом действия для небольших сцен перед закрытым занавесом, являющихся связующим звеном между основными картинами спектакля.

2. **Антрактный занавес** - театральный занавес, снабженный клапаном, прикрывающим широкое отверстие, проделанное в центре занавеса. При выходе актера на вызов зрителя рабочие оттягивают этот клапан в глубину первого плана сцены.

3. **Аппаратура бокового освещения**

Аппаратура бокового освещения в театре - осветительные приборы прожекторного типа, устанавливаемые на порталных кулисах, боковых осветительских галереях и пр.

4. **Аппаратура верхнего освещения**

Аппаратура верхнего освещения - в театре - осветительные приборы, подвешиваемые над игровой частью сцены в несколько рядов по ее планам.

5. **Аппаратура выносного освещения**

Аппаратура выносного освещения в театре - рампа, а также прожекторы, установленные вне сцены, в различных частях зрительного зала.

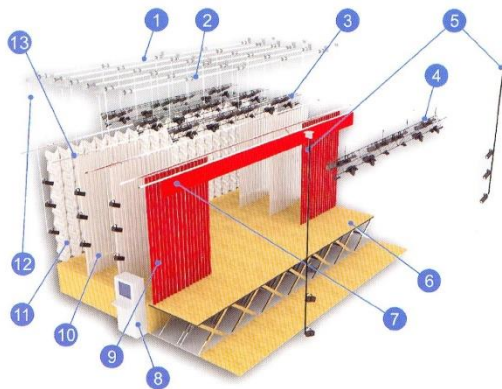
6. **Аппаратура горизонтного освещения**

Аппаратура горизонтного освещения в театре - осветительные приборы, служащие для освещения театральных горизонтов.

7. **Арьерсцена** (от фр.Arriere - сзади) в театре - пространство позади основной сценической площадки.

Арьерсцена является продолжением основной сцены,

используется для создания иллюзии большой глубины пространства и служит резервным помещением для установки декораций, которые создают иллюзию пространства большой глубины. На арьерсцене размещаются фурки или вращающийся накатный круг, с заранее установленными декорациями. Верх арьерсцены оборудуется колосниками с декорационными подъемами и световой аппаратурой. Под полом арьерсцены размещают склады навесных декораций.

1. Механизм декорационного подъема.
2. Механизм софитного подъема (на вальной лебедке).
3. Софитная ферма.
4. Выносной софит.
5. Рамы бокового света зала.
6. Театральные мобильные станки с регулируемой высотой.
7. Арлекин.
8. Пульт управления (пульт машиниста сцены).
9. Антрактно-раздвижной занавес с механизмом раздвижки.
10. Кулисы.
11. Задник.
12. Поплановые световые прострелы сцены.
13. Штанкетные подъемы.

8. **Механооборудование сцены.**

9. **Асфалейя система** - система устройства подвижного планшета сцены, предполагающая деление планшета на подъемно-опускные планы, делающие его подвижным. Каждый план, в свою очередь, может

разделяться на несколько подвижных частей. Для приведения в действие подвижного планшета в трюме устанавливается гидравлическая силовая установка.

10. Боковой карман сцены

Боковой карман сцены - помещение для динамичной смены декораций с помощью накатных площадок (фурок). Боковые карманы располагаются

с

двух сторон сцены на уровне планшета за пределами боковых стен основной коробки сцены. Размеры кармана позволяют полностью уместить на фурке декорацию, занимающую всю игровую площадку сцены. Обычно к боковым карманам примыкают декорационные склады.

11. Верхняя сцена

Верхняя сцена - часть сценической коробки, находящаяся выше зеркала сцены и ограниченная сверху колосниковой решеткой. Она оборудована рабочими галереями и переходными мостиками, служащая для размещения навесных декораций, приборов верхнего освещения, различных сценических механизмов. На боковых стенах верхней сцены располагаются в несколько ярусов рабочие галереи.

12. Внутренний просцениум - пространство сцены, заключенное внутри декоративного портала сцены.

13. Декоративный портал сцены - временное обрамление первого плана сцены. Декоративный портал имеет боковые проходы, специальный занавес и потолок. Он представляет собой часть декорационного оформления спектакля и используется для сокращения размеров зеркала сцены.

14. Выносной софит - группа осветительных приборов, расположенных в один или два ряда в зрительном зале сверху перед порталом сцены.

15. Высота сцены - расстояние от планшета сцены до колосников. Обычно высота сцены в 2.5-3 раза превышает высоту зеркала сцены, что позволяет менять декорации путем их подъема и спуска.

16. Грузоподъемные машины - подъемные краны всех типов, краны-экскаваторы, тали и лебедки для подъема груза и людей.

Индивидуальный подъем (сценический подъем)

Индивидуальный подъем - механизм, состоящий из лебедки с тросом, прокинутым через передвижные блоки, позволяющий опустить трос в любом (нужном для монтировки) месте планшета сцены.

Он предназначен для подъема и спуска декораций, софитов, занавесов и другого сценического оборудования.

17. Дымовой люк - специальное сценическое устройство, служащее для выпуска дыма и газов при пожаре на сцене. Дымовые люки располагаются в верхней части сцены над колосниками и состоят из собственно люков, закрывающих клапанов и системы приводов с лебедками и противовесами.

18. Закулисные пространства - пространства сцены:

где устанавливаются декорации для следующей картины спектакля

куда транспортируются декорации прошедшей картины
где находятся пульта управления сценическими механизмами
где помещаются:

- светоаппаратура спектакля
- пульт режиссера музыкального театра, ведущего спектакль
- площадка хормейстера
- место машиниста сцены и др.

19. **Зеркало сцены** (портальное отверстие) - плоскость видимого зрителю игрового пространства сцены.

В драматическом театре зеркало сцены ограничено портальной аркой и настилом пола сцены. В кукольном театре зеркало сцены ограничено ширмой, порталами и портальной аркой.

20. **Ковер-самолет**

Ковер-самолет - площадка, подвешенная на тросах в центре сцены и задрапированная под ковер и служит для горизонтального пролета одного или нескольких артистов с одной стороны сцены на другую. Обычно «пролет на ковре-самолете» применяется в темных картинах перед самым закрытием занавеса.

21. **Колосники** (колосниковая решетка)

Колосники - решетчатый (деревянный) настил, расположенный над сценической площадкой. Над колосниками помещаются дымовые люки. Колосники служат для:

- установки блоков сценических механизмов
- используются для работ, связанных с подвеской элементов оформления спектакля
- сообщаются с рабочими галереями и сценой стационарными лестницами.

22. **Колосниковое пространство** - пространство над колосниками, ограниченное сверху перекрытием.

23. **Ковровая щель** - узкая щель в планшете сцены, расположенная за красной линией параллельно портальной арке и закрытая деревянной планкой. Ковровая щель служит для закрепления передней кромки декоративных «ковров», которые растягиваются на сцене, чтобы они не сбивались во время действия.

24. **Красная линия** (красная черта) в театре - граница между авансценой и нулевым планом сцены. На красную линию опускается противопожарный занавес.

25. **Люк-провал** - сценическое устройство, предназначенное для подъема из трюма до уровня планшета сцены отдельных исполнителей спектакля или

деталей сценического оформления, а также для их спуска с уровня планшета в трюм. Люк-провал состоит из:

- проема в планшете с выдвижным щитом и запирающим механизмом
- подъемно-опускного устройства с жесткими направляющими
- контргрузом
- приводом

26. **Нижняя сцена** (Трюм голл. Truim) в театре - часть сценической коробки ниже планшета, где расположены:

- сценические механизмы
- суфлерская и светорегуляторная будки
- подъемно-опускные устройства
- приспособления для сценических эффектов.
- Часто нижняя сцена состоит из нескольких этажей - верхнего первого
- трюма, расположенного непосредственно под ним, второго трюма и т.д.

27. **Одежда сцены** - совокупность, образованная падугами кулисами и завесами сцены.

28. **Осветительное оборудование театральной сцены**

Осветительное оборудование театральной сцены:

- аппаратура верхнего освещения
- аппаратура горизонтного освещения
- аппаратура бокового освещения
- аппаратура выносного освещения
- переносная осветительная аппаратура
- специальные осветительные и проекционные приборы.

29. **Осветительный прибор** - устройство, содержащее элементы, необходимые для крепления, подключения и защиты ламп.

30. **Переносная осветительная аппаратура** в театре - осветительные приборы, устанавливаемые для каждого действия спектакля.

31. **Пистолет** - осветительный прибор, предназначенный для высвечивания узким и сильным световым пучком отдельных актеров и части декораций.

31. **Планшет сцены** (от фр. Planché - доска) в театре - пол сцены, состоящий из отдельных съемных щитов, плотно прилегающих друг к другу. Щиты изготавливаются из сосновых досок высшего качества, с твердой (мелкослойной) древесиной. Различают горизонтальные планшеты покатые планшеты с уклоном от аръерсцены к рампе.

32. **Плунжер** - механизированная поднимающаяся часть плана сцены.

33. **Полетная фурка** - часть сценического оборудования; платформа, предназначенная для передвижения на сцене частей декорационного оформления вверх и вниз.

34. **Рабочая галерея** (машинная галерея) в театре - галерея, расположенная по правой или левой боковым стенам верхней сцены. Рабочие галереи имеют несколько ярусов и сообщаются между собой и со сценической площадкой лестницами, лифтами и переходными мостиками.

На рабочих галереях находятся:

- 32. рабочие сцены, поднимающие и опускающие декорации
- 33. осветители
- 34. сценические механизмы
- 35. пульта управления и т.п.

36. **План сцены** (от лат. Planum - плоскость) - часть сценической площадки, расположенная параллельно рампе на ширину расстояния между софитами. Планы отсчитываются от порталной арки начиная с нулевого номера. Каждый

план оборудован комплектом штанкетных и индивидуальных подъемов.

37. **Поворотный круг** сцены - вращающаяся часть сценической площадки, позволяющая быстро сменять картины на сцене и создать реальное ощущение непрерывности сценического действия. Основными частями поворотного круга являются:

- центральная опорная пята, состоящая из неподвижной и вращающейся частей
- круг
- ровная горизонтальная дорога, по которой катятся колеса круга
- парные отклоняющие блоки для плавного перехода горизонтального движения тягового каната в вертикальное движение
- ручной или машинный привод
- противовес, обеспечивающий вращение круга без проскальзывания

Различают накладные поворотные круги, которые монтируются на планшете сцены непосредственно перед спектаклем и - стационарные поворотные круги непосредственно врезанные в планшет сцены.

38. **Подъемное оборудование** сцены - совокупность механизмов, с помощью

которых осуществляется подъем и спуск декораций, осветительных приборов и т.п.

39. **Портал сцены** (лат.Portale От лат. Porta – ворота) - архитектурный портал, отделяющий сверху и с боков сцену от зрительного зала и образующий порталное отверстие (зеркало сцены). Обычно портал сцены имеет форму прямоугольника с закругленными верхними краями. С внутренней стороны арки портала помещается подъемный или раздвижной занавес. Размеры портала определяются характером представления, вместимостью зрительного зала и особенностями его структуры.

40. **Просцениум** (лат.Proscenium) - часть сцены, выступающая в сторону зрительного зала и расположенная перед занавесом.

41. **Рампа** (фр.Rampe От фр.Ramper)

Рампа в театре - система осветительных приборов рассеянного света, установленная на планшете по переднему краю авансцены и предназначенная для освещения пространства сцены спереди и снизу.

Скрыта от зрителей низким бортиком (рампой).

42. **Световая проекция** - метод светового оформления спектакля, с помощью которого создаются:

- динамические проекционные эффекты: облака, волны, дождь, падающий снег, огонь, взрывы, вспышки, летающие птицы, самолеты, плывущие корабли и пр.
- статические изображения, заменяющие живописные или некоторые детали декорационного оформления (светопроекционные декорации).

43. **Световые сценические эффекты** - сценические эффекты, имитирующие

дневное, утреннее, ночное и другое естественное освещение с помощью трехцветной системы освещения или создающие иллюзии льющегося дождя,

движущихся облаков, полыхающего зарева пожара, падающих листьев, струящейся воды и т.д. с использованием светопроекции

44. Светорегулирующая установка

Светорегулирующая установка - система централизованного управления

осветительным оборудованием театральной сцены, позволяющая включать, выключать и изменять световой поток в отдельных осветительных устройствах. Регулирование светового потока происходит за счет изменения силы тока или напряжения в цепях электропитания осветительных устройств.

45. Сценическая лебедка - механизм, служащий для натяжки тросов для горизонтального и вертикального перемещения тех или иных элементов оформления спектакля, для приведения в действие различных сценических механизмов и эффектов.

46. Софит - театральная осветительная аппаратура, подвешенная под мостиками верхней сцены и предназначенная для освещения сцены сверху и спереди. Софиты подвешиваются параллельно portalу на границах между планами сцены.

47. Средняя сцена - часть сценической коробки от уровня планшета до верха порталного отверстия, где происходит театральное действие.

48. Сцена (лат.Scaena)

Сцена в широком смысле - площадка, на которой происходит театральное представление.

49. Театральная сцена - основная часть театрального здания, замкнутая коробка (сценическая коробка), примыкающая к зрительному залу и соединенная с ним порталным отверстием. Все основные конструкции и перекрытия сцены выполняются из металла и железобетона. По высоте сценическая коробка подразделяется на нижнюю, среднюю и верхнюю сцены. По глубине сценическая коробка делится:

- на авансцену и на просцениум
- на игровую часть, подразделяемую на отдельные планы
- на закулисные пространства и на аррьерсцену.

50. Театральный занавес - полотнище, закрывающее сцену от зрительного зала. Занавесы шьются из плотной окрашенной ткани, на плотной подкладке. Занавесы украшаются эмблемой театра или широкой бахромой, подшитой к низу занавеса. Занавес позволяет:

- сделать невидимым процесс перемены обстановки
 - создать ощущение промежутка во времени между действиями.
- Занавес подвешивается в виде драпировки с внутренней стороны порталной арки. Занавесы бывают: поднимающиеся, раздвигающиеся и подбирающиеся по диагонали к углам зеркала сцены (греческий занавес).

51. **Театральный прожектор** - осветительный прибор с узким углом рассеяния света, служащий для освещения отдельных участков сцены, предметов и действующих лиц.
52. **Художник по свету** - театральный художник, разрабатывающий совместно с художником-постановщиком стилистику художественного светового оформления спектакля. Художник по свету составляет светомонтировку спектакля, разрабатывает световые эффекты, необходимые технические средства и документацию.
53. **Портал** (нем.Portal От лат.Porta - вход) - парадный вход; архитектурно оформленный и украшенный резьбой дверной проем монументального здания.
54. **Портальная арка** (портальное зеркало) - основная часть конструктивного оформления современной сцены, состоящая из:
- архитектурной арки - проем в капитальной стене, отделяющего сцену от зрительного зала и имеющего обычно постоянное художественное оформление и постоянную величину раскрытия;
 - игровой портальной арки, раскрытие и оформление которой меняется в зависимости от изображаемого на сцене места действия. Обычно игровая портальная арка по своим размерам меньше архитектурной рамки. Она состоит либо из комплекта портальных кулис и падуго, либо из подвижных портальных башен и мостика.
55. **Портальная башня** - часть игровой портальной арки сцены, жесткая металлическая или деревянная конструкция, которая может двигаться параллельно архитектурному portalу. На портальных башнях монтируется осветительная аппаратура и пульта управления помощника режиссера, осветителя, машиниста сцены. Со стороны зрительного зала портальные башни закрываются нейтральными или специальными драпировками или деталями оформления.
56. **Противопожарный занавес** - дымонепроницаемая конструкция с нормируемым пределом огнестойкости, выполненная из негорючих материалов и опускаемая при пожаре для отделения сцены от зрительного зала.
57. **Фурка** - часть сценического оборудования; передвижная площадка на роликах, служащая для перемещения на сцене частей декорационного оформления. Передвижение фурки осуществляется электромотором, ручную или при помощи троса, один конец которого находится за кулисами, а другой крепится к боковой стенке фурки.

Фурки накатные.

58. **Штанкетный подъем** - система, состоящая из трубы/бруса (штанкета), подвешенной на тросах, перекинутых через блоки, постоянно смонтированные на колосниках. Другие концы тросов прикрепляются к противовесу. Штанкетный подъем служит для ручного или механического подъема и опускания деталей оформления. Вес декораций, прикрепленных к штанкету, уравнивается грузами на противовесе.

59. **Электроосветительский цех** - театральный цех, ведающий:

- осветительной аппаратурой
- электробутафорией: люстрами, настольными лампами, подсвечниками и другими источниками света.

8.2. Список литературы

Анульев С.И. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры. Кемерово, 2010. — 105 с. URL: https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_007559589/

Завадский, Ю.А. Об искусстве театра : учебное пособие / Ю.А. Завадский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 452 с. — ISBN 978-5-8114-4653-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/129238> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Оперная режиссура: история и современность. Сб. статей. СПб, 2000. — 232 с. URL: https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_000688727/

Таиров, А.Я. Записки режиссера. Об искусстве театра : учебное пособие / А.Я. Таиров. — 2-е, испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 296 с. — ISBN 978-5-8114-2971-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/121978> (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8.3. Интернет-ресурсы.

1. А.В. Соллогуб - «Проектирование и выполнение чертежей на театральные декорации»

https://vk.com/doc5162857_340389556?hash=5de49bf52f5a8342f1&dl=fefd66cbccce36dc74

2. В.В. Базанов - «Техника и технология сцены»

3. В.В. Лукасевич - «Паспорт спектакля (световая партитура)»
4. Г. Исмагилов, Е.П. Деревалева - «Театральное освещение»
https://vk.com/doc5162857_340741320?hash=5501767fa1b9227b8a&dl=079d9707f70dbd133e
5. Р. Анхейм – Искусство и визуальное восприятие
https://vk.com/doc5162857_340744188?hash=e8f51fa6081fc7ca84&dl=d04444e445940a9ca5

9. Материально-техническое обеспечение практики

Теоретические занятия проводятся в аудитории, оборудованной компьютером и экраном для показа иллюстративного материала. Для практических занятий требуется технически оснащенное помещение (мастерская), наличие специального оборудования и инструментария для работы с макетом. Индивидуальные занятия проводятся в аудиториях консерватории и в творческой мастерской художника.

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости

10.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-5. Способность разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления	<i>Знать:</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения
	<i>Уметь:</i> разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки
	<i>Владеть:</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления

10.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

В каждом семестре практики предусмотрен зачет.

Формами текущего контроля результатов освоения студентом учебной дисциплины являются:

- посещаемость консультативных, практических групповых и индивидуальных занятий;
- участие в экспресс-тестированиях, дискуссиях;
- выполнение творческих практических работ (сценографическая иллюстрация музыкального материала, карандашные эскизы, планировка).

Формами промежуточного контроля результатов прохождения студентом практики являются:

- выполнение творческих заданий по каждому из разделов тематического плана;
- экспозиция контрольной работы.

10.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ПК-5. Способность разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления

Индикаторы достижения компетенции	Уровень сформированности компетенций			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Отчет в рамках промежуточной аттестации				
<i>Знать:</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения	<i>Не знает</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения	<i>Знает</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения	<i>Знает хорошо</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения	<i>Знает в полной мере</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения
<i>Уметь:</i> разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в	<i>Не умеет</i> разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки;	<i>Умеет,</i> допуская серьезные недочёты разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и	<i>Умеет с</i> отдельными недочётами разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное	<i>Умеет</i> свободно разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и

сотрудниче композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки	с в сотрудниче с композитором, дирижером, звукорежиссер ом музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальн ую композицию постановки	декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудниче с композитором, дирижером, звукорежиссер ом музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальн ую композицию постановки	оформление постановки; разрабатывать в сотрудниче с композитором, дирижером, звукорежиссер ом музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальн ую композицию постановки	декорационн ое оформление постановки; разрабатыва ть в сотрудничес тве с композиторо м, дирижером, звукорежисс ером музыкальную ую и шумовую партитуру постановки; разрабатыва ть совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатыва ть совместно с хореографо м, специалиста ми по сценическом у движению и акробатике пластическу ю партитуру постановки; создавать единую аудиовизуал ьную композицию постановки
<i>Владеть:</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опыт создания аудиовизуального	<i>Не владеет</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях	<i>Владеет</i> лишь частично навыками применения разнообразных выразительных средств в	<i>В</i> целом владеет навыками применения разнообразных выразительных средств в	<i>Владеет</i> в полной мере навыками применения разнообразн ых выразительн

оформления спектакля, сценического представления	сцены; опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления	условиях сцены; опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления	условиях сцены; опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления	ых средств в условиях сцены; опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления
--	--	---	---	--

10.4. Контрольные материалы

Наименование спектакля зависит от выбранной студентом темы, стиля, композитора, театра.

11. Методические рекомендации преподавателям.

В ходе прохождения практики используются следующие образовательные технологии:

- консультативное занятие;
- устный опрос;
- тестирование;
- дискуссия;
- творческое задание;
- проектное задание.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе как традиционных технологий обучения: консультации; самостоятельная проработка теоретического материала, научных статей, учебников, учебных пособий; подготовка к зачету; так и активных и интерактивных форм проведения занятий (тесты, практические задания), формируя и развивая профессиональные навыки обучающихся, в том числе и в области организационных, художественных и технологических решений. В рамках учебного курса предусмотрен просмотр большого количества репродукций на бумажных и электронных носителях с соответствующим анализом и обсуждением увиденного.

В организации образовательного процесса используются различные образовательные технологии:

- развития образного мышления;
- технология творческого поиска;
- подготовки творческих проектов;

- развития практических навыков создания планировки;
- технология создания сценографической иллюстрации режиссерского сценария;
- создания материальной части режиссерской экспозиции;
- технология моделирования постановочного макета;
- использования информационных средств в организации постановочного процесса и сценографии.

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса:

- теория практических занятий (вводно-мотивационные, установочные, обобщающие);
- семинары в формате обмена мнениями по общим темам дисциплины;
- практические занятия (в индивидуальной, мелкогрупповой форме).

В процессе осуществления образовательной деятельности применяются интерактивные технологии – семинары и практические занятия построены по принципу «дистанционного обучения» и «обратной связи»: круглые столы, дискуссии, конференции, творческие показы/обсуждения и др.

Закрепление пройденного материала осуществляется в форме экспресс-тестирования на текущих аудиторных занятиях, промежуточного тестирования по результатам освоения содержания основных разделов курса, финального тестирования по завершении учебного процесса. Экспресс-тестирование проводится в устной форме, промежуточное и финальное тестирование – в процессе работы с постановочным макетом, содержит подробную аргументацию выбора.

Рекомендуется совместный просмотр театральных и телевизионных премьер музыкальных спектаклей, DVD дисков с записями спектаклей и последующее их обсуждение, а также анализ современных спектаклей с позиций изучения работ К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, Е.Б. Вахтангова, А.Я. Таирова, Б.А. Покровского.

12. Методические рекомендации студенту.

Акцент в организации самостоятельной работы студентов ставится на практических занятиях, направленных на приобретение знаний в области истории искусств, театральных технологий, теории и практики сценографии.

Основные виды самостоятельной работы студентов:

- Чтение и конспектирование научной литературы по театральному искусству.
- Изучение практики работы режиссеров и художников мирового театра.
- Подбор иллюстративного материала.
- Освоение графических программ ПК для формирования эскизной и

проектной части постановки.

Индивидуальные практические занятия:

- Выявление основной идеи музыкального произведения, определение конфликта, экспозиции, завязки, развития действия, кульминации, финала для поиска выразительной сценографической формы.
- Развитие творческого подхода к созданию художественного оформления музыкального спектакля.
- Отбор вспомогательного иллюстративного материала.
- Создание композиционного постановочного решения в сценографической иллюстрации режиссерского сценария.
- Выбор сценографических средств художественной выразительности.
- Освоение навыков создания прирезки макета и постановочного макета.
- Примеры создания проектной, технической части режиссерского сценографического решения.

Выполнение творческих и практических заданий:

- Консультации с преподавателем в период подготовки проектной части художественного оформления.
- Консультации по формированию практических задач сценографии (технологии, выразительные средства)
- Показ и обсуждение практического результата художественного оформления музыкального спектакля на занятии.

Учебники и учебные пособия

1. Акопян К.З. XX век в контексте искусства. М.: Академический проект, 2005. 336 с.
2. Астафьева Т.В. Художественное оформление спектакля. Учебное пособие для студентов кафедры режиссуры музыкального театра. Санкт-Петербургская Государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, 2012. 19 с.
3. Барбой Ю.М. К теории театра. СПб.: СПбГАТИ, 2008. 240 с.
4. Березкин В. И. Театр Йозефа Свободы. М.: Изобразительное искусство, 1973. 197 с.
5. Березкин В. Учебный театр художника // Сцена. 2004. № 6. С. 27-28.
6. Гaudасинский С.Л. Штрихи к портрету. СПб.: Лик. 2007. 182с.
7. Горюнова И.Э. Информационное сопровождение современных массовых зрелищ. (К проблеме актуализации жанра) // Современное искусство в контексте глобализации. Наука, образование, художественный рынок. Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции 4 февраля 2011 года. СПб.: СПбГУП, 2011. С. 152-154.
8. Дворко Н. И., Познин В. Ф., Кузнецов И. Р., Каурых А. Е. Основы режиссуры мультимедиа-программ. Учебное пособие СПб.: СПбГУП, 2005. 304 с.

Исследования, сборники статей, материалы научных конференций

1. Астафьева Т.В. Совершенствование постановочного процесса в современном театре // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. СПб, 2009. № 115. С. 273-279.
2. Астафьева Т.В. Современное театральное искусство как новая форма творческих отношений // Известия Уральского государственного университета. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2010. № 6 (85). Часть 1. С. 161-166.
3. Астафьева Т.В. Компьютерные и медийные технологии в сценографии как фактор развития постановочного процесса // Научный журнал Общество. Среда. Развитие. 2011. № 3(20). С. 128-133.