

Министерство культуры Нижегородской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородское театральное
училище (колледж) имени Е.А. Евстигнеева»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПМ.01 Художественно – творческая деятельность

МДК 01.01 «Специальная композиция»

Специальность 53.02.09 Театрально-декорационное искусство
(по виду Художественно-бутафорское оформление спектакля)
углубленная подготовка

Нижний Новгород
2020 г.

Пояснительная записка

Рабочая программа МДК.01.01 Специальная композиция разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), с учетом Рабочей программы воспитания по специальности 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по виду: художественно-бутафорское оформление спектакля).

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородское театральное училище (колледж) имени Е.А. Евстигнеева»

Разработчик:

Синицина О.В., преподаватель высшей квалификационной категории.

Оглавление

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.....	3
1.1. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной образовательной программы:.....	3
1.2. Цели и задачи.....	3
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы.....	5
1.5. Основные виды учебных занятий:.....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ.....	5
2.1. Объем МДК и виды учебной работы.....	5
2.2 Тематический план.....	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.....	12
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.....	12
3.2 Информационное обеспечение обучения.....	12
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ.....	12
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	13

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МДК 01.01 «Специальная композиция»

1.1. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной образовательной программы: МДК.01.01 Специальная композиция входит в ПМ.01 Художественно – творческая деятельность.

1.2. Цели и задачи:

Целью данного курса является овладение законами композиции, которые дают огромные возможности в дальнейшей практической работе; добиться того, чтобы знание этих законов стало для студентов профессиональной азбукой, позволяющей найти решение любой творческой задачи в театрално-декорационном искусстве.

Задачи:

1. Освоение правил и приёмов формальной композиции.
2. Знание простейших композиционных свойств (ритм, симметрия, пропорции, контраст).
3. Развитие образно-ассоциативного мышления и пространственного воображения.
4. Умение мыслить категориями прямых и обратных связей; понимание, что является причиной, а что следствием.
5. Способность видеть явление в динамическом развитии.
6. Способность ощущать конструкцию формы, события и пространства.

1.3. Планируемые результаты освоения МДК

Особое значение МДК имеет при развитии личностных результатов (ЛР):

Формулировка личностных результатов	Код личностных результатов
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций	ЛР 2
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лично и профессионального конструктивного «цифрового следа»	ЛР 4
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России	ЛР 5
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях	ЛР 6
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.	ЛР 7
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства	ЛР 8
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры	ЛР 11

По окончании изучения МДК, выпускник должен овладеть следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование результата обучения
ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6	Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
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.
ПК 1.1.	Использовать графические композиционные и живописные приемы в решении творческих замыслов и задач.
ПК 1.2	Создавать эскизы творческих проектов, соответствующих замыслу художника-постановщика.
ПК 1.3	Исследовать историческое наследие театрально-декорационного и декоративно-прикладного искусства.
ПК 1.4.	Использовать знания истории стилей для создания эскизов творческих проектов.
ПК 1.5.	Оформлять выставочные проекты.
ПК 1.6.	Использовать мультимедийные технологии в создании профессиональных проектов.

В результате освоения МДК студент *должен уметь*:

- применять различные средства композиции в работе над созданием эскиза и при колористическом решении бутафорского объекта;
- использовать различные графические приёмы в создании эскиза и росписи бутафорского объекта;
- организовывать художественно-конструктивную форму бутафорского объекта;
- создавать и разрабатывать объекты статической и динамической бутафории.

В результате освоения МДК студент *должен знать*:

- принципы формообразования бутафорского объекта;
- законы цветоведения;
- художественно-композиционные свойства и средства выразительности фактур;
- особенности создания различных фактур на бутафорских объектах;
- принципиальное различие между категориями и средствами композиции.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 90 часов.

Самостоятельная учебная нагрузка обучающегося – 16 часов.

Обязательная нагрузка студента -74 часа.

Время изучения: 5-6 семестры.

Форма итоговой аттестации – экзамен.

1.5. Основные виды учебных занятий: практические занятия

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 01.01 «Специальная композиция»

2.1. Объем МДК и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	74
<i>В том числе:</i>	
практические занятия	74
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	16
Итоговая аттестация в форме экзамена	

2.2 Тематический план

п/п	Наименование тем	Кол-во
	3 курс 5 семестр	32
1	Общие представления о предмете специальной композиции на уровне введения	2
2	Законы композиции	2
3	Вертикальный ритм в квадрате	2
4	Горизонтальный ритм в квадрате	2
5	Вертикальный и горизонтальный ритм в квадрате	2
6	Понятие сюжета в формообразовании	2
7	Выполнение сюжета с формой картинной плоскости	2
8	Плечевое движение двух прямых	2
9	Понятие о масштабе и разномасштабности.	2
10	Понятие о самомасштабности	2
11	«Выход из плоскости» с сохранением сюжета	2
12	«Выход из плоскости»	2
13	«Выход из плоскости»	2
14	Образование орнамента. Раппорт. Синкапирование.	2
15	Орнамент как модель типа художественной конструкции	4
	3 курс 6 семестр	42
1	Сюжет в формообразовании	2
2	Конструкция геометрических форм	2
3	Конструктивное завершение композиции с введением фактуры	2
4	Выполнение эскиза «Сюжет в коробке»	2
5	Изготовление коробки – подмакетника	2
6	Прирезка геометрических фигур	2
7	Изготовление макета декораций «Сюжет в коробке»	2
8	Сборка «Сюжета в коробке»	2

9	Композиция «Орнамент в коробке»	2
10	Выполнение подмакетника для композиции «Орнамент в коробке»	2
11	Выполнение прирезки по эскизу композиции.	2
12	Выполнение чертежей планировки подмакетника (вид сверху и спереди).	2
13	Покраска и роспись подмакетника.	2
14	Русский орнамент в народных промыслах	2
15	История русского костюма	2
16	Эскиз персонажа из русской сказки	2
17	Проработка орнамента	2
18	Эскиз образного персонажа из русских классических произведений	2
19	Поиск фактуры костюма сценического персонажа.	2
20	Эскиз костюма персонажа с фоном плоскости по цвету и содержанию.	2
21	Эскиз костюма персонажа с использованием аппликаций.	2
	Всего	74

2.3. Содержание МДК.01.01 Специальная композиция

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
	3 курс 5 семестр	32	
Раздел I. «Азбука композиции»			
Тема 1. Введение	Общие представления о предмете специальной композиции на уровне введения. Знакомство с целью и задачами курса. Значение курса в творчестве театральных художников, в формировании мыслительных навыков системного восприятия характера и объема работы в целом.	2	1
Тема 2. Законы композиции	Законы композиции. Их свойства и категории. Знание о гармонии как системе целого, закона пропорций, симметрии ритма. Понятие о главном в целом, о средствах гармонизации. Понимание формализации языка, системы понятий и их объема, смысла и значения в организации композиции.	2	2
Тема 3. Вертикальный ритм в квадрате.	Практическая работа по организации движения вертикального ритма в пространстве квадрата. Синкопирование ритма при абсолютной уравновешенности композиции в заданном квадрате. Сохранение визуальной цельности восприятия композиции. Понятие нижней границы листа. <i>Выполнение задания 1. «Вертикальный ритм спичек в квадрате»</i>	2	2
Тема 4. Горизонтальный ритм в квадрате	Практическая работа по организации движения горизонтального ритма в пространстве квадрата. Создание композиции с горизонтальным движением. <i>Выполнение задания 2. «Горизонтальный ритм спичек в квадрате»</i>	2	2
Тема 5. Вертикальный и горизонтальный ритм в квадрате	Понятие драматургии. Практическая работа по созданию композиции в квадрате из двух ритмов – горизонтального и вертикального, организуя драматургические взаимоотношения вертикалей и горизонталей (контрасты) в плечевом движении. <i>Выполнение задания 3. На вертикальный и горизонтальный ритм спичек в квадрате, так чтобы создавалась система противоречий (драматургия). При сохранении требований цельности и заземления.</i>	2	2

Тема 6. Понятие сюжета в формообразовании	Практическая работа по созданию плоскостной композиции в заданном пространстве из трёх геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг), где превалирует одна из них, а остальные являются второстепенными. Создать драматургию движения. <i>Выполнение задания 4.</i> «Геометрические фигуры в квадрате 20*20, где треугольник является сюжетом»	2	2
Тема 7. Выполнение сюжета геометрических форм в картинной плоскости	Практическая работа по созданию плоскостной композиции в заданном пространстве с абсолютной уравновешенностью и движением ритмов слева направо. Понятие «земного притяжения», заземлённости. <i>Выполнение задания 5.</i> «Геометрические фигуры в квадрате 20*20, где круг является сюжетом»	2	2
Тема 8. Плечевое движение двух прямых.	Практическая работа по созданию плоскостной композиции в заданном пространстве с композиционным сюжетом плечевого движения двух прямых по часовой стрелке. Задание выполняется в трёх цветовых отношениях. <i>Выполнение задания 6.</i> «Геометрические фигуры в квадрате 20*20, где перекресток является сюжетом»	2	2
Тема 9. Понятие о масштабе и разномасштабности.	Практическая работа по созданию плоскостной композиции в заданном пространстве с использованием пяти квадратов различной величины в двух цветовых отношениях. Сюжетная композиция, основанная на разномасштабности фигур. <i>Выполнение задания 7.</i> «Пять одинаковых фигур вписать в квадрате 20*20, где одна из фигур является сюжетом» при соблюдении всех требований композиции (целостность, заземление).	2	2
Тема 10. Понятие о самомасштабности.	Практическая работа по созданию плоскостной композиции в заданном пространстве с использованием пяти ромбов разных по величине в трёх цветовых отношениях. Сюжетная композиция, основанная на сомасштабности фигур. <i>Выполнение задания 8.</i> «Пять одинаковых фигур вписать в квадрате 20*20, где одна из фигур является сюжетом» при соблюдении всех требований композиции (целостность, заземление).	2	2
Раздел 2. «Выход из плоскости»			

Тема 11. «Выход из плоскости» с сохранением сюжета	<i>Выполнение задания 9.</i> «Выполнить трехмерную композицию в белой коробке с черным дном (30x30x4см)». Определить композицию в наброске.	2	2
Тема 12. «Выход из плоскости»	Продолжение выполнения трёхмерной композиции из белого картона (30x30x4см) с цветным нижним фоном с доминированием квадрата. Прорезать геометрические фигуры в верхней части коробки, так чтобы черное дно образовало формы геометрических фигур, круг является сюжетом.	2	2
Тема 13. «Выход из плоскости»	Конструктивное завершение задания 9 с учётом всех к нему требований. При соблюдении всех требований композиции (целостность, заземление).	2	2
Тема 14. Образование орнамента. Рапорт. Синкапирование.	Подборка орнамента из разных источников Древних народов и цивилизаций.	2	2
	Самостоятельная работа 1. Подобрать и представить преподавателю три орнамента по теме: «Орнамент Древних народов и цивилизаций»	2	3
Тема 15. Орнамент как модель типа художественной конструкции	Орнамент – господство формы над содержанием. Орнаментальный сюжет. <i>Выполнение задания 10.</i> Выполнить эскиз орнамента Древних народов и цивилизаций (на выбор) в современной интерпретации.	4	2
	3 курс 5 семестр	42	
Раздел 3. Композиция в пространстве			
Тема 1. Сюжет в формообразовании	Центр сюжета и масса сюжета. <i>Выполнение задания 11.</i> Выполнить «Объёмную композицию на вращающемся круге» в набросках и чертёжной графике с геометрическими фигурами, одна из которых является главной.	2	2
Тема 2. Конструкция геометрических форм	Индивидуальные характеристики, знаковая и образная система геометрических форм. <i>Выполнение задания 12.</i> Выполнить «Объёмная композиция на вращающемся круге» диаметром 30 см из белого картона с геометрическими фигурами: шар, пирамида, куб и 2 параллелепипеда. Статичная форма и динамичная её трансформация.	2	2
	Самостоятельная работа 2. Выполнить доклад «Знаковая система геометрических фигур»	2	3

Тема 3. Конструктивное завершение композиции с введением фактуры	Конструктивное завершение с введением фактуры. Выполнение всех требований (сюжет, золотое сечение, заземление). Просмотр композиции с трех - четырех точек видимости.	2	2
Тема 4. Выполнение эскиза «Сюжет в коробке»	<i>Выполнение задания 13.</i> Выполнить эскиз из трёх цветовой тональности по теме «Сюжет в коробке» (из геометрических фигур).	2	2
Тема 5. Изготовление коробки – подмакетника	<i>Выполнение задания 14.</i> Изготовить коробку – подмакетник размером 24-36-24 см из картона. (6х9х6).	2	2
Тема 6. Прирезка геометрических фигур	<i>Выполнение задания 14.</i> Выполнить планировку и прирезку геометрических фигур с определением их размеров.	2	2
Тема 7. Изготовление макета декораций «Сюжет в коробке»	<i>Выполнение задания 15.</i> Изготовить геометрические фигуры из картона, символизирующие декорации на сцене.	2	2
Тема 8. Сборка «Сюжета в коробке»	<i>Выполнение задания 16.</i> Расписать всю композицию. Осуществить сборку в единое целое.	2	2
Тема 9. Композиция «Орнамент в коробке»	<i>Выполнение задания 17.</i> Выполнить объемную композицию «Орнамент в коробке» Отбор и визуальный анализ материала к пространственному заданию, в котором определяющим будет раппорт, повторение композиционных сюжетов, синкопирование упругостей и т.д.	2	2
Тема 10. Выполнение подмакетника для композиции «Орнамент в коробке»	Выполнение задания 17 (продолжение).	2	2
Тема 11. Выполнение прирезки по эскизу композиции.	<i>Выполнение задания 18.</i> Выполнить прирезку по эскизу для уточнения композиционных элементов, их нахождения в глубине пространства коробки.	2	2
	Самостоятельная работа 3. Выполнить макет в коробке орнамента древних народов и цивилизаций (на выбор).	2	3
Тема 12. Выполнение чертежей планировки подмакетника (вид сверху и спереди).	Выполнение чертежей к заданию 18 в декоративном, абстрактном выражении, не имеющего сюжета, по всем композиционным правилам.	2	2
Тема 13. Покраска и роспись подмакетника.	<i>Выполнение задания 18.</i> (продолжение). Покрасить и расписать подмакетник.	2	2
Раздел 4. Композиция костюма			

Тема 14. Русский орнамент в народных промыслах	Демонстрация различных видов народных промыслов.	2	2
	Самостоятельная работа 4. Подбор иллюстраций элементов орнаментов из народных промыслов из различных источников.	2	3
Тема 15. История русского костюма	Поиск образа персонажа из русской сказки. <i>Выполнение задания 19.</i> Зарисовать виды и формы русского костюма.	2	2
Тема 16. Эскиз персонажа из русской сказки	<i>Выполнение задания 20.</i> Выполнить эскиз персонажа из русской сказки в графической манере. Прорисовать композиционный орнаментальный элемент (раппорт).	2	2
Тема 17. Проработка орнамента	Завершение эскиза персонажа из русской сказки в графической манере и тщательная проработка орнамента в современной интерпретации.	2	2
Тема 18. Эскиз образного персонажа из русских классических произведений	<i>Выполнение задания 21.</i> Выполнить эскиз образного персонажа из классических произведений А.Н. Островского в технике коллажа.	2	2
	Самостоятельная работа 5. Прочитать пьесу А.Н. Островского «Женитьба Бальзаминова». Сделать выписки из произведения по характеристике персонажей.	4	3
Тема 19. Поиск фактуры костюма сценического персонажа.	Поиск фактуры для выполнения композиции костюма сценического персонажа. <i>Выполнение задания 22.</i> Выполнить эскиз и набросков костюма персонажа с учётом исторических и драматургических особенностей.	2	2
Тема 20. Эскиз костюма персонажа с фоном плоскости по цвету и содержанию.	Выполнение выставочного эскиза с мотивом русского орнамента, взятого из истории русской материальной культуры и искусства. <i>Выполнение задания 23.</i> Списать эскиз костюма персонажа с фоном плоскости по цвету и содержанию.	2	2
	Самостоятельная работа 6. Познакомиться с видами русского народного промысла, снять скрин-шоты орнаментов (не менее 5).	4	3
Тема 21. Эскиз костюма персонажа с использованием аппликаций.	Завершающий этап выполнения выставочного эскиза костюма с использованием аппликаций и с учётом всех композиционных требований к эскизу и костюму.	2	2
	Всего	СР16+ 74=90	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Учебная мастерская скульптуры: доска меловая – 1 шт., учительский стол – 1 шт., деревянный стол – 1 шт., стулья – 15 шт., стеллаж – 1 шт., встроенный шкаф – 1 шт., шкаф – 1 шт.

Кабинет МДК «Технология театральной бутафории»: доска меловая – 1 шт., учительский стол – 1 шт., парты – 6 шт., стулья – 12 шт., шкаф – 1 шт.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Паранюшкин Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства 2018г.

Дополнительные источники:

1. А. Ковалёв «Золотое сечение в живописи», 1989 г.
2. Э. Кочергин «Учу законам композиции», журнал «Сцена», изд. СТДРФ, Москва, 1993, №5
3. «Орнамент всех времён и стилей» в двух томах, изд. «Арт-родник», Москва, 2004

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
В результате освоения МДК студент должен уметь: - применять различные средства композиции в работе над созданием эскиза и при колористическом решении бутафорского объекта; - использовать различные графические приёмы в создании эскиза и росписи бутафорского объекта; - организовывать художественно-конструктивную форму бутафорского объекта; создавать и разрабатывать объекты статической и динамической бутафории.	Практические занятия. Экзамен.
В результате освоения МДК студент должен знать: - принципы формообразования бутафорского объекта; - законы цветоведения; - художественно-композиционные свойства и средства выразительности фактур; - особенности создания различных фактур на бутафорских объектах.	Практические занятия. Экзамен.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа предполагает изучение обучающимися программного учебного материала во внеаудиторное время. Она может включать:

- работу с учебной литературой по темам, которые были предметом обсуждения на лекциях;
 - изучение литературы при подготовке к практическим занятиям;
 - реферирование библиографических источников по вопросам, которые требуют самостоятельного освоения;
 - выполнение практических заданий во время или после изучения темы;
 - устные или письменные ответы на предлагаемые вопросы для самопроверки;
- подготовку итогового комплексного теоретического и практического задания.

Виды самостоятельной работы, направленные на формирование умений:

– выполнение домашних заданий разнообразного характера: подготовка выступления по теме, просмотр видеозаписей (спектаклей, концертов) по темам

Программы с дальнейшим написанием анализа увиденного ;

– выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у учащихся самостоятельности и инициативы;

– осуществлять художественно-техническое оформление спектакля, используя навыки пространственного видения;

– применять различные конструкции ширм, кубы, фурки, штанкетные подъёмы, поворотные круги, люк-трапы (при наличии трюма);

– свободно ориентироваться в сценическом пространстве;

– аргументировано отстаивать своё видение необходимости использования, сценического оборудования и одежды сцены

– использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета

Виды самостоятельной работы, направленные на закрепление и систематизацию знаний:

– изучить историю развития сценической площадки и написать доклад «Театр эпохи» (по выбранной теме);

– разбираться в вопросах формообразовании сценического пространства;

– разбираться в смысловой необходимости использования тех или иных театрально-технических изобретений;

– освоить театральную сценическую терминологию (подобрать материал и составить словарь исторических сценических терминов);

– изучить и знать устройство современной сцены, её механизмы, основное оборудование и одежду сцены;

– научиться соблюдать правила безопасности при установке оборудования и работе на сценической площадке;

– освоить комплексное применение технических средств (звукошумовых и световых эффектов) в сценическом пространстве;

– осуществлять художественно-техническое оформление спектакля, используя навыки пространственного видения;

– применять различные конструкции ширм, штанкетные подъёмы, фурки, пандус, кубы, одежду сцены и трансформировать пространство сцены с минимальными затратами;

– свободно ориентироваться в сценическом пространстве;

– быть аргументированным, доказательным и требовательным.