Министерство образования Самарской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области
«Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина»

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
№ 10-04-25/6 от 10.04.2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 09. Техника сцены

общепрофессионального цикла

образовательной программы

специальность
54.02.05 Живопись
(Театрально-декорационная живопись)

Самара, 2025 г.

РАССМОТРЕНА
на заседании ПЦК специальных учебных дисциплин
Протокол № 7 от 08.04.2025 г.
/М.А. Пешкова/

ОДОБРЕНА
Заместителем директора
по учебной работе
«08» апреля 2025 г.
/Т.А. Ибрянова/

Организация-разработчик: ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина».

Составитель:
Хохлова Н.В., преподаватель.

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися образовательной программы, разработанной в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 13.08.2014 № 995 (ред. от 13.07.2021) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по видам)», учебным планом.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	10
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09. Техника сцены

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Техника сцены» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.05 Живопись (по видам).

1.2. Место учебной дисциплины «Техника сцены» в структуре образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Техника сцены», требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Цель преподавания дисциплины – формирование графической культуры пользователя путем формирования таких компетенций будущего специалиста, как информационная, проектно-конструкторская, коммуникативная и др.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся *должен уметь:*

- учитывать при проектировании особенности материалов, технологии изготовления, современного производственного оборудования;
- использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла;
- разбираться в технической документации спектакля и рабочих чертежах сценического оснащения, оборудования, декораций;

знать:

- устройство сцены, сценическое оборудование;
- технологию оформления спектакля; особенности творческой работы в составе постановочного коллектива;
- особенности в области сценического проектирования спектакля;
- методы организации творческого процесса театрального художника;
- современные методы сценографии;
- основные изобразительные и технические средства и материалы сценографии;
- приемы и методы макетирования;
- особенности декоративной живописи, графики и макетирования на разных стадиях художественного оформления спектакля.

Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование общих компетенций (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

ПК 1.4. Последовательно вести работу над композицией.

ПК 1.6. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины «Техника сцены» и виды учебной работы

Вид учебной работы	***Объем часов***
Максимальная учебная нагрузка (всего)	*54*
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	*36*
в том числе:	
лабораторные работы	*-*
практические занятия	*36*
контрольные работы	*-*
курсовая работа (проект) (*если предусмотрено)*	*-*
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	*18*
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техника сцены».

Наименование разделов и тем	**Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)** *(если предусмотрены)*		***Объем часов***	***Уровень освоения***
1	**2**		***3***	***4***
Введение	**Содержание учебного материала**		2	1, 2, 3
	Практические занятия			
	1	Цели и задачи курса.		
	2	Сцена, арена, пространство.		
	3	Все существующие формы театрального пространства. Сценическая площадка, сценическая коробка, арена как условие театрального действия.		
Раздел 1. Механическое оборудование сцены			**16**	
Тема 1.1. Устройство сцены	**Содержание учебного материала**		2	1, 2, 3
	Практические занятия			
	1	Основные части сцены.		
	2	Пропорции основных частей сцены.		
	3	Вспомогательное оборудование.		
Тема 1.2. Планшет сцены и его механизация	**Содержание учебного материала**		2	1, 2, 3
	Практические занятия			
	1	Устройство планшета сцены.		
	2	Кулисные машины.		
	3	Вращающийся планшет сцены. Подъемно-опускные площадки. Накатные площадки.		
	Самостоятельная работа обучающихся		2	3
	1	Выполнение чертежа планшета сцены.		
Тема 1.3. Верховое оборудование сцены	**Содержание учебного материала**		2	1, 2, 3
	Практические занятия			
	1	Штанкетные подъемы. Индивидуальные подъемы.		
	2	Софитные подъемы. Полетные устройства		
	Самостоятельная работа обучающихся		2	3
	1	Выполнение чертежа подъемного устройства.		
Тема 1.4. Занавесы	**Содержание учебного материала**		2	1, 2, 3
	Практические занятия			
	1	Раздвижной занавес. Подъемно-опускной занавес. Комбинированный занавес.		
	2	Фигурный занавес. Эффектные занавесы. Дороги-раздержки.		
	Самостоятельная работа обучающихся		2	3
	1	Выполнение чертежа схемы раздвижного занавеса.		

Тема 1.5. Панорамы и горизонты	**Содержание учебного материала**		2	1, 2, 3
	Практические занятия			
	1	Подъемно-опускной горизонт. Передвижной горизонт.		
	2	Устройство панорамы.		
Раздел 2. Технология изготовления декорационного оформления			**15**	
Тема 2.1. Жесткие декорации	**Содержание учебного материала**		2	1, 2, 3
	Практические занятия			
	1	Павильонные декорации. Декорационные станки.		
	2	Лестницы. Перила и балюстрады. Сценические фурки.		
	3	Объемно-каркасные декорации. Маркировка и крепление декораций.		
	4	Театральная мебель.		
	Самостоятельная работа обучающихся		1	3
	1	Выполнение чертежа декорации «Балюстрада».		
Тема 2.2. Мягкие декорации	**Содержание учебного материала**		2	1, 2, 3
	Практические занятия			
	1	Одежда сцены. Аппликация на тюле и сетке. Половики.		
	Самостоятельная работа обучающихся		2	3
	1	Выполнение эскиза задника к спектаклю.		
Тема 2.3. Театральная бутафория	**Содержание учебного материала**		2	1, 2, 3
	Практические занятия			
	1	Способ папье-маше. Картонажные работы.		
	2	Работы из металла. Пластмассы и синтетические материалы. Мастики.		
	3	Осветительная бутафория. Театральные фактуры и имитация.		
	Самостоятельная работа обучающихся		2	3
	1	Выполнение имитации различных материалов в технике папье-маше.		
Тема 2.4. Декорационно-живописные работы	**Содержание учебного материала**		2	1, 2, 3
	Практические занятия			
	1	Материалы для декорационной живописи.		
	2	Техника клеевой живописи.		
	3	Роспись павильонов. Роспись мягких декораций. Роспись тканей. Имитация укрупненных фактур.		
	Самостоятельная работа обучающихся		2	3
	1	Выполнение имитации крупной фактуры на ткани.		
Раздел 3. Работа над выпуском нового спектакля			**21**	
Тема 3.1. Подготовительный период	**Содержание учебного материала**		10	1, 2, 3
	Практические занятия			
	1	Работа над макетом и планировкой. Рабочие чертежи.		
	2	Технологическое описание и смета.		

	3	Запуск оформления в производство.		
	Самостоятельная работа обучающихся		2	3
	1	Выполнение технологического описания оформления спектакля.		
Тема 3.2. Работа сценических цехов над новой постановкой	**Содержание учебного материала**		6	1, 2, 3
	Практические занятия			
	1	Монтировка декораций. Работа над освещением.		
	2	Мебель и реквизит. Работа с костюмами. Работа над гримом.		
	3	Подготовка звукового оформления.		
	4	Выпуск спектакля.		
	5	Паспорт спектакля. Инвентаризация и хранение постановочного имущества.		
	Самостоятельная работа обучающихся		3	3
	1	Составление паспорта спектакля.		
		Всего:	**54**	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, мастерской.

Оборудование мастерской: посадочные места обучающихся; рабочее место преподавателя; рабочая меловая доска; принтер.

Технические средства обучения: ПК; видеопроектор; проекционный экран; сканер; подключение к сети Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Абрамовский Г., Арановский М., Белецкий И., Данько Л., Катонова С., Кенигсберг А. 100 опер (история создания, сюжет, музыка), Л. Музыка, 1981.
2. Базанов В. В. Технология изготовления театральных декораций, 1961.
3. Базанов В.В. Сцена. Техника. Спектакль, 1963.
4. Булаева К.С. Основы декоративной композиции: учебное пособие / К.С. Булаева, Е.Л. Кузьменко. – Москва: КноРус, 2024. – 196 с.
5. Градова К.В., Гутина А. Театральный костюм. М., ВТО, 1979.
6. Градова К.В., Театральный костюм (выпуск 2-й) М., СТД РСФСР, 1986.
7. Демченко А.И. Художественная культура Саратовского края. Часть третья. Музыка, театр и кино / Демченко А.И. – Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2017.
8. Кайтанджян М.Г. История русского театра (от истоков до конца XIX века): хрестоматия/ Кайтанджян М.Г. – Саратов: Вузовское образование, 2015.
9. Ковалев А.А. Композиция: Учебное пособие / А.А. Ковалев, Г.В. Лойко – Минск: РИПО, 2021. – 172 с.
10. Козлинский В.И., Фрзе Э.П. Художник и театр. М.: Советский художник, 1975.
11. Монтау Л. Сценическая техника и технология спектакля / Монтау Л. Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2013.
12. Мюллер В.Н. «Декорационное оформление спектакля», 1954.

13. Оськина Т.В. Основы композиции и дизайна: учебное пособие / Т.В. Оськина. – Москва: КноРус, 2022. – 146 с.
14. Панеро Д., Зелник М. Основы эргономики. Человек, пространство, интерьер. – М.: Астрель, 2006.
15. Рощин С.П. Основы дизайна и композиции: учебник / С.П. Рощин, А.С. Хлебников. – Москва: Русайнс, 2024. – 174 с.
16. Рощин С.П. Теоретические основы изобразительного искусства: учебное пособие / С.П. Рощин. – Москва: Русайнс, 2024. – 99 с.
17. Таиров А.Я. «Записки режиссера», 2000.
18. Хромченко С.М. Солист Большого театра / Хромченко С.М. М.: Человек, 2016.
19. Шестакович Т.Г. Основы композиции: Учебное пособие / Т.Г. Шестакович. – Минск: РИПО, 2022. – 192 с.
20. Энтелис Л. 100 балетных либретто. Л., 1971.

Дополнительные источники:

1. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., Искусство, 1977.
2. Коссаковский А.В. «Техника постройки декораций», 1954.
3. Мастера искусства о композиции Школа изобразительного искусства. Вып.6, М., 1963.
4. Сосунов Н.Н. «Театральный макет», 1960.
5. Школа изобразительного искусства (сб. статей). Вып.9,10, М.,1963.
6. Цидина Т.Д. История русского театра: от истоков до рубежа XVIII–XIX вв./ Цидина Т.Д. Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2017.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются в процессе освоения материала: опросы в устной и письменной форме, промежуточное тестирование, самостоятельная работа обучающихся. Согласно учебному плану по данному курсу предусмотрена сдача дифференцированного зачёта.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	**Формы и методы контроля и оценки результатов обучения**
знания: – устройство сцены, сценическое оборудование; – технологию оформления спектакля; особенности творческой работы в составе постановочного коллектива; – особенности в области сценического проектирования спектакля; – методы организации творческого процесса театрального художника; – современные методы сценографии; – основные изобразительные и технические средства и материалы сценографии; – приемы и методы макетирования; – особенности декоративной живописи, графики и макетирования на разных стадиях художественного оформления спектакля; **умения:** – учитывать при проектировании особенности материалов, технологии изготовления, современного производственного оборудования; – использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла; – разбираться в технической документации спектакля и рабочих чертежах сценического оснащения, оборудования, декораций.	*Контроль и анализ выполняемой работы.* *Дифференцированный зачет.*

Лист актуализации

Дата актуализации	Результаты актуализации	ОДОБРЕНО
		Протокол предметной цикловой комиссии № ____ от «___»_____202__г.