

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Приморская высшая школа музыкального и театрального искусства
(филиал РГИСИ во Владивостоке)
Школа креативных индустрий

Утверждаю:
ВРИО ректора РГИСИ
/Е. В. Третьякова/
«17» сентября 2021 г.

**Рабочая программа
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Креативные технологии»**

Дисциплина по выбору. Театральные технологии

**2 год обучения
на 2022-2023 учебный год**

Зарегистрирована учебно-методическим кабинетом 16.09.2021,
регистрационный номер 2021-ШКИ/03

г. Владивосток
2021

Особенности организации образовательного процесса

Задачи

Обучающие:

- изучить процесс выпуска спектакля, включая этапы художественного проекта, технического проекта, производства и выпускной период;
- изучить основные принципы сценографии;
- изучить технологии изготовления декорационного оформления;
- изучить основные принципы постановочного освещения;
- освоить навыки создания эскизов декораций и костюмов;
- освоить навыки создания габаритных чертежей;
- освоить навыки изготовления деталей декорационного оформления и костюмов;
- освоить навыки работы в SketchUp и изготовления цифрового макета;
- освоить навыки работы с оборудованием: 3D-принтер, станок с ЧПУ, плоттер;
- познакомиться с возможностями программ LayOut, Photoshop, Corel Draw, AutoCad, Adobe Extended;
- сформировать представление о профессиях в сфере театра и театральных технологий.

Развивающие:

- освоить последовательности действий и различных методов анализа задач и кейсов из индустрии;
- развить навыки организации самостоятельной работы и работы в команде;
- применить полученные знания и навыки при реализации творческих проектов в рамках образовательной программы;
- сформировать опыт самостоятельной и командной творческой проектной деятельности.

Воспитательные:

- привлечение обучающихся к сотрудничеству на основе общего коллективного творчества;
- умение работать в команде, умение выслушать друг друга;
- воспитание чувства ответственности за партнеров и за себя;
- формирование умения поэтапного распределения задач для достижения поставленной цели;
- воспитание самостоятельности и инициативы.

Содержание программы

Содержание программы направлено на последовательное изучение этапов постановочного процесса. В каждый семестр учащиеся пройдут путь от замысла художественного оформления спектакля до его сценической реализации. При этом особое внимание уделено освоению современных технологий, применимых в театре: специального программного обеспечения и оборудования для декорационного производства. Отличительной особенностью описанной в данной программе системы выпуска спектакля является акцент на самый первый этап постановочного процесса – создание художественного образа в виде точной цифровой модели спектакля как основы для дальнейшей реализации. В комплексе с единым алгоритмом фиксации, передачи и реализации цифровой модели от программ до оборудования это позволяет выпускать спектакль на новом уровне и качественно повышать художественную составляющую спектакля.

В первом семестре занятия закладывают теоретическую базу и формируют первый опыт создания спектакля, включающий в том числе изготовление элементов декораций и костюмов из предложенных материалов. Занятия второго семестра максимально посвящены практике: учащиеся (на основе осмысления удач и «точек роста» первого спектакля) совершенствуют свои навыки при работе над новой постановкой. На этапе создания концепции художественного оформления учебного спектакля очень важно межстудийное взаимодействие со студиями анимации, фото- и видеопроизводства, интерактивных технологий, которые могут взять на себя создание фото и видеоконтента, цифровых

декораций. В звуковом оформлении спектакля принимают участие учащиеся и преподаватели студии звукорежиссуры и современной электронной музыки. Создание афиш и промороликов поручается учащимся студии дизайна, фото- и видеопроизводства.

Отдельный этап работы представляет подготовка к проведению спектакля. Здесь решается задача формирования у учащихся опыта работы в качестве сотрудников технического комплекса: помощников режиссера, осветителей, монтировщиков, реквизиторов, костюмеров, гримеров. Предлагается следующий принцип распределения задач: каждый учебный спектакль подготавливается в двух составах артистов (условно 10 человек), один состав артистов играет спектакль, второй исполняет роли сотрудников сцены; затем (на другой день) – наоборот. Это даст возможность всем учащимся попробовать себя в разных качествах, понять на практике важность каждой профессии и сформировать системное понимание театра как единого организма.

1 семестр – 16 учебных недель = 48 часов

Тема 1.1. Вводное занятие. Знакомство с группой. Как создается спектакль (основные этапы выпуска спектакля).

Теория: Знакомство с группой: краткое представление и приветствие всех участников. Основные этапы выпуска спектакля – подготовка художественного проекта, подготовка технического проекта, производство декорационного оформления, репетиционный период, выпускной период. Постановка командных задач на весь период: анализ произведения, создание эскизов по картинам, составление списка деталей декорационного оформления, выполнение габаритных чертежей, создание цифрового и театрального макетов, подбор материалов, изготовление элементов декораций, бутафории и костюмов, подбор реквизита, разработка светового и видео-оформления.

Тема 1.2. Разбор сюжета учебного спектакля к декабрю, читка, план выпуска.

Практика: Чтение вслух и анализ пьесы, предложенной к постановке. Структура произведения. определение картин, раскадровка. Прописывание важных акцентов спектакля, список основных персонажей и декораций, план выпуска. Формулирование идеи художественного оформления.

Время для межстудийного проекта: Обсуждение концепции с педагогами и учащимися студий анимации, фото- и видеопроизводства, интерактивных технологий, звукорежиссуры и современной электронной музыки.

Тема 1.3. Работа над эскизами декораций.

Теория: Основные принципы работы над эскизами. С чего начать создание эскиза? Пропорции в эскизе. Как создавать эскизы с помощью планшетов и интерактивной доски?

Практика: Работа над созданием эскизов к каждой картине учебного спектакля. Каждый учащийся создает эскиз для одной понравившейся картины (по желанию – для всего учебного спектакля). Все эскизы вывешиваются покартинно, коллективно выбирается оформление к каждой картине.

Тема 1.4. Виды декорационного оформления.

Теория: Основные виды декорационного оформления: мягкие и жесткие декорации, бутафория, мебель, реквизит – их отличия и назначения. Где изготавливают декорации? Состав мастерских: столярный, слесарный, бутафорский и электробутафорский цеха, цех инновационных технологий.

Тема 1.5. Экскурсия по театру и мастерским. Изучение устройства сцены.

Практика: Устройство и основные части сцены. Знакомство со столярным, слесарным, бутафорским и электробутафорским цехами, цехом шитья костюмов.

Тема 1.6. Макет. Понятие пропорций и масштаба. Перенос эскиза в пространство сцены. Работа с планировкой.

Теория: Повторение материала первого года: Из каких элементов состоит макет? Для чего он нужен? Примеры цифровых и театральных макетов. Этапы работы над макетом: черновая выгородка и чистовой макет. Как начать работу над макетом? Как найти габариты изделий? Как подготовить габаритные чертежи. Упрощенный принцип переноса эскиза в пространство сцены.

Практика: Перенос эскиза в пространство сцены и определение габаритных размеров декораций.

Тема 1.7. Знакомство с материалами: из чего можно делать декорации и костюмы для учебного спектакля.

Теория: Основные материалы для производства декораций и костюмов. Формирование перечня доступных материалов для изготовления декораций и костюмов к учебному спектаклю.

Тема 1.8. Описание декорационного оформления (составление ТЗ).

Теория: Знакомство с техническим заданием. Структура технического задания: общие требования, список деталей декорационного оформления, техническое описание, приложение.

Практика: Составление описи деталей декораций.

Тема 1.9. Программы для проектирования.

Теория: Инструменты AutoCad, SketchUp для проектирования. Знакомство с программами Компас и Solid Works.

Тема 1.10. Создание 3D-макета для учебного спектакля в программе SketchUp.

Теория: Видеопрезентация проекта в программе. Возможности программы для создания цифровой модели декораций.

Практика: Работа в программе SketchUp.

Настройка рабочего пространства. Панели инструментов. Импорт картинок и документов. Инструмент карандаш. Настройка текстуры и цвета. Функция – «выдавить».

Встраивание декораций в сценическое пространство. Импорт планировки. Рисуем портал и стены сцены-коробки. Обрисовка эскиза, создание модели элемента, раскрашивание.

Тема 1.11. Вспомогательные программы для оформления художественного проекта.

Теория: Вспомогательные программы для оформления художественного проекта и их необходимость: LayOut, Photoshop, Corel Draw, Adobe Extended. Особенности, инструменты создания, технология работы, интерфейс.

Практика: работа в программах LayOut, Photoshop, Corel Draw, Adobe Extended.

Тема 1.12. Создание габаритных элементов декораций в программах и на оборудовании (аналоговый макет – распределение задач).

Теория: Особенности рабочих чертежей. Уточнение технических параметров изделий. Правила работы и техники безопасности с 3D-принтером, станком с ЧПУ, плоттером.

Практика: Создание рабочих габаритных чертежей (мягкие и жесткие декорации) в SketchUp. Работа над созданием аналогового макета спектакля. Работа над изготовлением элементов декораций с помощью программ (LayOut, Adobe Extended) и оборудования (3D-принтер, станок с ЧПУ, плоттер, принтер).

Тема 1.13. Театральный костюм и грим.

Теория: Театральный костюм как элемент оформления спектакля. Его роль в создании образа персонажа. Просмотр эскизов и фотографий. Театральный грим как элемент оформления спектакля. Его роль в создании образа персонажа. Просмотр и анализ фотографий.

Практика: Анализ персонажей. Выявление характерных черт. Какие опознавательные признаки должны быть отражены в костюме и гриме (эпоха, стиль, социальный статус, характер роли)? Работа над эскизами костюмов и грима (каждый учащийся создает эскиз костюма для своего персонажа, по желанию – для всех). Подбор материалов для изготовления костюма. Распределение задач.

Тема 1.14. Создание габаритных элементов костюмов в программах и на оборудовании.

Теория: принципы конструирования костюмов.

Практика: выбор элементов костюма для изготовления. Изготовление элементов костюмов для учебного спектакля (из бумаги, фольги, проволоки, других материалов).

Тема 1.15. Театральный свет и видео.

Теория: Сфера деятельности художника по свету. Краткая история сценического освещения. Обзор смежных дисциплин, необходимых художнику по свету. Классификация светового и видеооборудования. Общие принципы управления световыми системами (экскурсия в осветительский регулятор театра). Художественные основы постановочного освещения.

Практика: Разработка концепции светового оформления учебного спектакля.

Тема 1.16. Общий художественный совет и схема работы по выпуску спектакля. Составление плана выхода на сцену.

Теория: Составление графика выпуска спектакля.

Время для межстудийного проекта: согласование со студиями анимации, фото- и видеопроизводства, интерактивных технологий, звукорежиссуры и современной электронной музыки, дизайна.

Тема 1.17. Техническая подготовка сцены к спектаклю (декорации, свет и видео).

Практика: Порядок монтажа декораций на сцене: выставление точек, навеска верховой декорации, установка декораций на планшете, настройка света и видео, расстановка мебели, бутафории и реквизита.

Тема 1.18. Техническая репетиция (декорации, свет и видео, примерка костюмов).

Практика: Техническая репетиция декораций, света и видео, примерка костюмов.

Тема 1.19. Общая репетиция спектакля. Определение графика, ролей и обязанностей в спектакле (кто за что будет отвечать).

Практика: Определение графика, ролей и обязанностей в спектакле (кто за что будет отвечать). Общая репетиция спектакля. Предлагается следующий принцип распределения задач: каждый учебный спектакль подготавливается в двух составах артистов (условно 10 человек), один состав артистов играет спектакль, второй исполняет роли сотрудников сцены; затем (на другой день) – наоборот.

Тема 1.20. Обсуждение общее и фиксация результатов.

Практика: Что получилось? Что хочется улучшить? Рефлексия по отзывам зрителей. Получение обратной связи от педагога.

2 семестр – 18 учебных недель = 52 часа

Тема 2.1. Разбор сюжета учебного спектакля к маю, читка, план выпуска.

Практика: Чтение вслух и анализ пьесы, предложенной к постановке. Структура произведения. определение картин, раскадровка. Прописывание важных акцентов спектакля, список основных персонажей и декораций, план выпуска. Формулирование идеи художественного оформления.

Время для межстудийного проекта: Обсуждение концепции с педагогами и учащимися студий анимации, фото- и видеопроизводства, интерактивных технологий, звукорежиссуры и современной электронной музыки.

Тема 2.2. Работа над эскизами декораций.

Практика: Работа над созданием эскизов к каждой картине учебного спектакля с помощью планшетов и интерактивной доски. Каждый учащийся создает эскиз для одной понравившейся картины (по желанию – для всего учебного спектакля). Все эскизы вывешиваются покартинно, коллективно выбирается оформление к каждой картине.

Тема 2.3. Экскурсия по театру и мастерским.

Практика: Знакомство со сценой, столярным, слесарным, бутафорским и электробутафорским цехами, цехом шитья костюмов в одном из театров города.

Тема 2.4. Перенос эскиза в пространство сцены.

Практика: Начало работы над макетом. Перенос эскиза в пространство сцены.

Тема 2.5. Описание декорационного оформления (составление ТЗ).

Практика: Составление описи деталей декораций.

Тема 2.6. Создание 3D-макета для учебного спектакля в программе SketchUp.

Практика: Работа в программе SketchUp.

Встраивание декораций в сценическое пространство. Импорт планировки. Рисуем портал и стены сцены-коробки. Обрисовка эскиза, создание модели элемента, раскрашивание.

Тема 2.7. Вспомогательные программы для оформления художественного проекта.

Теория: Нюансы вспомогательных программ для оформления художественного проекта: LayOut, Photoshop, Corel Draw, Adobe Extended.

Практика: Работа в программах LayOut, Photoshop, Corel Draw, Adobe Extended.

Тема 2.8. Создание габаритных элементов декораций в программах и на оборудовании (аналоговый макет – распределение задач).

Теория: Особенности рабочих чертежей. Уточнение технических параметров изделий.

Практика: Создание рабочих габаритных чертежей (мягкие и жесткие декорации) в SketchUp. Работа над созданием аналогового макета спектакля. Работа над изготовлением элементов декораций с помощью программ (LayOut, Adobe Extended) и оборудования (3D-принтер, станок с ЧПУ, плоттер).

Тема 2.9. Театральный костюм и грим.

Теория: История костюма (стиль эпохи, раскрываемой в выбранном спектакле).

Практика: Анализ персонажей. Выявление характерных черт. Какие опознавательные признаки должны быть отражены в костюме и гриме (эпоха, стиль, социальный статус, характер роли)? Работа над эскизами костюмов и грима (каждый учащийся создает эскиз

костюма для своего персонажа, по желанию – для всех). Подбор материалов для изготовления костюма. Распределение задач. Мастер-класс по гриму.

Тема 2.10. Создание габаритных элементов костюмов в программах и на оборудовании.

Теория: принципы конструирования костюмов.

Практика: выбор элементов костюма для изготовления. Производство.

Тема 2.11. Театральный свет и видео.

Теория: Художественные основы постановочного освещения.

Практика: Разработка концепции светового оформления учебного спектакля.

Тема 2.12. Общий художественный совет и схема работы по выпуску спектакля.

Составление плана выхода на сцену.

Практика: Составление графика выпуска спектакля.

Время для межстудийного проекта: согласование со студиями анимации, фото- и видеопроизводства, интерактивных технологий, звукорежиссуры и современной электронной музыки, дизайна.

Тема 2.13. Техническая подготовка сцены к спектаклю (декорации свет и видео).

Практика: Этапы монтажа декораций на сцене: выставление точек, навеска верховой декорации, установка декораций на планшете, настройка света и видео, расстановка мебели, бутафории и реквизита.

Тема 2.14. Техническая репетиция декораций света и видео, примерка костюмов.

Практика: Техническая репетиция декораций света и видео, примерка костюмов.

Тема 2.15. Общая репетиция спектакля. Определение графика, ролей и обязанностей в спектакле (кто за что будет отвечать).

Практика: Определение графика, ролей и обязанностей в спектакле (кто за что будет отвечать). Общая репетиция спектакля. Предлагается следующий принцип распределения задач: каждый учебный спектакль подготавливается в двух составах артистов (условно 10 человек), один состав артистов играет спектакль, второй исполняет роли сотрудников сцены; затем (на другой день) – наоборот.

Тема 2.16. Обсуждение общее и фиксация результатов.

Практика: Что получилось? Что хочется улучшить? Рефлексия по отзывам зрителей. Получение обратной связи от педагога.

Планируемые результаты

Личностные:

- учащийся уважительно и доброжелательно относится к другим учащимся, педагогам и работникам;
- учащийся ответственно относится к обучению;
- учащийся развивает коммуникативные навыки в общении и сотрудничестве со сверстниками и педагогами;
- учащийся может организовать самостоятельную деятельность, умеет работать в команде;
- учащийся анализирует полученный практический опыт и оценивает возможности для улучшений в дальнейшей деятельности;
- учащийся развивает художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства.

Метапредметные:

- учащийся выполняет поставленные учебные задачи, уточняя их содержание и умение принимать и сохранять учебную задачу;
- учащийся оценивает результаты своей работы и получившийся творческий продукт, соотносит его с изначальным замыслом, может оценить достоинства и недостатки;
- учащийся применяет полученные знания и навыки в собственной художественно-творческой и проектной деятельности;
- учащийся развивает эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру;
- учащийся активно использует язык изобразительного искусства и возможности различных художественных материалов для освоения содержания образовательной программы (литература, окружающий мир, родной язык и др.);
- учащийся знает несколько ресурсов (в том числе профессиональных) для размещения своих творческих проектов.

Предметные:

- учащийся анализирует выбранное художественное произведение или сценарий мероприятий (концерт, шоу, фестиваль и др.), выделяет значимые элементы, ключевые характеристики (место, время действия) для сценографии;
- учащийся создает аналоговым или цифровым способом эскизы декораций, костюмов и грима для театрального макета и/или учебного спектакля;
- учащийся знает виды и назначение различных декораций, может подобрать оптимальную технологию изготовления декораций на основе анализа эскиза в соответствии с существующими условиями и доступными ресурсами;
- учащийся анализирует эскизы костюмов, предлагает технологию изготовления и участвует в подборе подходящих элементов;
- учащийся знает что такое реквизит и бутафория, их назначение и может подобрать под конкретную задачу;
- учащийся создает опись необходимых декораций;
- учащийся конструирует детали декораций с использованием инструментов SketchUp;
- учащийся знает о возможностях использования ПО LayOut, Photoshop, Corel Draw, AutoCad, Adobe Extended и их назначении;
- учащийся знает и различает состав документов и материалов, входящих в художественный и технический проект спектакля;
- учащийся знает цели и задачи художественного освещения;
- учащийся может назвать виды световых приборов; различает принципы направленности света;
- учащийся имеет представление об этапах создания светового оформления спектакля и создает концепцию светового оформления макета и (или) учебного спектакля;
- учащийся определяет необходимые световые приборы для решения художественных задач;
- учащийся устанавливает осветительные приборы на макете.