

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 27 декабря 2021 г.
Протокол № 4

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО ДВГИИ

А.М. Чугунов
«27» декабря 2021 г.

Образовательная программа
повышения квалификации

**«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОФОРМЛЕНИЯ СПЕКТАКЛЯ КАК ЧАСТЬ КРЕАТИВНОЙ
ИНДУСТРИИ»**

Владивосток 2022

Основание для реализации образовательной программы

Организация-разработчик	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный институт искусств»
Разработчики:	Руденок С.В., режиссер-постановщик Приморского академического краевого драматического театра им. М. Горького, член Союза Театральных деятелей РФ Вэстн Я.С., дизайнер, заведующая художественно постановочной частью театрального факультета ДВГИИ Марченко М.А., старший преподаватель кафедры мастерства актёра, сценической речи и сценического движения ДВГИИ Запорожец А.И., заведующий кафедрой мастерства актёра, сценической речи и сценического движения ДВГИИ, профессор кафедры мастерства актёра; Заслуженный артист РФ, декан театрального факультета ДВГИИ
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. Содержание образовательной программы
 - 4.1. Учебно - тематический план
 - 4.2. Календарный учебный график
 - 4.3. Формы промежуточной и итоговой аттестации. Показатели и критерии оценки
 - 4.4. Содержание занятий
5. Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы
 - 5.1. Требования к квалификации педагогических кадров
 - 5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
 - 5.3. Материально-техническое обеспечение
6. Дистанционные образовательные технологии

1. Общая характеристика образовательной программы

Программа направлена на формирование новых, современных профессиональных компетенций, востребованных на рынке труда.

- умение использовать в оформлении сцены новейших достижений в области театральной техники.
- готовность к разработке самостоятельно или с привлечением специалиста-консультанта технической документации сценического проекта.
- владеть методами дистанционного обучения; способностью к творческой работе в онлайн-формате.

Общая трудоемкость образовательной программы – 36 часов.

Целевая аудитория: режиссеры-постановщики, осветители, художники культурно-досуговых учреждений, заведующие и специалисты отделов и секторов культурно-досуговых учреждений, культорганизаторы, 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 как части креативной индустрии.

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. Содержание образовательной программы

4.1. Тематический план

тема	лекции, час.	семинары (вебинары), час.
Работа режиссёра с художником в создании художественного образа в сценографии. Композиция спектакля в пространстве. Этапы и практика.	4	
Режиссер – автор спектакля	6	
Театр и декорации: от	2	

Античности до конца XIX века		
Сценография, как способ передачи пространства и времени. (Понятие хронотопа)	2	
Современный театр	2	
Театр будущего	2	
Лабораторный театр в театральном процессе XX века. Авторский театр и пространство.	2	
Художник в театре: как формируется образ и атмосфера спектакля	2	
Развитие творческих (креативных) индустрий – тренд государственной культурной политики России.	10	
Обсуждение результатов освоения образовательной программы повышения квалификации. Подготовка и проведение итоговой аттестации		2
Итого: 36 часов	34	2
Формы итоговой аттестации		
тест		

4.2. Календарный учебный график

Форма обучения – очная с применением дистанционных образовательных технологий (с отрывом от производства)

РД1	РД2	РД3	РД4	РД5	РД6	РД7	РД8	РД9
4	4	4	4	4	4	4	4	4

*РД – каждый рабочий день занятий

Форма обучения – дистанционная (без отрыва от производства)

РД1	РД2	РД3	РД4	РД5	РД6	РД7	РД8	РД9
4	4	4	4	4	4	4	4	4

*РД – каждый рабочий день занятий

4.3. Формы итоговой аттестации. Показатели и критерии оценки

Итоговая аттестация:

Итоговая аттестация проводится в форме дистанционного тестирования. Тесты составляются автором теоретического курса и представляют собой задания закрытого типа (обучающемуся предстоит выбрать из готовых вариантов ответа).

Задания закрытого типа включают в себя:

1. тесты, в которых можно выбрать **один вариант ответа из трех предложенных**. Ответ засчитывается, если обучающийся выбрал его правильно.
2. тесты, в которых можно
 - a. **выбрать несколько вариантов ответа** — поставить галочки, но правильным может быть как один, так и несколько вариантов ответа (альтернативный выбор). Ответ за тест может засчитываться только если все ответы даны правильно (нет ни лишних, ни недостающих) или начисляется балл за каждый правильный ответ и вычитается балл за каждый неправильный ответ.
 - b. **установить соответствие** (слева и справа даются связанные понятия, например, слова в предложении, родовые и видовые понятия и др.). Обучающемуся нужно провести линии соответствия, на компьютере перетащить блоки и установить друг с другом и т.п.

Варианты соответствия между:

- ✓ понятиями и определениями;
- ✓ текстом и изображением;
- ✓ списком авторов и цитатами;
- ✓ датами и событиями;
- ✓ списком понятий и их характеристиками;
- ✓ и др.

- c. **определить последовательности** (обучающемуся предлагается ряд понятий, дат, слов, которые ему предстоит установить в правильной последовательности).

Варианты:

- ✓ установление хронологической последовательности событий;
- ✓ установление логической последовательности;

- d. **альтернативный ответ** (ученику предлагается установить Да-Нет по каждому приведенному утверждению).

Критерии оценки результатов тестирования:

Оценка «зачтено» ставится, если правильных ответов не менее 70%

4.4. Содержание занятий

Работа режиссёра с художником в создании художественного образа в сценографии. Композиция спектакля в пространстве. Этапы и практика.

Работа режиссёра с художником в создании художественного образа в сценографии – аспекты театрального искусства. Специфика совместной работы режиссёра и художника в создании визуального облика спектакля.

Идея и концепция спектакля: интерпретация произведения, общая концепция спектакля. Образное решение и визуальный стиль спектакля. Декораций, костюмы, световое оформление и другие элементы сценографии. Техническая реализация задуманного спектакля. Репетиционная работа над спектаклем. Внесение изменений и корректировок (при необходимости). Визуальные эффекты.

Режиссер – автор спектакля

Режиссерская интерпретация спектакля. Исследование текста: характеры персонажей, обстановка, освещение, музыка, костюмы. Донесение до зрителей определенных эмоций и мыслей. Координация работы всех участников команды театра. Ключевая роль режиссера в постановочном процессе, индивидуальность и креативность в процессе создания спектакля.

Театр и декорации: от Античности до конца XIX века

История театра: от Античных времен до конца XIX века. Развитие театральных декораций в разные эпохи. Влияние технологий и художественных стилей на театр и декорации. Театральные традиции и новации в различные исторические периоды. Важнейшие театральные деятели и их вклад в развитие театра и декораций. Основные типы театральных постановок и особенности оформления сцены в разные эпохи. Особенности устройства театральной сцены и зрительного зала в разные периоды. Роль театра в общественной жизни и отражение социальных изменений через декорации и постановки. Взаимосвязь театра с другими видами искусства и его влияние на них.

Театр и декорации в контексте культурной истории и наследия.

Сценография, как способ передачи пространства и времени.

(Понятие хронотопа)

История развития театра, декорационного искусства и сценографии. Влияние различных социокультурных и исторических контекстов на театр, декорации и сценографию. Роль театра в формировании культурной идентичности различных народов и стран. Использование сценографии для передачи пространственно-временных отношений. Понятие хронотопа в сценографии и его значение для создания художественного образа. Примеры использования хронотопа в работе. Роль сценографа в создании пространственно-временного контекста.

Современный театр

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

Театр будущего

Использование технических устройств. Развитие технологических решений с учетом развития цифровых технологий. Драматургия и технологии.

Лабораторный театр в театральном процессе XX века. Авторский театр и пространство

Роль и место лабораторного театра в театральном процессе XX века. Эксперименты лабораторного театра в области драматургии, режиссуры и актерского мастерства. Отличие лабораторного театра от традиционного. Взаимосвязь между авторским театром и пространством. Роль режиссера в постановочном процессе.

Художник в театре: как формируется образ и атмосфера спектакля

Работа художника в театре над созданием образа и атмосферы спектакля. Разработка декораций, костюмов, освещения и других элементов, способствующих передаче идеи и настроения произведения. Взаимодействие с режиссером, актерами и другими членами команды.

Развитие творческих (креативных) индустрий – тренд государственной культурной политики России.

Творческие (креативные) индустрии в России. Российская креативная неделя. Региональные стратегии развития творческих индустрий в России. Интеллектуальная собственность и авторское право в развитии творческой (креативных) индустрий. Основные положения об авторском праве: право на имя, право авторства, право на неприкосновенность произведения. Какие произведения попадают под авторское право. Срок действия авторских прав. Смежное право. Что является объектами смежного права. Патентное право и право на индивидуализацию. Интеллектуальное право в цифровых продуктах. Свободная лицензия. Передача прав.

5. Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы

5.1. 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.

5.2. 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 Дисклавиrom;

художественные мастерские,
специальная мебель (палитриницы и оргсредства), рабочие столы, мольберты, подиумы для натуры,

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 – видеочамера;

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 аудиомониторы Yamaha.

Электронная поддержка курса

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

5.3. 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-protsesssa> (дата обращения: 11.02.2019).

5.3.2. 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>

5.3.3. 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)

6. 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.