

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Дальневосточный государственный институт искусств»

Центр непрерывного образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере культуры

Дополнительное профессиональное образование

ПРИНЯТО

решением Ученого Совета
ФГБОУ ВО ДВГИИ
от 10 января 2020 г.
Протокол № 5

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО ДВГИИ

А.М. Чугунов

« 10 » января 2020 г.

Образовательная программа
повышения квалификации

**«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОФОРМЛЕНИЯ СПЕКТАКЛЯ»**

Владивосток 2020

Основание для реализации образовательной программы

Организация-разработчик	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный институт искусств»
Разработчики:	Окунев П.В., главный художник-постановщик Приморской сцены Мариинского театра; Василенко Л.М., художественный руководитель Приморского театра молодежи, режиссер; Курсов Н.В., художник по свету Приморской сцены Мариинского театра; Михайлов Д.А., специалист по дистанционному обучению; Ключко С.И., кандидат искусствоведения, доцент; Смородинова А.А., проректор по международным связям, инновационной деятельности и дополнительному образованию
Правообладатель программы:	Дальневосточный государственный институт искусств г. Владивосток, ул. Петра Великого, 3 «а»

Содержание

1. Общая характеристика образовательной программы
2. Цель и задачи образовательной программы
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
4. Учебный план
5. Содержание образовательной программы
 - 5.1. Тематический план
 - 5.2. Содержание занятий
6. Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы
 - 6.1. Требования к квалификации педагогических кадров
 - 6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
 - 6.3. Материально-техническое обеспечение
7. Дистанционные образовательные технологии
8. Формы промежуточной и итоговой аттестации. Показатели и критерии оценки.

1. Общая характеристика образовательной программы

Программа направлена на формирование новых, современных профессиональных компетенций, востребованных на рынке труда с учетом требований профессиональных стандартов.

ПК	Готовность к разработке самостоятельно или с привлечением специалиста-консультанта технической документации сценического проекта.
ПК	Готовность использовать в оформлении сцены новейших достижений в области театральной техники.

Общая трудоемкость образовательной программы – 36 часов.

Целевая аудитория: педагогические работники, специалисты учреждений культуры.

Форма обучения: очная, с применением дистанционных образовательных технологий.

2. Цель и задачи образовательной программы

Цель образовательной программы – дать представление об основах сценографии как синкретического вида искусства, познакомить с традиционными формами и инновационными технологиями в художественном оформлении спектакля.

Задачи образовательной программы:

- рассмотрение постановочного процесса как взаимодействия театральной условности и виртуальной реальности;
- выявление значения новых технологий в организации современного театрального процесса, в формировании синтетических форм современных зрелищных искусств;
- исследование особенности новых технологий в современной сценографии;
- распространение опыта ведущих мастеров в области сценографии.

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен:
знать:

- устройство и оборудование современной сцены, структуру процесса подготовки театральной постановки;
- технические примы реализации художественного замысла;

- технологические особенности традиционных и современных материалов, применяемых для изготовления материального оформления спектакля, методы оптимального выбора материалов для изготовления материального оформления спектакля с учетом замысла художника;
- методики проектирования художественного оформления спектакля, принципы проектирования декораций, их зависимость от вида театрального искусства;
- методы компьютерного конструирования;
- технологию художественно-светового оформления спектакля, параметры и технические характеристики световой театральной аппаратуры (основные приемы художественного освещения спектакля, художественное освещение и сценографическое решение, общие принципы драматургического развития художественного света в спектакле);

уметь:

- создавать цельную понятную концепцию, связать воедино идею и ее изобразительное воплощение;
- составлять проектную документацию спектакля, технологическое описание, чертежи, паспорт спектакля;
- использовать разнообразные технологические приемы в процессе создания творческой работы.

иметь практический опыт:

- работы над художественным оформлением спектакля;
- проведения подготовительного процесса и непосредственной работы над оформлением спектакля;
- создания проекта художественного оформления спектакля, работы над макетом и над планировкой спектакля, работы с чертежом и эскизом, перевод плоского изображения в объем.

4. Учебный план

№	Наименование направления	Всего, час	Из них		Форма промежуточной и итоговой аттестации
			Лекции, в т.ч. дистанц ионные	Практичес кие занятия	
1.	Теоретический курс	6	2	4	Промежуточная аттестация

2.	Методический практикум	6		6	(просмотр проектных эскизов, технологических решений)
3	Мастер-классы	14		14	Итоговая аттестация
4.	Индивидуальные консультации	2		2	
5.	Круглый стол	2		2	
6.	Итоговая аттестация	6		6	
	ИТОГО:	36	2	34	

5. Содержание образовательной программы

5.1. Тематический план

Направление	Тема занятия	Форма и кол-во часов	
		лекции	практ.
1. Теоретический курс	<i>С применением дистанционных технологий</i>		
	Применение инновационных цифровых технологий в художественном оформлении спектакля	2	4
2. Методический практикум	<i>С применением дистанционных технологий</i>		
	Формирование условий применения выбранной технологии. Технические средства и условия: планирование, формирование, оптимизация		10
3. Мастер-классы	Применение современных театральных технологических решений.		14
4. Индивидуальные консультации	Использование технических устройств: стандартные навыки и умения в условиях постоянного обновления		2

5. Круглый стол	Обсуждение результатов освоения образовательной программы повышения квалификации. Обсуждение выставки-просмотра творческих работ.		2
6. Итоговая аттестация	Подготовка и проведение итоговой аттестации		6
ИТОГО		2	34

5.2. Содержание занятий

Применение инновационных цифровых технологий в художественном оформлении спектакля.

Формирование системы знаний и практических навыков, позволяющих активно использовать современные технологии в художественном оформлении спектаклей. Использовать технических устройств, компьютерных приложений и удаленных сервисов. Сочетание технических и эстетические аспектов. Изучение и мониторинг обновлений и новых решений.

Формирование условий применения выбранной технологии. Технические средства и условия: планирование, формирование, оптимизация

Исследование и формирование условий применения выбранных технологий. Система практических упражнений, включающая задания, целью которых является решение какой-либо отдельной постановочной задачи, связанной с выполнением технического решения. Выбор технологического решения для оформления спектакля. Создание и предварительная визуализация с учетом топологии будущей постановки. Создание проекта на основе синхронизации технологий и постановочных задач. Использование технологических и технических возможностей в решении постановочных задач.

Применение современных театральных технологических решений.

Использование технических устройств. Развитие технологических решений в XX веке и в XXI веке с учетом развития цифровых технологий. Драматургия и технологии

Использование технических устройств: стандартные навыки и умения в условиях постоянного обновления.

Направления работы над драматическим произведением и ее основные этапы. Особенности восприятия драматического произведения и работы над ним. Технические методы и приемы.

6. Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к квалификации педагогических кадров

Требования к квалификации педагогических кадров: базовое образование и опыт в области профильной профессиональной деятельности.

К проведению занятий привлекаются ведущие специалисты и работники образовательных организаций и учреждений культуры.

В качестве VIP-персон приглашаются высококвалифицированные специалисты из творческих коллективов, театров, филармоний, ведущих учебных заведений РФ.

6.2. Материально-техническое обеспечение

Реализация образовательной программы предполагает наличие специализированных учебных аудиторий для групповой и индивидуальной работы обучающихся – занятий лекционного и семинарского типа, практических занятий, индивидуальных консультаций, консультаций, промежуточной и итоговой аттестации.

Аудитории оборудованы необходимыми музыкальными инструментами (рояли или пианино).

Большой концертный зал на 300 посадочных мест (достаточный для выступления вокального и инструментального ансамблей, симфонического, духового оркестра и оркестра народных инструментов), оснащенный органом «Rodgers 968», концертными роялями «Steinway & Sons» и «Yamaha», клавишином, инструментами симфонического и народного оркестров (в том числе - виолончель, контрабас, арфа, литавры, гусли клавишные), пультами, сценическим и звукотехническим оборудованием;

малый концертный зал на 50 посадочных мест, оснащенный концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием;

конференц-зал, оборудованный мультимедийным оборудованием и Дисклавиром;

художественные мастерские,
специальная мебель (палитрницы и оргсредства), рабочие столы, мольберты, подиумы для натур, софиты для подсветки;

выставочное оборудование (подвесные системы Cliprail, МАХ, мобильные стенды и т.п.);

натюрмортный и методический фонд;

компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами и MIDI-клавиатурами с соответствующим программным обеспечением и выходом в Интернет;

отдел звукозаписи и воспроизведения с необходимым звукотехническим

оборудованием (магнитофоны, проигрыватели пластинок и компакт-дисков);

для самостоятельной работы обучающихся Институт предоставляет помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института: библиотеку и читальный зал, фонотеку с фондом аудио и видеозаписей; видеозал, видеотеку с фондом учебных фильмов; информационный центр и другие учебные аудитории.

для обеспечения выездных курсов повышения квалификации – автобус на 12 пассажирских мест.

для записи лекций, мастер-классов и итоговой аттестации – видеокамера;

для демонстрации презентаций – инсталляционный проектор;

для печати методических материалов, удостоверений, афиш – цветное многофункциональное устройство.

Техническое оборудование для дистанционного образования

серверное оборудование Huawei;

система дистанционного обучения Moodle;

система видеоконференцсвязи Polycom (включая Eagle Eye HD камеру);

видеокамеры и рабочая станция для видеомонтажа (для видео, с разрешением 4K);

инсталляционный проектор с проекционным экраном;

доступ к интернету по технологии беспроводной передачи данных Wi-Fi;

дисклавир Yamaha C7M4Pro с системой видеоконференцсвязи Polycom (включая Eagle Eye HD камеру), роутер D-Link, а также активные аудио-мониторы Yamaha.

Электронная поддержка курса

При реализации дистанционной части образовательной программы применяется электронный учебный курс, размещенный в системе дистанционного обучения Moodle.

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной программы

6.3.1 Перечень литературы

Астафьева Т.В. Новые технологии в современном постановочном процессе: на материале театрального искусства Санкт-Петербурга 1990-2010 гг. СПб.: СПбГУП, 2011.

Астафьева Татьяна Владимировна Компьютерные и медиа технологии в сценографии как фактор развития постановочного процесса // Общество.

Среда. Развитие (Terra Humana). 2011. №3. URL:
<https://cyberleninka.ru/article/n/kompyuternye-i-media-tehnologii-v-stsenografii-kak-faktor-razvitiya-postanovochnogo-protssesa> (дата обращения: 11.02.2019).

6.3.2. Информационно-коммуникационные ресурсы:

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации
<http://mkrf.ru>
Электронно-библиотечная система Издательства Лань <https://e.lanbook.com/>
Электронная информационно-образовательная среда ДВГИИ (ЭИОС)
<http://www.dv-art.ru/eiee/>
Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/about/>
Информационный образовательный ресурс «Интернет-университет информационных технологий» <http://www.intuit.ru/>
Электронная библиотека ДВГИИ <http://lib.dvgai.ru/>
Портал "Приморская Государственная картинная галерея" <http://primgallery.com>
Портал "Государственный Русский музей" <http://www.rusmuseum.ru>
Портал "Государственная Третьяковская галерея" <http://www.tretyakov.ru>
Портал "Эрмитаж" <http://www.hermitagemuseum.org>
Портал "Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина" <http://www.museum.ru>
Портал <http://www.practicum.org>
Портал "The Web Gallery of Art" <http://www.wga.hu>

6.3.3. Перечень программного обеспечения

Операционная система (Microsoft Windows)
Офисный пакет приложений для работы с различными типами документов (Microsoft Office):

- Текстовый редактор (Microsoft Office Word);
- Программа подготовки презентаций (Microsoft Office Power Point);

Автоматизированная информационно-библиотечная система АИБС Marc SQL
Медиапроигрыватель (Windows Media Player, VLC)
Аудиоплеер (AIMP)
Программа для работы с документами PDF (Adobe Reader)
Браузер (Internet Explorer, Google Chrome)
Антивирусная программа (Comodo Internet Security)
Архиватор (7zip)

7. Дистанционные образовательные технологии

В процессе освоения образовательной программы повышения квалификации используются традиционные и специфические методы, средства и формы обучения, основанные на компьютерных и телекоммуникационных технологиях – дистанционные технологии.

Дистанционный учебный процесс «Центра непрерывного образования и повышения квалификации» Дальневосточного государственного института искусств предусматривает следующие формы:

- методически грамотное использование разработанного контента для дистанционного обучения, средств коммуникаций и образовательных ресурсов сети Интернет;
- интерактивное взаимодействие между обучающим и обучающимся (или между ними);
- осуществление технической поддержки учебного процесса;
- контроль промежуточных и итоговых результатов обучения.

Большую роль в осуществлении дистанционного обучения играют самостоятельные занятия слушателя программ повышения квалификации. Обучение с использованием Интернет-технологий обладает рядом существенных преимуществ:

- Гибкость – обучающийся осваивает элементы программы в подходящее время и в удобном месте, выбирая наиболее оптимальную интенсивность и режим получения знаний;
- Дальнодействие — обучающиеся не ограничены расстоянием и могут учиться в независимости от места проживания;
- Экономичность — значительно сокращаются расходы на дальние поездки к месту обучения;
- Социальность – дистанционное обучение в определенной степени снимает социальную напряженность, обеспечивая равную возможность получения образования, независимо от места и условий проживания и, в определенной мере, от материальных условий.

Дистанционное обучение позволяет:

- одновременно проводить обучение большого количества человек;
- повысить качество обучения за счет применения современных средств, электронных библиотек и т. д.
- создать единую образовательную среду (ЕОС).

Единая образовательная среда (ЕОС) представляет собой совокупность электронных образовательных ресурсов (ЭОР), электронных информационных ресурсов (ЭИР), информационных технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающая освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме, независимо от их места нахождения.

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это учебно-методические

материалы, содержащие систему обязательных для усвоения обучающимся базовых знаний по образовательной программе, удовлетворяющие требованиям учебных планов.

Электронные информационные ресурсы (ЭИР) включают в себя электронные библиотечные системы (ЭБС), профессиональные базы данных и электронные каталоги нот, аудио- и видеозаписей, компьютерные программы.

Дистанционный модуль программы повышения квалификации состоит из учебных единиц, которые включают в себя:

- входной контроль (для определения начального уровня подготовки);
- теоретические материалы (лекции в виде презентаций, материал для прочтения (статьи, книги); нормативные документы и т.п.);
- практические материалы (ресурсы и сервисы сети Интернет – электронные библиотеки (ЭБС), вебинары, тренажеры, виртуальные экскурсии, научные сайты, материалы для прослушивания или просмотра – аудио-, видеозаписи);
- самоконтроль (вопросы с ответами или комментариями для оценки своих успехов);
- промежуточный контроль (тест) – мониторинг учебной деятельности (для проверки преподавателем).

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. ДОТ предусматривают такие формы, как: онлайн-лекция, вебинар – практические занятия с использованием дистанционных технологий; электронное тестирование.

Онлайн-лекция (лекция с использованием дистанционных технологий, веб-конференция или вебинар) – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-занятий или презентаций через Интернет. Во время лекции-вебинара каждый из участников находится у своего компьютера, а связь между ними поддерживается через Интернет с помощью веб-приложения.

Вебинары предусматривают онлайн-взаимодействие между аудиторией и ведущим. Ведущий комментирует информацию, отображаемую на экране, а слушатели задают ему вопросы в чате.

Практическое занятие с использованием дистанционных технологий – это занятие, проводимое с использованием дистанционных технологий, направленное на изучение научно-теоретического материала, предложенного авторами программы.

Электронное тестирование – это тестирование, направленное на выявление уровня полученных знаний, разработанное автором программы для промежуточной (или итоговой) аттестации.

Реализация дистанционного курса сопровождается и заканчивается

контролем успеваемости обучающихся с помощью различных средств ИКТ: электронной почты, телекоммуникаций как асинхронных (форум), так и синхронных (чаты, видеоконференции), самоконтроля.

Контроль знаний осуществляется в режимах онлайн и офлайн.

8. Формы итоговой аттестации. Показатели и критерии оценки

Итоговая аттестация (дистанционно):

создание визуального образа, среды, стиля спектакля или сценического пространства, проектные эскизы, примеры технологических решений (проекты, фото, видео).

Критерии оценки результатов итоговой аттестации

Оценка «зачтено» ставится, если выполнены все требования подготовки практического задания: создать технологические решение для драматической постановки (спектакля) с применением современных технологических решений. Максимально раскрыть художественный образ, выбранную тему и передать личное авторское видение постановочной идеи с помощью технологических решений.

Оценка «не зачтено» – имеются значительные отступления от требований к заданию, обнаруживается существенное непонимание сути задания, либо практическое задание не выполнено.