

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Дашинский Виталий Евгеньевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.08.2022 01:00:03
Уникальный программный ключ:
12e215177b075379233ab845b4df80309afed79d

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА им. П.М.ЕРШОВА

**Факультет драматического искусства
Кафедра мастерства актера и режиссуры театра**

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

В.Е. Дашинский

26 августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.2.1 ИЗОГРАФИЯ

**Специальность:
52.05.02 «Режиссура театра»**

**Специализация:
«Режиссер драмы»**

Москва
2022 г

1. Цели и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины - развитие образного и пространственного мышления и умения выразить внутренние ощущения средствами художественного выражения.

Задачи изучения дисциплины:

- развитие навыков построения композиции;
- освоение умения чувствовать единый стиль, жанр и характер произведения;
- развитие способности передавать на плоскости многомерное пространство, перспективу, объем, глубину;
- освоение умения создавать цветовое решение образа, динамику, контрасты;
- развитие способности создавать целостный образ с множеством проработанных деталей.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 и занимает важное место в процессе обучения студентов, развивая пространственное и образное мышление будущих актеров и воспитывая в них способность к выражению собственных ощущений в форме художественных образов, знаков, метафор, способствующих созданию сценического образа на достаточно высоком профессиональном уровне. Выбор широких философских тем для практических работ расширяет кругозор и мировоззрение студента, позволяет учиться проникать в суть привычных понятий и явлений. Освоение базовых законов построения композиции формирует умения строить сложные связи между элементами, не теряя целостности системы, что является основой актерской профессии.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Форма обучения:		очная
Общая трудоемкость дисциплины (з.е./час.)		2 з.е./72ак.ч.
Распределение учебной работы, час.:		всего
Контактная работа обучающегося с преподавателем, в том числе:		
занятия лекционного типа		4
семинарские занятия		0
практические занятия		32
индивидуальные занятия		0
Самостоятельная работа		36
Промежуточная аттестация, час.	зачет	+

(в графе **зачет** при его наличии ставится: +; в графе **экзамен** при его наличии ставится: 36, 72, 108 ... (из расчета 36 академических часов на экзамен))

Форма обучения:		заочная	зачет
Общая трудоемкость дисциплины (з.е./час.)		2 з.е./72ак.ч.	
Распределение учебной работы, час.:		всего	
Контактная работа обучающегося с преподавателем, в том числе:			
занятия лекционного типа		0	
семинарские занятия		0	
практические занятия		8	
индивидуальные занятия		0	
Самостоятельная работа		60	зачет
Промежуточная аттестация, час.	зачет	4	

в графе
при его

наличии ставится: 4, 8, 12... (из расчета 4 академических часа на зачет);
в графе **экзамен** при его наличии ставится: 36, 72, 108 ... (из расчета 9 академических часов на экзамен)

4.Планируемые результаты освоения образовательной программы

№	Наименование категории компетенции	Код и наименование компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:		
			Знать	Уметь	Владеть
	Общепрофессиональная компетенция: творческая деятельность	ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства			ОПК-2.4. Владеет методикой творческой работы в сфере искусства
	Обязательная профессиональная компетенция (тип задач профессиональной деятельности: творческий): Постановка спектаклей, сценических представлений в профессиональных театрах и театрально-зрелищных организациях Творческое освоение актерского искусства как условия квалификации режиссера и как художественного компонента постановки Работа режиссера над литературной основой	ПКО-1. Способность к созданию художественных образов средствами режиссуры (в соответствии со специализацией)		ПКО-1.8. Умеет генерировать новые творческие идеи, стимулировать творческую активность участников постановки	ПКО-1.10. Владеет образным, ассоциативным, композиционным мышлением

	и режиссерским замыслом постановки Репетиционная работа в процессе создания и проката спектакля, сценического представления Творческое сотрудничество с участниками постановочной группы				
--	---	--	--	--	--

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.

5.1.1 Учебно-тематический план дисциплины для очной формы обучения

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины	Всего, час.	Контактные занятия, час.				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Семинарског о типа		Индивидуальные		
			Семинары	Практические			
Раздел 1. Основы изографии	36	4	0	14	0	18	устный опрос, практический показ
Тема 1. Пространственное моделирование	7	0,5	0	2		3	устный опрос, практический показ
Тема 2. Рисунок и живопись	7	0,5	0	3		3	устный опрос
Тема 3. Символическая природа художественного образа	7	1	0	3		4	устный опрос
Тема 4. Изография как процесс выражения внутреннего ощущения	8	1	0	3		4	устный опрос, практический показ
Тема 5. Возможности применения изографии в актерской профессии	7	1	0	3		4	устный опрос, практический показ
Раздел 2. Практикум	36	0	0	18	0	18	просмотр творческих работ
Тема 1. Построение многомерного пространства на сценической площадке	9	0	0	5	0	4	просмотр творческих работ
Тема 2. Пространство на плоскости Практическое задание - выполнение творческих работ для освоения навыков рисунка:	9	0	0	5	0	4	просмотр творческих работ
Тема 3. Цвет	9	0	0	4	0	5	просмотр творческих работ
Тема 4. Создание художественного образа средствами изографии	9	0	0	4	0	5	просмотр творческих работ
Промежуточный контроль: зачет							просмотр творческих работ
Итого	72	4	0	32		36	

5.1.2 Учебно-тематический план дисциплины для заочной формы обучения

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины	Всего, час.	Контактные занятия, час.				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Семинарског о типа		Индивидуальные		
			Семинары	Практические			
Раздел 1. Основы изографии	24	0	0	4	0	20	устный опрос, практический показ
Тема 1. Пространственное моделирование	4,5	0	0	0,5	0	4	устный опрос, практический показ
Тема 2. Рисунок и живопись	5	0	0	1	0	4	устный опрос
Тема 3. Символическая природа художественного образа	5	0	0	1	0	4	устный опрос
Тема 4. Изография как процесс выражения внутреннего ощущения	4,5	0	0	0,5	0	4	устный опрос, практический показ
Тема 5. Возможности применения изографии в актерской профессии	5	0	0	1	0	4	устный опрос, практический показ
Раздел 2. Практикум	44	0	0	4	0	40	просмотр творческих работ
Тема 1. Построение многомерного пространства на сценической площадке	11	0	0	1	0	10	просмотр творческих работ
Тема 2. Пространство на плоскости Практическое задание - выполнение творческих работ для освоения навыков рисунка:	11	0	0	1	0	10	просмотр творческих работ
Тема 3. Цвет	11	0	0	1	0	10	просмотр творческих работ
Тема 4. Создание художественного образа средствами изографии	11	0	0	1	0	10	просмотр творческих работ
Промежуточный контроль: зачет	4						просмотр творческих работ
Итого	72	0	0	8	0	60	

5.2 Содержание учебной дисциплины

Наименование раздела	Содержание раздела
Раздел №1. Основы изографии	Тема 1. Пространственное моделирование Пространство. Основные законы композиции. Приемы композиции. Пространственные планы. Общие понятия о строении формы и ее конструкции. Композиционный центр и идея. Функции разных планов. Тема 2. Рисунок и живопись Идея и сюжет в изобразительном искусстве. Основные сведения о перспективе. Пропорции. Средство выявления формы: светотень и ее закономерности. Эмоциональная выразительность линий. Понятия статики и динамики. Ритм. Экспрессия. Цветовой круг. Изменение цветов от освещения. Смешение цветов. Смешение красок. Контрасты. Тема 3. Символическая природа художественного образа Символическая связь содержания с представляющим его образом. Метафора. Парадокс в сюжете рисунка. Интерпретация и анализ художественных образов в рисунке. Тема 4. Изография как процесс выражения внутреннего ощущения Поиск авторского стиля рисунка. Создание философской идеи. Единство стиля и жанра. Практическое применение законов, принципов и техник, необходимых для создания образа. Тема 5. Возможности применения изографии в актерской профессии Выполнение рисунков на темы этюдов, спектаклей. Сравнительный анализ характеристик образов героев на картине, в этюдах и спектаклях. Создание изобразительных художественных образов действующих лиц и исполнителей.
Раздел №2 Практикум	Тема 1. Построение многомерного пространства на сценической площадке Вопросы для обсуждения: 1. Мизансцены. 2. Законы построения композиции на сценической площадке. 3. Графика и пластика как средства выразительности тела. 4. Пространство как отражение идеи. Практическое задание - построить сценические пластические композиции на темы: - закон целостности, - закон контрастов, - симметрия и асимметрия, - перспектива и развитие, - ритм, многомерность. Тема 2. Пространство на плоскости Практическое задание - выполнение творческих работ для освоения навыков рисунка: - композиция, - графика,

	- движение и ритм, - объем и глубина, - перспектива. Тема 3. Цвет Вопросы для обсуждения и практического обучения: 1.Растяжка цвета от более насыщенного к слабонасыщенному. 2.Плавный переход от одного цвета к другому. 3.Понятие нюанса, колорита. Практическое задание - выполнение творческих работ для освоения навыков рисунка: - цветовое решение образа, - контрасты и оттенки. Тема 4. Создание художественного образа средствами изографии Вопросы для обсуждения: 1.Создание авторского стиля рисунка. 2.Создание философской идеи. 3.Единство стиля и жанра. 4.Применение законов, принципов и техник в создании образа. 5.Создание сюжетов в рисунках, содержащих смыслы, превышающие по уровню и значению повседневные. Практические задания: - выполнение рисунков на темы этюдов, спектаклей.
--	---

5.3 Образовательные технологии:

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образовательные технологии:

1. Лекционные занятия
2. Практические занятия
3. Дискуссия
4. Творческие задания

6. Структура и содержание самостоятельной работы по дисциплине

6.1.1 Структура и содержание самостоятельной работы для очной формы обучения

Наименование тем	Распределение часов по видам самостоятельной работы, час.								Формы текущего контроля успеваемости
	Основные виды самостоятельной работы								
	Работа с конспектами лекций	Подготовка к занятиям семинарского типа	Изучение и анализ рекомендованной лит-ры	Самостоятельное освоение тем разделов	Выполнение творческого задания	Подготовка реферата	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации	Выполнение ВКР	
	Всего, час.								

Раздел 1. Основы изографии	4	0	0	4	10	0	0	0	18	устный опрос, практический показ
Тема 1. Пространственное моделирование	0,5	0	0	1	2	0	0	0	3,5	устный опрос, практический показ
Тема 2. Рисунок и живопись	0,5	0	0	1	2	0	0	0	3,5	устный опрос, практический показ
Тема 3. Символическая природа художественного образа	1	0	0	0,5	2	0	0	0	3,5	устный опрос, практический показ
Тема 4. Изография как процесс выражения внутреннего ощущения	1	0	0	0,5	2	0	0	0	3,5	устный опрос, практический показ
Тема 5. Возможности применения изографии в актерской профессии	1	0	0	1	2	0	0	0	4	устный опрос, практический показ
Раздел 2. Практикум	0	0	0	0	18	0	0	0	18	практический показ
Тема 1. Построение многомерного пространства на сценической площадке	0	0	0	0	4	0	0	0	4	практический показ
Тема 2. Пространство на плоскости Практическое задание - выполнение творческих работ для освоения навыков рисунка:	0	0	0	0	5	0	0	0	5	практический показ
Тема 3. Цвет	0	0	0	0	5	0	0	0	5	практический показ
Тема 4. Создание художественного образа средствами изографии	0	0	0	0	4	0	0	0	4	практический показ
Промежуточный контроль: зачет										практический показ
Итого	4	0	0	4	28	0	0	0	36	

6.1.1 Структура и содержание самостоятельной работы для заочной формы обучения

Наименование тем	Распределение часов по видам самостоятельной работы, час.									Формы текущего контроля успеваемости
	Основные виды самостоятельной работы								Всего, час.	
	Работа с конспектами лекций	Подготовка к занятиям семинарского типа	Изучение и анализ рекомендованной лит-ры	Самостоятельное освоение тем разделов	Выполнение творческого задания	Подготовка реферата	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации	Выполнение ВКР		
Раздел 1. Основы изографии	5	0	0	5	10	0	0	0	20	устный опрос, практический показ
Тема 1. Пространственное моделирование	1	0	0	1	2	0	0	0	4	устный опрос, практический показ
Тема 2. Рисунок и живопись	1	0	0	1	2	0	0	0	4	устный опрос, практический показ
Тема 3. Символическая природа художественного образа	1	0	0	1	2	0	0	0	4	устный опрос, практический показ
Тема 4. Изография как процесс выражения внутреннего ощущения	1	0	0	1	2	0	0	0	4	устный опрос, практический показ
Тема 5. Возможности применения изографии в актерской профессии	1	0	0	1	2	0	0	0	4	устный опрос, практический показ
Раздел 2. Практикум	0	0	0	0	40	0	0	0	40	практический показ
Тема 1. Построение многомерного пространства на сценической площадке	0	0	0	0	10	0	0	0	10	практический показ
Тема 2. Пространство на плоскости Практическое задание - выполнение творческих работ для освоения навыков рисунка:	0	0	0	0	10	0	0	0	10	практический показ
Тема 3. Цвет	0	0	0	0	10	0	0	0	10	практический показ
Тема 4. Создание художественного образа	0	0	0	0	10	0	0	0	10	практический показ

средствами изографии										
Промежуточный контроль: зачет										практический показ
Итого	5	0	0	5	50	0	0	0	60	

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение:

а) основная литература:

1. Санникова Л. И. Художественный образ в сценографии: учебное пособие/ Санкт-Петербург : Планета музыки 2020 / ЛАНЬ <https://e.lanbook.com/book/145965>

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Специализированные аудитории:	1
2.	Специализированная мебель и орг. средства:	По количеству студентов

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студентов имеет большое значение при освоении дисциплины «Изография», занятия должны быть регулярными и систематическими.

Самостоятельная работа студентов проводится в форме выполнения практических заданий: написания картин (рисунков) на свободные и заданные темы, построения пространственных композиций, создания коллажей и инсталляций. Работы на заданную тему должны опираться на сценические образы, создаваемые студентами в процессе подготовки отрывков, курсовых спектаклей.

Для успешного освоения курса большое значение имеет инициатива студентов. Создание авторских изобразительных работ способствует развитию у студентов профессиональных качеств, необходимых для освоения актерской профессии: творческой смелости, способности выходить за рамки «привычного», решать поставленные задачи нестандартным путем. Самостоятельная работа закрепляет индивидуальные качества и профессиональные навыки, полученные в процессе обучения.

10. Методические рекомендации для преподавателей

Курс изография не ставит своей целью подготовку профессиональных художников. Техника живописания, освоение базовых законов построения композиции, философские темы для практических работ используется исключительно с педагогической целью – расширить кругозор и мировоззрение будущих специалистов, сформировать у них моделирующее пространственное и образное мышление.

Изография прививает студентам устойчивые практические навыки по применению существующего комплекса способов, приемов, техник, необходимых для создания ярких, глубоких по смыслу художественных произведений (спектаклей). Полученные студентами знания, навыки способствуют усвоению основного предмета профессиональной подготовки студентов – актерского мастерства.

Рекомендуется проводить выставки студенческих работ с привлечением профессиональных художников, организовывать на занятиях обсуждения, дискуссии, которые помогут развивать самостоятельность мышления студентов, их умения грамотно

и убедительно формулировать свои мысли и корректно аргументировать свою точку зрения.