

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Барнаульская детская школа искусств № 4»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

Предметная область

В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОГРАММА

по учебному предмету

В.01.УП.01. Технология изготовления театральной бутафории.

Основы сценографии.

«ПРИНЯТО»
Педагогическим советом
протокол № 1
от 23.08.2021г.

«СОГЛАСОВАНО»
Советом учреждения
протокол № 1
от 23.08.2021г.

Составитель - Д.Э.Вострикова

Рецензент - Заместитель директора НГХУ по НМР
Член Ассоциации искусствоведов РФ Е.В.Попова

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- *Срок реализации учебного предмета;*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;*
- *Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации;*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Цели и задачи учебного предмета;*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план;*
- *Годовые требования. Содержание разделов и тем;*

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки;*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- *Список методической литературы;*
- *Список учебной литературы;*
- *Средства обучения*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Технология изготовления театральной бутафории. Основы сценографии» разработана на основании и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Приобщение детей к изобразительному искусству, в том числе к декоративно-прикладному, имеет большое значение для развития их творческих способностей.

Декоративное искусство развивает художественное восприятие реальной действительности, фантазию, образное, композиционное и пространственное мышление. Дети учатся создавать вещи, которые имеют практическое и художественное значение.

Предмет «Технология изготовления театральной бутафории. Основы сценографии» помогает учащимся активно осмысливать окружающий мир, творчески воплощая его в художественных решениях, пластических формах.

В процессе обучения школьники должны ознакомиться не только с видами и историей театра, но и с местным культурным наследием.

В частности, например, визитной карточкой России во времена "Русских сезонов", являлись знаменитые русские балеты, которые не нашли продолжения своих традиций в новой постсоветской власти. Кроме изучения традиций и стилистических особенностей театрального дела, учащиеся должны усвоить, что изображение не только украшает предмет, а дает характеристику окружения, временных рамок и принадлежность к какой-либо культуре.

Программа предусматривает не только теоретическое изучение учащимися основ сценографии, но и знакомство с другими основами, такими как: макетирование, изготовление кукол, декораций и бутафории. Также в это входит разработка идейного оформления спектакля. В программе предусмотрено последовательное усложнение заданий и развитие у учащихся с первых занятий, не только практических навыков, но и творческого потенциала.

Работы учащихся по каждой теме можно разделить на следующие этапы:

- Беседа
- Копирование образцов
- Эскиз
- Работа в материале

Важным этапом на пути создания учащимися самостоятельных работ является копирование и анализ образцов. Копирование позволяет понять и усвоить не только приемы и технику изготовления, но и типовые решения.

Выполнение программы требует от педагога согласованности с другими предметами учебного цикла: композицией, живописью, рисунком, историей искусств и учебной практикой (пленэр). По мере необходимости, допускаются некоторые изменения в программе; замена отдельных заданий другими, но в пределах часов, отводимых на данную тему и с обязательным выполнением поставленных в ней задач.

Педагог должен последовательно добиваться главной цели обучения – через изучение данной темы дать конкретные Знания, Умения и Навыки.

Знания – это теоретические сведения по данной теме.

Умения – это практическое подтверждение теоретических установок, т.е. это качество знания.

Навыки – это приобретение профессионализма техники ремесла.

Примечание.

При выполнении заданий по теме «Изготовление маски» в технике папье-маше учащимся необходимы карандаши, ластик, клей пва, скульптурный пластилин, вазелин, гуашь, акварель, бумага и картон. При переходе к темам курса материалы могут меняться в зависимости от задачи. При копировании и изготовлении кукол или бутафории можно выполнять задания используя скульптурный пластилин, и прилегающие материалы для техники папье-маше.

Срок реализации учебного предмета

Программа учебного предмета «Технология изготовления театральной бутафории. Основы сценографии» рассчитана на 5 лет обучения, при 5-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» - с 1 по 5 классы. Продолжительность учебных занятий в год составляет 33 недели.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Технология изготовления театральной бутафории. Основы сценографии» при 5-летнем сроке обучения составляет 495 часов. Из них: 330 часов – аудиторные занятия, 165 часов - самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Вид учебной работы, аттестации, учебной нагрузки	Затраты учебного времени, График промежуточной аттестации												Всего часов
	1		2		3		4		5		6		
классы													
полугодия	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
Аудиторные занятия	3 2	34	3 2	34	3 2	34	3 2	34	3 2	34	-	-	330
Самостоятельная работа	1 6	17	1 6	17	1 6	17	1 6	17	1 6	17	-	-	165
Максимальная учебная нагрузка	4 8	51	4 8	51	4 8	51	4 8	51	4 8	51	-	-	495
Вид промежуточной аттестации		про смот р		про смот р		про смот р		про смот р		про смот р	-	-	

Форма проведения учебных занятий

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность группы – от 4 до 10 человек. Для развития навыков творческой работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения.

Недельную учебную нагрузку составляют 2 часа аудиторных занятий, а также 1 час самостоятельной работы.

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте;
- формирование у детей среднего и старшего школьного возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества;
- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной

Задачи:

обучающие:

- научить основам художественной грамоты в области сценографии;
- сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;
- овладеть техникой создания бутафории и декораций;
- научить практическим навыкам создания объектов в миниатюре (макетах);
- научить приемам создания концепции от идеи, а также приемам поэтапной проработки отдельных элементов. Приемам составления композиции из различных предметов, исходя из образа;
- научить творчески, использовать полученные умения и практические навыки;
- научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы;

воспитательно-развивающие:

- пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству;
- раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка;
- формировать творческое отношение к художественной деятельности;
- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение, образное мышление;
- приобщить к народным традициям;
- воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к другу, сотворчество

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;

- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие основные методы:

1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики. Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы.

Программа предлагает следующую схему проведения занятий:

1. Обзорная беседа-знакомство с техникой работы в материале.
2. Освоение приемов работы в материале.
3. Выполнение учебного задания.

Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в материале.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться интернетом для сбора дополнительного материала по изучению видов и техник к заданной теме, а также применять полученную информацию для собственной работы, эскизу или изделию.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической литературой по декоративно-прикладному искусству и народным ремёслам, а также альбомами по искусству. Кабинет должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Технология изготовления театральной бутафории. Основы сценографии» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техникой и способами работы с различными материалами, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом процессе. За годы освоения программы дети получают знания о многообразии и широте видов театрального дела, о способах

применения, воплощения замысла в реальность, а также умения работы с различными материалами. Содержание программы включает следующие основные разделы:

Раздел 1: Введение. Историческая справка. Знакомство с материалами и техникой работы.

Раздел 2: Стилистические особенности и приёмы при разработке простейших изделий.

Раздел 3: Связь отдельного элемента с концепцией проекта.

Раздел 4: Образность.

Содержание программы направлено на освоение различных способов работы с материалами, знакомство театральным искусством, а также с другими видами декоративно-прикладной деятельности.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объём времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			99	33	66
I. Тема: Знакомство с театром.					
Знакомство со скульптурным пластилином. Изготовление маски.					
1.1	Введение. Историческая справка. Знакомство с материалами и техникой работы.	презентация	4	1	2
1.2	Что такое сценография. Способы решения пространства	урок	2	1	4
1.3	Художник в театре.	урок-презентация	6	2	4
1.4	Виды декорации и бутафории. Сценическая перспектива.	урок	6	2	4
1.5	Создание эскизов на основе законов композиции по теме «сказка».	урок	4	1	2
1.6	Цвет. Настроение. Образность. Колорит.	урок	2	1	2
1.7	Театр комедии «Дель Арте». История появления масок и их виды. Традиции и современность.	лекция	4	1	2
1.8	Знакомство со скульптурным пластилином и техникой «папье-маше».	урок	2	1	2
1.9	Виды масок. Знакомство с этапами изготовления мелкой бутафории (маска)	урок-презентация	4	1	2

2.0	Создание эскиза венецианской маски.	урок	2	1	2
2.1	Лепка маски в объеме с помощью скульптурного пластилина.	урок	6	1	4
2.2	Изготовления маски в технике папье-маше.	урок	6	2	4
2.3	Декорирование маски.	урок	9	2	6
II. Тема: Технология изготовления бутафории.					
2.4	Технология изготовления бутафории.	урок	6	2	4
2.5	Создание оригинального эскиза персонажа.	урок	6	2	2
2.6	Создание оригинальных эскизов атрибутики персонажа произведения в цвете.	урок	9	4	6
2.7	Эскиз бутафорского изделия в размере в пропорции 1:1(фас и профиль) Подбор материалов для изготовления изделия.	урок	6	2	4
2.8	Изготовление каркаса изделия	урок	9	4	6
2.9.	Декорирование изделия	урок	6	2	4

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объём времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			99	33	66

III. Тема: Куклы

3.0	История театра кукол. Виды кукол. Строение и механика.	урок	12	9	9
3.1	Поиск литературного произведения. Создание образ персонажа.	урок	12	4	6
3.2	Стилизация формы под куклу-	урок	12	6	9

	марионетку в эскизах				
3.3	Выполнение технического эскиза марионетки в пропорциях 1:1 (профиль и фас)	урок	15	6	9
IV.Тема: Изготовление марионетки					
3.4	Поэтапное изготовление куклы-марионетки на основе эскизов. Лепка формы скульптурным пластилином.	урок	12	2	9
3.5	Отделка пластилина в технике папье-маше.	урок	12	2	9
3.6	Изготовление ваги или гапита, внедрение шарниров и крепежей.	урок	12	2	6
3.7	Декорирование	урок	12	2	9

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

V.Тема: Сценический костюм

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объём времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			99	33	66
3.8	Знакомство с известными художниками по костюмам. Разбор визуальных образов, характеров персонажей.	урок	6	2	4
3.9	Поиск произведения, выбор сюжета, стиля, времени. наброски.	урок	6	2	4
4.0	Выполнение эскизов персонажей с соблюдением исторических рамок	урок	15	4	10
4.1	Выполнение эскизов атрибутики и головных уборов в цвете.	урок	3	2	2
4.2	Разметка технического эскиза головного убора в пропорции 1:1. Подбор материалов для изготовления.	урок	6	2	4
4.3	Изготовление модели на основе собственного эскиза в подходящей технике.	урок	6	2	4
4.4	Декорирование	урок	18	6	12

VI. Тема: Виды театральных декораций					
4.5	Знакомство с видами декораций. Процесс изготовления декораций.	урок	3	1	2
4.6	Пропорции. Масштаб.	урок	6	2	4
4.7	Плоскостная копия выбранного эскиза..	урок	6	2	2
4.8	Построение вариаций эскиза с разных точек зрения в перспективе.	урок	6	2	4
4.9	Технический эскиз одного из предметов с общего эскиза.	урок	6	2	4
5.0	Изготовление предмета на основе чертежей в объёме. Пропорция 1:20.	урок	12	4	10

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объём времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			99	33	66
VII. Тема: Основы сценографии. Макетирование.					
5.1	Что такое «макет». Материалы для изготовления макетов.	Урок-лекция	3	1	2
5.2	Знакомство с работами художников театра. Знакомство с материалами для изготовления макетов.	урок	24	8	16
5.3	Копирование отдельных элементов макета. Поэтапное ведение проекта.	урок	24	8	16
5.4	Разработка идеи, стиля проекта. Эскизирование макета в пропорциях 1:10. Проработка отдельных элементов.	урок	24	8	16
5.5	Изготовление макета на основе эскизов, в цвете и объёме.	урок	24	8	16

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

VIII. Тема: Концепция проекта

№	Название раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объём времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			99	33	66
5.6	Разработка концепции проекта по литературному произведению. Вид театра на выбор.	урок	12	3	9
5.7	Эскизы в размере.		21	6	15
IX. Моделирование.					
5.8	Макетирование.	урок	21	6	9
5.9	Изготовление макета в заданном размере.	урок	12	6	15
Итоговая работа.					
6.0	Эскизы элементов бутафории и персонажей.	урок	12	6	9
6.1	Изготовление элементов бутафории, кукол, масок, части костюма в зависимости от выбора вида театра (в малом размере).	урок	24	6	9

Годовые требования. Содержание разделов и тем

1 год обучения

I. Тема: Знакомство с театром.

Знакомство со скульптурным пластилином. Изготовление маски.

1.1 Задание: Введение. Историческая справка. Знакомство с материалами и техникой работы. Знакомство с историей театра. Возникновение и развитие театрального искусства. Разновидности театральной культуры в мире. Ознакомление с русскими традициями в этой области. Отличие театральной композиции от станковой. Специфика воплощения произведений в области театрального искусства.

Задача: Познакомить с новым материалом. Способствовать развитию мышления, учить выделять главное.

Самостоятельная работа: Приготовить сообщение по данной теме.

Цель: Формирование новых умений на уровне знания, понимания, применения.

1.2 Задание: Что такое сценография. Способы решения пространства. Стилистические особенности. Проверенная временем цельная система разработки и ведения проекта. Основные принципы и решения сценографии. Законы композиции в сценографии.

Задача: Дать определение основным понятиям. Содействовать формированию интереса к предмету. Систематизировать новые знания, дополняя предыдущую тему.

Цель: Формирование программных знаний и умений на уровне понимания.

Самостоятельная работа: Выполнить ряд упражнений на основе изученных композиционных законов на заданную тему.

Задание 1.3 Художник в театре. В чем заключается работа художника в театре. Кто такой «художник-постановщик»? Чем он отличается от «художника-бутафора», «художника-скульптора». Известные театральные художники. Разноплановость работы художника в разных театрах.

Задача: Дать определение новым понятиям. Описать сходства и различия классификаций.

Цель: Создать условия для развития умения структурировать информацию.

Самостоятельная работа: Выполнить задание на знание законов композиции, а также на образное мышление.

Задание 1.4 Виды декорации и бутафории. Сценическая перспектива.

Задача: Познакомить с новым материалом. Способствовать развитию глазомера посредством демонстрируемых моделей с различными видами перспективы.

Цель: Формирование программных знаний и умений на уровне знания, понимания.

Самостоятельная работа: Наметить на плоскости, сцену с произвольными формами и видами декораций, бутафории.

Задание 1.5 Создание эскизов на основе законов композиции на тему «Сказка».

Задача: Демонстрировать аналогичные примеры из фонда работ. Способствовать развитию цветового видения. Пробудить интерес к самостоятельному решению задач. Выполнить эскизы на заданную тему в цвете.

Цель: Создать условия для формирования умений воплощать изученное и понятое в материале.

Самостоятельная работа: Выполнение эскизов. Поиск цветового решения. Обзор вспомогательного материала по теме на Интернет-ресурсах.

Задание 1.6 Цвет. Настроение. Образность. Колорит. Ассоциативное мышление. Влияние цвета. Настроение и образность.

Задача: Выполнение ассоциативных набросков по прослушанной музыке или короткому фильму, спектаклю. (Материал на выбор)

Цель: Способствовать формированию эмоционально-личностного отношения к явлениям окружающего мира, формирование интересов и склонностей, переживание тех или иных чувств.

Самостоятельная работа: Поиск цветовой гаммы к разным по настроению образам.

Задание 1.7 Театр комедии «Дель Арте».

Задача: Познакомить с новым материалом. Способствовать развитию мышления, учить выделять главное.

Цель: Способствовать усвоению новой информации, закрепление понятий «площадной театр», «комедия», «драма» и т.д.

Самостоятельная работа: Сообщение по данной теме. Выполнение эскизов на тему итальянского площадного театра.

Задание 1.8 Знакомство со скульптурным пластилином и техникой «папье-маше».

Задача: Познакомить с новым материалом. Способствовать развитию мелкой моторики. Отработать навыки работы со скульптурным пластилином.

Цель: Создать условия для формирования умений воплощать изученное и понятое в материале.

Самостоятельная работа: Лепка формы из пластилина на заданную тему

Задание 1.9 Виды масок.

Знакомство с этапами изготовления мелкой бутафории (маска).

Задача: Сформировать на уроке новые понятия. Систематизировать полученные знания. Способствовать формированию представления о разновидностях масок.

Цель: Формирование обще учебных и специальных умений

Самостоятельная работа: Фиксирование этапов. Закрепление навыков с помощью самостоятельного выполнения предмета мелкой бутафории в домашнем задании.

Задание 2.0 Создание эскиза венецианской маски.

Задача: Выполнить несколько вариантов эскизов венецианских масок в цвете.

Цель: Развитие воображения. Формирование базовых предметных навыков.

Самостоятельная работа: Выполнить технический эскиз маски в натуральную величину (фас и профиль)

Задание 2.1 Лепка маски в объеме с помощью скульптурного пластилина.

Задача: Лепка формы с ориентиром на технический эскиз предыдущей темы.

Цель: Способствовать овладению техникой работы со скульптурным пластилином.

Самостоятельная работа: Поиск материалов для цветового и образного решения поставленной задачи.

Задание 2.2 Изготовления маски в технике папье-маше.

Задача: Изучить этапы ведения новой техники. Повторяя за педагогом, изготовить маску.

Цель: Способствовать овладению техникой «папье-маше».

Самостоятельная работа: Наложение слоя акрила или шпатлевки. Шлифовка маски. Подготовить материал для декорирования изделия.

Задание 2.3 Декорирование маски.

Задача: Оформить маску в объёме по цветовому эскизу.

Цель: Развитие творческих способностей и эмоционально-личностной сферы обучающихся, овладение навыками общения посредством предмета обучения.

II. Тема: Технология изготовления бутафории.

Задание 2.4 Технология изготовления бутафории.

Задача: Изучить новый материал: Виды бутафории и техники изготовления.

Цель: Подвести учащихся к пониманию сущности изучаемого материала.

Самостоятельная работа: Закрепление навыков, выполнение копии.

Задание 2.5. Создание оригинального эскиза персонажа из литературного произведения.

Задача: Выбрать литературное произведение, выполнить оригинальные эскизы главного героя книги.

Цель: Формировать у учащихся умение выделять главное (в данном случае главного героя и временные рамки произведения), систематизировать найденные сведения по заданной теме.

Самостоятельная работа: Сообщение о выбранном литературном произведении, герое, который изображен на эскизе, временные рамки произведения, стиль.

Задание 2.6 Создание оригинальных эскизов атрибутики персонажа произведения в цвете.

Задача: По выбранному произведению, выполнить эскизы атрибутики главного героя книги в цвете.

Цель: Сформировать навыки учебного труда: понимание задания, продумывание хода его выполнения, подготовка к активной работе, соблюдение рационального режима труда;

Самостоятельная работа: Обзор вспомогательного материала по теме на интернет-ресурсах.

Задание 2.7 Эскиз бутафорского изделия (атрибут персонажа) в пропорции 1:1 (фас и профиль).

Задача: Познакомить с понятием «пропорции», единицами измерения пропорций и их классификацией. Учить сравнивать пропорции, строить эскиз по средствам демонстрационного материала.

Цель: Формирование программных знаний и умений на уровне знания, понимания, применения.

Самостоятельная работа: Подбор материалов для изготовления изделия.

Задание 2.8 Изготовление каркаса изделия.

Задача: Сформировать у учащихся представление о различных материалах.

Предоставить возможность ученику самому выбрать материал для работы. Выполнить каркас выбранного изделия, по эскизам ученика.

Цель: Совершенствование навыков.

Самостоятельная работа: Изучение сопутствующего материала в книгах, пособиях и Интернет-ресурсах.

Задание 2.9 Декорирование изделия.

Задача: Оформить маску в объёме по цветовому эскизу.

Цель: Способствовать развитию чувства вкуса.

Самостоятельная работа: Выполнить эскизы цветовых решений элемента бутафории.

Контрольный просмотр и защита по окончанию года обучения.

Подведение итогов.

2-ой год обучения

III Тема: Куклы

Задание 3.0 Театр кукол и его история. Виды кукол. Строение и механика.

Задача: Познакомить учащихся с театром кукол. Дать определение видам кукол.

Зарисовать строение кукол и описать простейшую механику движений.

Цель: Формирование программных знаний и умений на уровне знания, понимания, применения.

Самостоятельная работа: Сообщение по данной теме.

Задание 3.1 Поиск литературного произведения. Создание образ персонажа.

Задача: Способствовать развитию образного мышления. Пробудить интерес к самостоятельному решению задач.

Цель: Формирование эмоционально-личностного отношения к литературе, и передача настроения в эскизах.

Самостоятельная работа: Выбрать классическое литературное произведение и изучить его. Сделать наброски персонажа.

Задание 3.2 Стилизация формы под куклу-марионетку в эскизах.

Задача: По ранее нарисованным эскизам, выполнить варианты-стилизации того же персонажа в цвете.

Цель: Формирование эмоционально-личностного отношения к литературе.

Самостоятельная работа: Выбрать классическое литературное произведение и изучить его. Приготовить сообщение о главном герое выбранной литературы. Выполнить небольшие наброски по книге.

Задание 3.3 Выполнение технического эскиза марионетки в пропорциях 1:1 (профиль и фас)

Задача: По примерам методических материалов, выполнить собственный технический эскиз стилизованной куклы (персонажа произведения), в размере 1 к 1-ому.

Цель: Способствовать развитию глазомера.

Самостоятельная работа: Поиск наглядных примеров для расширения кругозора на просторах Интернет-ресурсов.

IV Тема: Изготовление марионетки

Задание 3.4 Поэтапное изготовление куклы- марионетки на основе эскизов.

Лепка формы скульптурным пластилином.

Задача: Перечислить этапы изготовления бутафории. Учить сравнивать и проводить аналогию в используемых материалах. Лепка формы из скульптурного пластилина.

Цель: Формирование обще учебных и специальных умений

Самостоятельная работа: Поиск цветового решения.

Задание 3.5 Отделка пластилина в технике папье-маше.

Задача: Обеспечить условия для выполнения задания. Учить аккуратности.

Воспитывать любовь к труду. Выполнить изделие в технике папье-маше.

Цель: Формировать творческое мышление, поддерживать интерес к работе.

Самостоятельная работа: «Шкурение» готовых частей куклы наждачной бумагой, для гладкости поверхности. Наложение общего тона цвета акриловым грунтом, или краской.

Задание 3.6 Изготовление ваги или гапита, внедрение шарниров и крепежей.

Задача: Обучить основам строения и механики куклы-марионетки с помощью линеек, картона, лески, толстых ниток клея и скоб. Изготовить по примеру собственное крепление.

Цель: Формирование специальных знаний, умений, навыков.

Самостоятельная работа: Подбор материала для декорирования, цветовой эскиз.

Задание 3.7 Декорирование

Задача: Оформить куклу по цветовому эскизу.

Цель: Способствовать формированию эстетического вкуса. *Самостоятельная работа:* Просмотр кукольного спектакля с куклами-марионетками.

Контрольный просмотр и защита по окончанию года обучения.

Подведение итогов.

3-ий год обучения

V Тема: Сценический костюм

Задание 3.8 Знакомство с известными художниками по костюмам. Разбор визуальных образов, характеров персонажей

Задача: Повторить изученную ранее информацию о художниках-сценографях, основные понятия и театральные термины. Дать определение новому понятию «Художник по костюмам», «Костюмер». Учить сравнивать индивидуальные стили художников.

Цель: Формирование углубленных знаний о театральных художниках, сценических костюмах и знаменитых художниках.

Самостоятельная работа: Копия театрального эскиза А. Бенуа, К. Сомова, М. Добужинского, А. Головина, Л. Бакста, И. Билибина, С. Судейкина. Сообщение

Задание 3.9 Поиск произведения, выбор сюжета, стиля, времени. Наброски.

Задача: Выполнить копию фрагмента макета. Развивать глазомер. Укреплять знания, выполняя задание.

Цель: Формирование и понимание законов композиции по средствам изучения копии.

Самостоятельная работа: Поиск в интернете, библиотеках образцов для копирования.

Задание 4.0 Выполнение эскизов персонажей с соблюдением исторических рамок.

Задача: Использовать исторические справки из учебников и интернет-ресурсов для фиксации, а впоследствии использовании информации для создания эскиза.

Выполнение наброска персонажа с разных ракурсов, с определенным типажом.

Цель: Формировать цельное представление о проектах и спектаклях, учитывая временные рамки и стилистику.

Самостоятельная работа: Просмотр исторического спектакля на выбор.

Задание 4.1 Выполнение эскизов атрибутики и головных уборов в цвете.

Задача: Выполнение вариантов эскизов головных уборов, по предыдущей теме.

Цель: Способствовать формированию виденья предметов по принципу от «общего к частному» и «от частного к общему».

Самостоятельная работа: Поиск цветового решения в эскизах.

Задание 4.2 Разметка технического эскиза головного убора в пропорции 1:1. Подбор материалов для изготовления.

Задача: Разметить технический эскиз шляпы в размере 1 к 1-ому.

Цель: Формировать умение создания объёма на основе плоскостного эскиза.

Самостоятельная работа: Посещение театра для сбора материала. (экскурсия по закулисью)

Задание 4.3 Изготовление модели на основе собственного эскиза в подходящей технике.

Задача: Выполнить макет по эскизам в цвете. Проконтролировать правильное использование материалов по этапам и назначению. Обеспечить развитие пространственного мышления.

Цель: Формирование обще учебных и специальных умений

Самостоятельная работа: Подбор материала для декорирования.

Задание 4.4 Декорирование

Задача: Оформить изделие по цветовому эскизу.

Способствовать формированию умения уместно оформлять предметы.

Цель: Содействовать развитию эстетического вкуса по средствам сравнения работ на методическом материале.

VI. Тема: Виды театральных декораций

Задание 4.5 Знакомство с видами декораций. Процесс изготовления декораций.

Задача: Способствовать формированию знаний свойств различных материалов.

Познакомить со значением новых понятий, «мягкие декорации», «твердые декорации», объяснить, в чем их сходство и различие.

Цель: Формирование программных знаний и умений на уровне знания, понимания, применения.

Самостоятельная работа: Сообщение по данной теме.

Задание 4.6 Пропорции. Масштаб.

Задача: Дать определение понятию «пропорции», описать их виды. Демонстрировать изменение масштаба от изменения чисел в пропорциях.

Цель: Способствовать усвоению информации о том, как рассчитывать величины масштаба, классифицировать пропорции.

Самостоятельная работа: Выбор общего эскиза с оформлением декорации, принадлежащего одному из сценографов.

Задание 4.7 Плоскостная копия выбранного общего эскиза с оформлением декорации, принадлежащего одному из известных сценографов.

Задача: Выполнить копию для дальнейшего развития темы. Способствовать формированию таких качеств как: внимательность, аккуратность. Обеспечить методическим материалом для выполнения работы.

Цель: Осуществлять выполнение главных требований к овладению знаниями: полноту, глубину, осознанность, систематичность, гибкость, оперативность.

Задание 4.8 Построение вариаций эскиза с разных точек зрения в перспективе.

Задача: Повторить законы перспективы. Способствовать формированию пространственного мышления. Выполнить несколько эскизов на копию с разных точек зрения.

Цель: Формирование обще учебных и специальных умений: рисунка, живописи, композиции.

Задание 4.9 Технический эскиз одного предмета с общего эскиза (на выбор).

Задача: Демонстрировать последовательность построения предмета на собственном примере. Способствовать формированию рационального мышления. Пробудить интерес к самостоятельному выполнению задания.

Цель: Формирование обще учебных и специальных умений.

Самостоятельная работа: Подготовить материал для выполнения модели в объёме.

Задание 5.0 Изготовление предмета на основе чертежей в объёме.

Пропорция 1:20.

Задача: Систематизировать полученные знания, перечислить последовательность работы. Изготовить один из предметов с общего эскиза, в объёме и цвете в заданном размере.

Цель: Формирование обще учебных и специальных умений.

Контрольный просмотр и защита по окончанию года обучения.

Подведение итогов.

4-ый год обучения

VII. Тема: Основы сценографии. Макетирование.

Задание 5.1 Что такое «макет». Материалы для изготовления макетов.

Задача: Познакомить учащихся с новым материалом

Цель: Формирование обще учебных и специальных знаний и умений.

Самостоятельная работа:

Задание 5.2 Знакомство с макетами к спектаклям художников театра. Знакомство с материалами для изготовления макетов.

Задача: Обеспечить учащимся наглядный материал.

Стимулировать проявление интереса.

Цель: Стимулировать к формированию умения выделять главное в композиции (макете).

Самостоятельная работа: Поиск материала в интернет-ресурсах.

Задание 5.3 Копирование отдельных элементов макета в пропорциях 1:20. Поэтапное ведение проекта.

Задача: Обеспечить наглядным материалом для выполнения задания. Учить строить аналоги копии и будущей работы. Содействовать формированию таких качеств как: аккуратность, внимательность. (Создание копии отличается от копии предыдущей темы-величиной, что осложняет задачу)

Цель: Формирование программных знаний и умений на уровне знания, понимания, применения.

Задание 5.4 Разработка идеи, стиля проекта. Эскизирование макета в пропорциях 1:10. Проработка отдельных элементов

Задача: Объяснить последовательность действий. Способствовать формированию умения видеть и вести свой проект целю. Выбор стиля, времени, произведения для ведения работы. Выполнение эскизов макета (вид сверху, сбоку, общий эскиз в цвете).

Цель: Осуществлять выполнение главных требований к овладению знаниями: полноту, глубину, осознанность, систематичность, гибкость, оперативность.

Самостоятельная работа: Выполнение технических эскизов. Выбор материала для изготовления модели макета.

Задание 5.5 Изготовление макета на основе эскизов, в цвете и объёме.

Задача: Выполнить модель макета по собственным эскизам учеников.

Проконтролировать соблюдение этапов ведения работы. Учить анализировать.

Способствовать формированию таких качеств как: аккуратность, внимательность, усидчивость.

Цель: Добиться осмысленности усвоения учебного материала.

Контрольный просмотр и защита по окончанию года обучения.

Подведение итогов.

5-ый год обучения

VIII Тема: Концепция проекта

Задание 5.6 Разработка концепции проекта по литературному произведению. Вид театра на выбор. Эскизы в размере.

Задача: Создать условия для формирования поэтапного мышления, для ведения проекта. Предоставить возможность ученику самому выбрать материал для работы.

Цель: Способствовать формированию у учеников виденья предметов по принципу от «общего к частному» и «от частного к общему».

Самостоятельная работа: Поиск вспомогательных материалов в книгах, пособиях, Интернет-ресурсах.

Задание 5.7 Эскизы в размере.

Задача: Выполнить варианты эскизов по заданной теме в цвете (общий вид, отдельные предметы в определенной стилистике)

Цель: Способствовать формированию проектного мышления и цельного ведения работы.

Задание 5.8 Макетирование.

Задача: Разметить технические эскизы. Подготовка эскизов и материалов.

Цель: Способствовать планированию работы учеников, развивать такие качества как: самостоятельность, любознательность. Выполнить технические эскизы в заданном размере.

Самостоятельная работа: Поиск материалов в книгах, пособиях, Интернет-ресурсах.

Задание 5.9 Изготовление макета в заданном размере.

Задача: Выполнить макет в объеме по эскизам.

Цель: Способствовать подготовке доп. материала для понимания концепции проекта самим учеником.

Задание 6.0 Эскизы элементов бутафории и персонажей.

Задача: Выполнить на заранее выбранное литературное произведение персонажей, атрибутов в цвете.

Цель: Научить учащихся самостоятельно подготавливать проект по ранее изученным и пройденным этапам.

Задание 6.1 Изготовление элементов бутафории, кукол, масок, модели костюма в зависимости от выбора вида театра (в малом размере).

Задача: Изготовить в объёме предметы бутафории по разработанным эскизам.

Цель: Проверка полученных знаний, умений и навыков. Подведение итогов.

Самостоятельная работа: Поиск материалов в книгах, пособиях, Интернет-ресурсах.

Контрольный просмотр и защита по окончанию последнего года обучения.

Подведение итогов.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Технология изготовления театральной бутафории. Основы сценографии»

1. Знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного искусства и композиции, сценографии.
2. Знание основ театральной композиции.
3. Знание основных признаков декоративной композиции (объемность изображения, образность, колористика, симметрия-асимметрия и др.).
4. Умение решать художественно – творческие задачи, пользуясь эскизом.
5. Умение использовать техники прикладного творчества для воплощения художественного замысла.
6. Умение работать с материалами.
7. Навыки поэтапного изготовления макета.
8. Навыки ритмического заполнения поверхности.
9. Навыки создания формы в объеме.
10. Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного решения.
11. Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

В качестве средств текущего контроля успеваемости, учащихся программой предусмотрено введение оценки за практическую работу и теоретическую грамотность.

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ, учащихся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль) может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования.

2. Критерии оценок

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку учащихся.

“5” (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения.

“4” (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность.

“3” (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен.

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Для развития навыков творческой работы, учащихся программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей детей младшего школьного возраста.

Применяются следующие средства дифференциации:

- а) разработка заданий различной трудности и объема;
- б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий;
- в) вариативность темпа освоения учебного материала;
- г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания.

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала является формирование умения у учеников применять полученные ранее знания. При этом на этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией. Учащиеся могут получить разную меру помощи,

которую может оказать педагог посредством инструктажа, технических схем, памяток. Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности.

В процессе освоения программы применяются на 3 вида заданий:

- тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, дополнительной конкретизацией. Они используются с целью довести до стандартного уровня первоначальные знания, умения, навыки;
- частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать тот или иной известный им способ изображения предметов;
- творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую ученик должен осмыслить, самостоятельно определить связь между неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ изображения заданного.

Рекомендации по организации самостоятельной работы.

Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, завершения работ, рисования с применением шаблонов, сбора информации по теме), а также возможны экскурсии, участие обучающихся в творческих мероприятиях города и образовательного заведения. Для эффективного выполнения домашней работы все задания выполняются в специальном «Альбоме домашних заданий».

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической литературы

- 1 - А.В. Соллогуб - «Проектирование и выполнение чертежей на театральные декорации»
- 2 - Т.И. Бачелис - «Эволюция сценического пространства» (статья)
- 3 - В.В. Базанов - «Работа над новой постановкой»
- 4 - В.В. Базанов - «Техника и технология сцены»
- 5 - В.В. Лукаевич - «Паспорт спектакля (световая партитура)»
- 6 - Д. Боровский - «Убегающее пространство»
- 7 - М.Френкель - «Современная сценография», 1980
- 8 - презентация ppt - «Сценография или театрально - декорационное искусство – особый вид художественного творчества»
- 9 - Г.В. Литвинов - УМК «Сценография», ЧГАКИ, специальность 070209, РТПиП
- 10 - Г.В. Литвинов - УП «Сценография ландшафтного действия», ЧГАКИ, специальность 070209, РТПиП
- 11 - Т.А. Сорокина - «Грим как визуальный и мистериальный аспект сценографии»
- 12 - В.М. Шеповалов - «Сценография в театральном искусстве» (выступление на семинаре по технологии сценического костюма, 13.01.2003)
- 13 - В.А. Брусенский - УМК по предмету «Сценография и костюм, БГИКИ, специальности 053000 «Народное художественное творчество» и 053006 «Любительский театр».
- 14 - УМК по предмету «Практическая сценография», БГИКИ

- 15 - Вопросы к экзамену по истории мировой сценографии, СПбГАТИ
- 16 - журнал «Сцена», №20
- 17 - В.Н. Кулешова - «Эдуард Кочергин» - книга о выдающемся художнике советского и мирового театра.
- 18 - М.В. Давыдова - «Художник в театре начала XX века»
- 19 - С. Диксон - «Цифровой перформанс»
- 20 - Д.Г. Исмагилов, Е.П. Деревалёва - «Театральное освещение»
- 21 - Н.Н. Сосунов - «От макета к декорации»
- 22 - Р. Анхейм - «Искусство и визуальное восприятие»
- 23 - С.В. Журавель - «Сценография как способ передачи пространства и времени театрального произведения, статья»
- 24 - А.А. Малей - «Цвет в белорусской сценографии, монография»
- 25 - Ю.Б. Айзенберг - «Справочная книга по светотехнике»
- Биографии и автобиографии:
- 26 - А. Ульянова - «Адольф Аппиа, театр пространства и света. Фрагменты книги», презентация ppt
- 27 - Е. Теркель - «Лев Бакст, семья и творчество»
- 28 - Л. Бернштейн, Л. Неклюдова - «Л.С. Бакст и его ученики - история одного эксперимента»
- 29 - Э. Крэг - «Воспоминания, статьи, письма»
- 30 - В.И. Чайковская - «Тышлер: Непослушный взрослый»
- 31 - А.Е. Зубов - «Сценография театров Барнаула и Новосибирска 1945-1990 годов», автореферат
- 32 - А.А. Гвоздев - «Художник в театре», 1931г.
- 33 - курсовой проект - «Сценография в музейных и выставочных комплексах - Спектакли музейных предметов»
- 34 - реферат - «Объёмно-пространственные конструкции как архитектурная основа сценического пространства»
- 35 - реферат - «Сценическое оформление хореографической постановки. Особенности сценического костюма»
- 36 - М.Г. Архангельская, УМКД - «История пространственных и пластических искусств (живопись, скульптура, дизайн, сценография, архитектура). История сценографии»
- 37 - «Методические рекомендации для студента по дисциплине Сценография», МГГУ, специальность 071301 — «Социально-культурная деятельность»
- 38 - Е.В. Пермякова - программа УД «Сценография и сценический костюм», НОУВПО, специальность 071200 «Хореографическое искусство»
- 39 - О.В. Завидонова, Е.Г. Черкашина - УМК «Сценография (художественно-декорационное оформление)», ТГАКиСТ, специальность 070209.65 - РТПиП
- 40 - А. Березкин - «Шекспировские постановки на сцене русского театра в первой половине тридцатых годов XX века. Акимов. Радлов.» (дипломная работа)

Список учебной литературы

1. Акимов Н. П. Театральное наследие / Т.Н. Акимов под ред. С. Л. Цимбала. Сост. и комм. В. М. Миронова: В 2 кн. - Л.: Искусство, 1978. Кн. 1. Об искусстве театра. Театральный художник. 295 с.
2. Аплатов М.В. Всеобщая история искусств / М.В. Аплатов - М.,(изд?) 1948-1955

3. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура/Гл. ред. Тимашева И.Л., - М.: Эллис Лак, 1997 - 736 с. (174-365)
4. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм - М.: Прогресс, 1974 / подред. А. Г. Лазарева. - 3-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2007.
5. Базанов, В. В. Сцена, техника, спектакль / В. В. Базанов. - Ленинград: Искусство, 1963. -120 с.:
6. Базанов, В. В. Сцена XX века: учеб. пособие для студентов театр. вузов и сред. спец. учеб. заведений / В. В. Базанов. - Ленинград: Искусство, Ленингр. отд-ние, 1990. - 238 с.
7. Базанов, В. В. Техника и технология сцены: учебное пособие для высших и средних учебных заведений искусств и культуры / В. В. Базанов; Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии. - Ленинград: Искусство, Ленинградское отделение, 1976. - 367 с.
8. Базанов, В. В. Театральная техника в образном решении спектакля / В. В. Базанов. - Москва: Искусство, 1970. -144 с.: ил.- (Репертуар художественной самодеятельности: серия методической литературы для художественной самодеятельности).
9. Барбич, В.М. Зрелища древнего мира / В.М. Барбич, Г.С. Плетнева, - М., 1987. - 203 с.
10. Бауэн, Н. Игры со светом в 3ds max. Освещение и световые эффекты / Н. Бауэн. - М.: ИТ Пресс, 2007. - 432 с.
11. Р. Беньяш, Павел Мочалов / Беньяш Р. - Ленинград: Искусство Ленинградское отделение. 1976 г.- 303 с.
12. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра: вторая половина XX в.: В зеркале Праж. Квадриеннале 1967-1999 гг. / В.И. Березкин; Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры РФ. - М.: УРСС, 2001. - 807 с.
13. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра / В. И. Березкин; Рос. акад. наук, Федер. агентство по культуре и кинематографии РФ, Гос. ин-т искусствознания. Сценографы России в контексте истории и современной практики мирового театра. - 2011. -654 с
14. Березкин, В. И. Театр художника: Россия. Германия / В.И. Березкин; Гос. ин-т искусствознания - Москва: Аграф, 2007. - 462 с.
15. Благов, Ю.А. В содружестве с Мельпоменой / Ю.А. Благов - Казань: Изд-во Каз. ун-та, 2003. - 187 с.
16. Бланк, Б. В защиту дизайнерской сценографии / Б. Бланк, на вопр. "ДИ" отвечает худож. и реж. Борис Бланк // Декоративное искусство. - 2004. - N 2. - С. 52-55 Беседа о том, чем должна быть современная сценография - дизайнерами или содержательным элементом спектакля.
17. Беляев Д.А. История культуры и искусств: словарь терминов и понятий, учебное пособие / Д.А. Беляев Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. - 81 с.
18. Бояджиева, Г.Н. История зарубежного театра / Г.Н. Бояджиева, А.Г. Образцова, Е.В. Кочетова. История зарубежного театра, т 1. - М.: Просвещение, 1986. - 356 с.
19. Витрувий, М. Десять книг об архитектуре / М. Витрувий. Десять книг об архитектуре.- М., 1936. - 344 с.
20. Гвоздев, А. А. История европейского театра: театр эпохи феодализма / А.А. Гвоздев. - Москва: URSS; Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2011. - 330 с.: ил.- (Школа сценического мастерства).
21. Головня, В.В. Древнегреческий театр / В.В. Головня в кн.: История зарубежного театра. Театр Западной Европы, т.1, с. 11-54. - М. Искусство 1972. - 400 с.

22. Давыдова, М. В. Художник в театре начала XX века / М.В. Давыдова: Рос. акад. наук. Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры Рос. Федерации. - М.: Наука, 1999. -148 с.
23. Драч, Г.В. История мировой культуры: учебное пособие / Г.В. Драч. - Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 356 с.
24. Емельянов, Е. Д. Звукофикация театров и концертных залов: учебник для средних специальных учебных заведений / Е. Д. Емельянов. - Москва: Искусство, 1989. -266 с.
25. Исмагилов, Д.Г., Театральное освещение / Д.Г. Исмагилов, Е.П. Древалева - СПб.: ДОКА Медиа, 2005. - 360 с.
26. Каллистов, Д.П. Античный театр / Д.П. Каллистов. Античный театр. - СПб.: Искусство, 1970 - 390 с.
27. Кармазин, Ю.И. Методологические основы и принципы проектного моделирования / Ю.И. Кармазин - Воронеж: ВГАСУ, 2006 - 276 с.
28. Карлсон, В., Настольная книга осветителя / В. Карлсон, С. Карлсон - М.: Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М. А. Литовчина, 2004. - 320 с.
29. Костина, Е. М. Художники сцены русского театра XX века: очерки / Е.М. Костина; Рос. акад. художеств, Науч.- исслед. ин-т теории и истории изобр. искусств. - М.: Рус. слово, 2002. -413 с.
30. Куманецкий, К. История культуры древней Греции и Рима / К. Куманецкий. История культуры древней Греции и Рима.- М.: Высшая школа, 1990 - 398 с.
31. Кузьмин, А.И. У истоков русского театра / А.И. Кузьмин М., Просвещение, 1984 г - 160 с.
32. Латышев, В.В. Очерк греческих древностей / В.В. Латышев - СПб.: Алетейя. Богослужебные и сценические древности, 1997 - 317 с.
33. Лебедев, А. Планировка пространства и дизайн помещений на компьютере. Работаем в 3ds Max, ArchiCAD, ArCon / А. Лебедев. - Санкт-Петербург: Питер, 2011. - 319 с.
34. Маркова, А.Н. Культурология. История мировой культуры: учебное пособие / А.Н. Маркова. История мировой культуры Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2010 - 300 с.
35. Минервин, Г.Б. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник: учеб. пособие для студ. архит. и дизайнерских специальностей / Г.Б. Минервин под ред. В. Т. Шимко. - М.: Архитектура-С, 2004. - 288 с.
36. Михайлова, А.А. Образ спектакля / А.А. Михайлова - М., Искусство 1978 - 247 с.
37. Михайлова, А.А. Сценография: теория и опыт / А.А. Михайлова - М., 1990 - 287 с.
38. Нельсон, Дж. Проблемы дизайна / Дж. нельсон: Пер. с англ. М., 1971.
39. Новикова, Е.Б. Интерьер общественных зданий / Е.Б. Новикова - М., 1991 - 368 с.
40. Онуфриева, С. А. Театральный декоратор, 1863-1930 гг. / С. А. Онуфриева, А.Я. Головин - Ленинград: Художник РСФСР, 1966. -78 с.
41. Опочинская, А.И. Греческий театр и римский амфитеатр / А.И. Опочинская Архитектура и строительство России, 1993. - 254 с.
42. Орлов, А.С. Проектирование, дизайн, строительство: самые полез. прогр. / А.С.Орлов. - Санкт-Петербург: Питер, 2010. - 269 с.
43. Пави, П. Словарь театра / П. Пави; пер. с фр. подред К. Разлогова. - Москва: Прогресс, 1991. - 480 с.
44. Поносов, А.Д. Конструкции и технология изготовления театральных декораций: учебное пособие для театральных вузов / А.Д. Поносов - М.: Искусство, 1988. - 293 с.

45. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство / Гл. ред. В.М. Полевой; Ред. кол.: в.Ф.Марку-зон, Д. В. Сарабьянов, В.Д. Синюков - М.: Большая Российская энциклопедия.- 1999. - 432 с.
46. Пронин, Г. Технология дизайна в 3ds Max 2011: от моделирования до визуализации / Г. Пронин. - Санкт-Петербург: Питер, 2011. - 382 с.
47. Розенсон, И. А. Основы теории дизайна: учебное пособие / И. А. Розенсон. - Москва: Питер, 2007. - 218 с.
48. Руднев, В. Морфология реальности: Исследование по "философии текста" / В. Руднев. - М., 1996. - 240 с.
49. Рындин, В.Ф. Как создается художественное оформление спектакля / В.Ф. Рындин. - М., 1962. - 152 с.
50. Соколов, Г.И. Искусство древнего Рима / Г.И. Соколов. Искусство древнего Рима. - М: Просвещение, 1971. - 276 с.
51. Сосунов, Н.Н. Изготовление бутафории / Н.Н. Сосунов - М.: Искусство, 1959. - 96 с.
52. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве / К.С. Станиславский - М., 1983. - 424 с.
53. Тальмин, Я. Задачи, история и техника театра: руководство для любителей сценического искусства / Я. Тальмин; подред. и с предисл. Н. Н. Ходотова - Москва: URSS; Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2011 - 218 с.
54. Тронский, И.М. История античной литературы / И.М.Тронский. История античной литературы. - М.: Либроком, 2013. - 464 с.
55. Турчин, В. С. (д-р искусствоведения, проф.) Театральное. Опыт первый: из книги "XX век в зеркале коллекции Московского музея современного искусства" / В.С. Турчин // Декоративное искусство. - 2004. - 350 с.
56. Турчин, В. С. Театральное. Опыт второй / Валерий Стефанович Турчин // Декоративное искусство. - 2004. - 382 с.
57. Уколова, В.И. История древнего мира: учебное пособие / В.И. Уколова, Л.П. Маринович - М.: Росмэн Просвещение, 2002. 320 с.
58. Фосийон, А. Жизнь форм / А. Фосийон М. Московская коллекция, 1995. - 132 с.
59. Шимко, В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование: основы теории / В. Т. Шимко; Моск. архитектур. ин-т (Гос. акад.). Каф. дизайна архитектур. среды. - Москва: Архитектура, 2004. - 296 с.
60. Ша, Баолян. Дизайн система автоматического управления сцены / Баолян Ша. - Харбин, 2011. - 216 с.
61. Юшкова Е.В. «Преодоление» как эстетический принцип пластического театра / Е.В. Юшкова. Вологда, 2004. - 410 с.

Средства обучения

На уроках прикладного творчества используется большое количество разнообразных наглядных пособий. Они необходимы, чтобы преподаватель мог ознакомить учащихся со способами изготовления изделий, с инструментами, которые будут использованы при работе в материале, их назначением и использованием на каждом этапе урока, с приемами работы над заданием. Типы пособий:

- **натуральные наглядные пособия** - образец предмета, его развертка с примером оформления, материалы и инструменты, применяемые на уроках. Для показа сложных приемов обработки материала используются детали увеличенного размера.

- **образец** — это конкретный предмет, который при его рассмотрении будет мысленно расчленен на отдельные составляющие детали, дальнейший анализ которых позволит определить действия и операции, необходимые для выполнения эскиза и дальнейшей его росписи. Отсутствие образца изделия на уроке, особенно на первом этапе обучения, делает выполнение детьми операций, необходимых для изготовления изделия, случайными и неосознанными;
- **устное описание внешнего вида предмета и его конструкции** - способствует образованию у детей правильного представления о предмете творчества;
- **электронные образовательные ресурсы** - мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- **аудиовизуальные** - слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи;
- **материальные** - для полноценного усвоения заданий каждого раздела программы необходимо, чтобы обучающиеся были обеспечены всеми необходимыми материалами: красками (акварель, гуашь), тонированный картон, материалами для обработки изделий и работы с лаком и т.д.