

**ОГБОУ ВО «СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ИСКУССТВ»**

К.С.ФРАНК

СЦЕНОГРАФИЯ И КОСТЮМ

**учебн-методический комплекс дисциплины для обучающихся по
направлению 51.03.02 Народная художественная культура,
направленности (профилю) – Руководство любительским театром;**

**Смоленск
2015**

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины являются: познакомить студентов с историей развития художественно-декорационного искусства на основе истории русского и зарубежного театров; дать представление о видах, способах и средствах выразительности сценографии, о технических возможностях сцены и сценического оборудования; раскрыть базисные основы колористики и композиции, семантику цвета и знака; дать студентам практические приёмы и навыки воплощения режиссёрского замысла средствами пространственных видов искусств; выработать правильное и адекватное видение пространственной определенности театрализованного представления; выработать способность мыслить категориями конструктивной достаточности, архитектурной законченности и технологичности решения представления

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Данная дисциплина принадлежит к базовой части дисциплин учебного плана.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-2	способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
ПК-17	способностью участвовать в реализации научных, учебных, творческих программ в сфере народной художественной культуры, с активным использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, средств массовой информации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: теоретические основы режиссёрского и актерского мастерства, на основе классической системы К. С Станиславского. Возможности современного сценического оформления и современной сценической техники; основные теоретические понятия и терминологию дисциплины.

Уметь: воплотить в макете свой замысел.

Владеть: понятийным аппаратом, принципами, и практиками, которые представлены в современном знании о сценографии и художественном оформлении театрализованного представления и праздника.

4. Структура и содержание учебной (рабочей) программы дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216час.

Заочная форма обучения:

	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра). Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Семинары	Практические	Самостоятельная работа	
1.	Сценография как вид искусства.	5	1		1	24	
2.	Истоки и формирование отечественного театрально-декорационного искусства.	5	1			24	
3.	Режиссёрский замысел и		1		1	20	

	изобразительный образ спектакля.	5					
4.	Техника сцены.	5	1			24	
5.	Технология художественного оформления спектакля.	5-6		2	1	20	
6.	Композиция.	6				30	
7.	Сценическое пространство.	6				30	
8.	Сценический костюм.	7	2	2	1	30	
			6	4	4	202	

5. Образовательные технологии.

Курс «Сценография культурно-досуговых программ» для обучающихся по направлению подготовки «Социально-культурная деятельность».

При проведении занятий и организации самостоятельной работы обучающихся используются:

ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие передачу информации в готовом виде, формирование учебных умений по образцу: лекция-изложение, лекция-объяснение, практические работы, контрольная работа и др.

Использование традиционных технологий обеспечивает ориентирование обучающегося в потоке информации, связанной с различными подходами к определению сущности, содержания, методов, форм развития режиссерского искусства.

Практические и семинарские занятия обеспечивают развитие и закрепление умений и навыков определения целей и задач развития, а также принятия наиболее эффективных решений по их реализации; анализ современных подходов к развитию искусства сценографии, его методологической базы.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие организацию обучения как продуктивной деятельности в режиме взаимодействия обучающихся друг с другом и с преподавателем.

В процессе изучения курса у студентов развиваются такие методы мышления, как выдвижение гипотез и формулирование проблем, анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, конкретизация, обобщение, ограничение, аналогия, противоположность.

В ходе освоения дисциплины, при проведении аудиторных занятий используются такие образовательные технологии как: лекции с использованием наглядных пособий, практические занятия с использованием активных и интерактивных форм их проведения, проводятся контрольные работы. При организации самостоятельной работы на занятиях используются такие образовательные технологии как: разбор конкретных ситуаций, работа с дополнительной литературой, подготовка устных докладов. Предусмотрены встречи с художниками театров города, ведущими артистами режиссерами, театральными художниками и сценографами.

Согласно учебному плану количество часов аудиторных занятий по дисциплине – 14, из них проводимых в интерактивной форме – 1 час.

Интерактивные образовательные технологии, используемые на аудиторных занятиях:

Заочная форма обучения:

Тема (раздел)	Виды учебной работы	Используемые интерактивные технологии	Количество часов
Раздел 5. Технология художественного оформления спектакля.	Практическое занятие	Использование общественных ресурсов	1
Итого часов: 1			

5.1Содержание разделов (тем) дисциплины

Заочная форма обучения

	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в часах)			
			Лекции	Семинары	Практические	Самостоятельная работа
1.	Сценография как вид искусства.	5	1		1	24
2.	Истоки и формирование отечественного театрально-декорационного искусства.	5	1			24
3.	Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля.	5	1		1	20
4.	Техника сцены.	5	1			24
5.	Технология художественного оформления спектакля.	5-6		2	1	20
6.	Композиция.	6				30
7.	Сценическое пространство.	6				30
8.	Сценический костюм.	7	2	2	1	30
			6	4	4	202

5.1 Содержание разделов (тем) дисциплины.

Тема 1. Сценография как вид искусства.

1.1. Вводная лекция.

Синтетическая природа театра. Изобразительное искусство, архитектура, скульптура и др. составляющие театрального спектакля. Понятие «сценография». Сценография как искусство и как элемент спектакля. Изобразительный образ спектакля.

1.2. Выразительные средства сценографии.

Выразительные средства сценографии. Взаимодействие пространственных и исполнительских искусств в театре. Виды сценографии. Понятие «условность». Мера условности и ее структура в спектакле.

1.3. Современная сценография.

Сценограф — автор пластической режиссуры спектакля — это художник, овладевший знаниями и навыками Живописца, графика, зодчего, скульптора, инженера-конструктора, технолога, макетчика, осветителя. Он должен обладать специфическим театральным мышлением, знать классическую и современную литературу, драматургию, историю театра, историю искусств, историю материальной культуры. Он обязан быть на высоте своего времени политически и морально.

Тема 2. Истоки и формирование отечественного театрально-декорационного искусства.

2.1 Рождение элементов театрально-декорационного искусства.

Рождение элементов театрально-декорационного искусства (костюмы, маски и пр.) в древнейших народных обрядах и играх. Древний театр – формирование сценического пространства. Приемы художественного оформления спектакля в Древней Греции и Древнем Риме. Главные направления развития западноевропейского декорационного искусства от средневековья до XIX века. Эволюция сценической площадки: статичные и передвижные площадки, объёмные и живописные декорации средневековья.

Переход от народных форм площадного представления к профессиональному стационарному театру. Перспективные декорации эпохи Возрождения (Браманте, Перуцци). Возникновение сменяющихся декораций придворного театра XVII века, использование театральных механизмов (итальянец Н. Саббатини, немец И. Фуртенбах). Использование пратикаблей (объёмных деталей оформления), панорам и диорам в сочетании с новшествами газового освещения, сложных многокартинных декораций и пышных костюмов в эпоху Великой французской революции. Использование в последней четверти XIX века упрощённых, изысканно- стилизованных декораций, по

образному строю близких искусству «модерна». Начало XX века – открытие эры режиссерского театра. Художники авангарда в театре (футуристы, кубисты, конструктивисты, символисты и др.). Утверждение в начале XX в. идей «философского театра» и возникновение абстрагированных вневременных декораций, в которых видоизменение монументальных стереометрических форм достигалось светом. Объемно-пространственные декорации 1930-х гг. «Антитеатральность» 50-60-х годов XX века. Увлечение в 1960-е гг. формами народного искусства, примитивом, внешней нарядной театральностью.

2.2 Эволюционный переход декоративного искусства в сценографию.

Сценография как синоним декорационного искусства. Историческая обусловленность термина «декорационное искусство» (буквально: «декорировать, украшать что-то»). Возникновение в 1920-е годы термина «вещественное оформление спектакля», базирующегося на «чисто живописных» приемах станковой живописи, как отражение эстетической позиции определенного театрального направления, невозможность его универсального применения. Легитимизация термина «сценография». Влияние кинематографии на театр. Специфика сценографии. Основные стилистические тенденции современной сценографии. Поиски оформительских решений, структура которых подчинена внутренней логике сценического действия, раскрывает свою образную сущность в самом процессе игры актёров в современном театре.

Тема 3. Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля.

3.1 Понятия «художественный образ» и «образ спектакля».

Понятия «художественный образ» и «образ спектакля». Изобразительные и выразительные свойства образа; многоассоциативность сценографического образа. Анализ драматургии как основы режиссерского замысла и сценографии спектакля. Значение авторских ремарок. Сквозное действие, сверхзадача, жанр и их реализация в сценографии. Принципы и приемы художественного оформления спектакля. Световое решение спектакля.

3.2 Художественная деталь.

Художественная деталь, сценический костюм как элементы художественно-образной системы.

Тема 4. Техника сцены.

4.1 История развития техники сцены.

История развития техники сцены – сцене, оркестра, просцениум, амфитеатр, арена. Сцена-коробка оперно-балетного театра XVII-XIX вв. Малая сцена. Понятие театрального пространства: зрительское и сценическое. Виды пространства зрительного зала: амфитеатр, ярусный – ранговый театр.

4.2 Основные виды сцены.

Основные виды сцен: сцена-арена, пространственная сцена, сцена-коробка. Устройство сцены-арены. Основные конструктивные вертикальные элементы современной сцены – планшет сцены, трюм, колосниковое пространство. Основные конструктивные горизонтальные части современной сцены – авансцена, игровая сцена, позадиарьерное пространство (арьерсцена), сценические карманы. Особенности конструкции и оснащение большой и малой сцены. Сценическая машинерия. Сценический свет, группы и типы театральных световых приборов, стационарных и переносных. Звуковое оборудование. Одежда сцены – занавесы, кулисы, задники, падуги, боковины, горизонты. Современные технологии в оборудовании и оснащении сцены. Сценическое оборудование: стационарное: круг, кольцо, подъемно-опускные площадки, сейфы, штанкетное оборудование и вспомогательные: накладной круг, фуры, и т.п. Сцены-трансформеры. Оборудование и оснащение несценических пространств. Энвайромонт. Основы противопожарной безопасности на сцене.

Тема 5. Технология художественного оформления спектакля.

5.1 Виды и типы декораций.

Виды и типы декораций. Театральная мебель. Бутафория. Выгородка. Подгонка. Художественный свет на сцене.

5.2 Музыкально-шумовое оформление спектакля.

Музыкально-шумовое оформление спектакля. Технологические основы монтировочных репетиций. Технологические основы репетиции антракта. Технологические основы генеральной репетиции. Выпуск спектакля. Приемы смены декораций во время спектакля. Проблемы сохранности художественного оформления спектакля в процессе его эксплуатации.

5.3 Цвет и цветовосприятие.

Зрительный образ спектакля. Цвет как выразительное средство идейно-образной концепции произведения. Научный аспект цвета, философский аспект цвета, энергоинформационный аспект цвета. Символическое понятие цвета (Павел Флоренский). Цветовой спектр. Субъективные и объективные свойства цвета: основные, составные, дополнительные, близкие, симультанность, теплохолодность и в связи с этим эмоциональная выразительность цвета. Разложение цвета. Ассоциативное и смысловое восприятие цвета и цветовых соотношений. Цвет и звук (Скрябин).

Импрессионизм. Построение цветовых отношений. Психология цвета. Цвет как элемент сценографии. Цветовое решение спектакля. Взаимосвязь цвета и светового оформления спектакля.

Тема 6. Композиция.

6.1 Определение понятия «композиция».

Определение понятия «композиция». Композиция как упорядоченное соединение элементов. Два понятия: «хаос» и «порядок». Искусство сценографии как приведение в порядок бесформенной формы. Композиция, возникающая спонтанно. Главные формальные признаки композиции: целостность, подчиненность второстепенного главному (наличие доминанты), уравновешенность. Целостность – внутреннее единство композиции. Доминанта композиции и фокус композиции. Уравновешенность статическая и динамическая. Уравновешенность – основа гармонии в произведении.

6.2 Типы композиции.

Замкнутая композиция: стремление к центру. Открытая композиция. Свойства открытой композиции: центробежность, тяготение к поступательному движению, скольжению по спирали, «уход» от центра. Симметричная композиция и ее основа – равновесие. Асимметричная композиция и ее свойства: не содержит оси или точки симметрии. Статичная композиция: устойчивость, неподвижность, симметричная уравновешенность. Динамическая композиция: внешняя неустойчивость, асимметрия, открытость. Диагональ, фронтальность, контраст, нюанс. Семантика знака – пиктографический знак, предмет, среда.

Тема 7. Сценическое пространство.

7.1 Двухмерное пространство.

Длина и ширина как единицы измерения двухмерного пространства. Картина, передающая иллюзию пространства (иллюзорное пространство). Плоскостная композиция. Средства передачи иллюзорного пространства. Линейная перспектива. Воздушная перспектива.

7.2 Трехмерное пространство.

Длина, ширина и глубина (высота) как единицы измерения трехмерного пространства. Объемные художественно-декоративные элементы сценического пространства. Сценическая композиция: декорация, бутафория, мебель и т.д. Ритмическая организация групп в пространстве. Пространство между предметами и человеком.

Тема 8. Сценический костюм.

8.1 Театральный костюм.

Театральный костюм — это составная сценического образа актера, это внешние признаки и характеристика изображаемого персонажа, помогающие перевоплощению актера; средство художественного воздействия на зрителя. Для актера костюм — это материя, форма, одухотворенная смыслом роли.

Как актер в слове и жесте, движении и тембре голоса творит новое существо сценического образа, отталкиваясь от заданного в пьесе, так и художник, руководствуясь теми же данными пьесы, воплощает образ средствами своего искусства.

На протяжении многовековой истории театрального искусства декорационное оформление последовательно прошло эволюционное преобразование, вызванное не только совершенствованием сценической техники, но и всеми перипетиями стилей и моды соответствующих времен. Оно зависело от характера литературного построения пьесы, от жанра драматургии, от социального состава зрителя, от уровня сценической техники.

5.2. Практические занятия.

Тема 1. Сценография как вид искусства.

1.1. Вводная лекция.

1.2. Выразительные средства сценографии.

1.3. Современная сценография.

Тема 2. Истоки и формирование отечественного театрально-декорационного искусства.

2.1 Рождение элементов театрально-декорационного искусства.

2.2 Эволюционный переход декоративного искусства в сценографию.

Тема 3. Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля.

3.1 Понятия «художественный образ» и «образ спектакля».

3.2 Художественная деталь.

Тема 4. Техника сцены.

4.1 История развития техники сцены.

4.2 Основные виды сцены.

Тема 5. Технология художественного оформления спектакля.

5.1 Виды и типы декораций.

5.2 Музыкально-шумовое оформление спектакля.

- 5.3 Цвет и цветовосприятие.
 Тема 6. Композиция.
 6.1 Определение понятия «композиция».
 6.2 Типы композиции.
 Тема 7. Сценическое пространство.
 7.1 Двухмерное пространство.
 7.2 Трёхмерное пространство.
 Тема 8. Сценический костюм.
 8.1 Театральный костюм.

5.3. Семинарские занятия.

- ✓ **Примерный перечень тем к семинарским занятиям:**
- ✓ 1.Сценография и её место в изобразительном искусстве.
- ✓ 2.История и основные этапы развития сценографии.
- ✓ 3.Выразительные средства современной сценографии.
- ✓ 4.Сценографические материалы, сценографические конструкции.
- ✓ 5.Различные методы и приёмы композиционной организации сценического пространства в зависимости от вида и жанра зрелищных искусств: перспективная, фронтальная, вертикальная, симультанная, кольцевая, в круге.
- ✓ 6.Функция художника как соавтора постановки театрализованного представления. Исследование творчества: Д. Боровского, Э. Кочергина, О. Шейнциса, В. Левинталя, и др.
- ✓ 7.Особенности творческого взаимодействия режиссёра и художника. На примере известного творческого союза.
- ✓ 8. Сценические эффекты и способы их создания.
- ✓ 9. Оформление спектаклей в театре абсурда.
- ✓ 10. Виды современной сцены.
- ✓ 11.Работа режиссера по оформлению спектакля.
- ✓ 12.Световое оформление спектакля.

5.4. Самостоятельная работа обучающихся

График СРС

Заочная форма обучения

№ п/п	Название раздела (темы) дисциплины	Виды СРС	Периодичность (сроки) контроля СРС	№ семестра	Время на изучение, выполнение задания
Раздел 1. Сценография как вид искусства.					
1	Вводная лекция.	Конспекты.	По итогам изучения темы	5	8
2	Выразительные средства сценографии.	Эскизов костюма и реквизита.	По итогам изучения темы	5	8
3	Виды сценографии.	Изготовление макетов оформления сцены.	По итогам изучения темы	5	8
Тема 2. Истоки и формирование отечественного театрально-декорационного искусства.					
4	Рождение элементов театрально-декорационного искусства.	Написание партитур.	По итогам изучения темы	5	12
5	Эволюционный переход декоративного искусства в сценографию.	Написание партитур.	По итогам изучения темы	5	12
Тема 3. Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля.					
6	Понятия «художественный образ» и «образ спектакля».	Разработка эскизов по заданию преподавател	По итогам изучения темы	5	10

		я.			
7	Художественная деталь.	Изучение дополнительной литературы	По итогам изучения темы	5	10
Тема 4. Техника сцены.					
8	История развития техники сцены.	Просмотр фото, видео материалов	По итогам изучения темы	5	12
9	Основные виды сцены.	Просмотр фото, видео материалов	По итогам изучения темы	5	12
Тема 5. Технология художественного оформления спектакля.					
10	Виды и типы декораций.	Выполнение самостоятельных заданий на практическом занятии	По итогам изучения темы	5	5
11	Музыкально-шумовое оформление спектакля.	Написание световых партитур	По итогам изучения темы	6	7.
12	Цвет и цветовосприятие.	Выполнение самостоятельных заданий на практическом занятии	По итогам изучения темы	6	8
Тема 6. Композиция.					
13	Определение понятия «композиция».	Анализ сценографии на примере театральной постановки (на выбор).	По итогам изучения темы	6	15
14	Типы композиции.	Анализ сценографии на примере театральной постановки (на выбор).	По итогам изучения темы	6	15
Тема 7. Сценическое пространство.					
15	Двухмерное пространство.	Зарисовки декораций и составление схем пространственного устройства театра. Фиксирование в дневник наблюдений	По итогам изучения темы	6	15.
16	Трехмерное пространство.	Зарисовки декораций и	По итогам изучения темы	6	15

		составление схем пространственного устройства театра. Фиксирование в дневник наблюдений			
Тема 8. Сценический костюм.					
17	Театральный костюм.	Посещение концертов, спектаклей, театрализованных представлений и праздников	По итогам изучения темы	7	30
Итого по дисциплине					202

Вопросы для самоконтроля:

1. Технология изготовления декораций в театральных мастерских.
2. Работа парикмахеров и гримеров.
3. Устройство мастерской по изготовлению бутафории и реквизита.
4. Художник-оформитель, его обязанности в театре.
5. Художник-декоратор и его обязанности в театре.
6. Определение понятия «композиция».
7. Формальные принципы композиции.
8. Внутреннее единство композиции.
9. Доминанта и фокус композиции.
10. Статическая и динамическая уравновешенность.
11. Замкнутая композиция.
12. Открытая композиция.
13. Симметрия и ее роль в композиции.
14. Точечная композиция.
15. Линейно-ленточная композиция.
16. Объемная композиция
17. Пространственная композиция.
18. Двухмерное пространство.
19. Трехмерное пространство
20. Пустое и загруженное пространство.
21. Сценограф в театре, его обязанности.
22. Историческое время в театре.

Темы самоконтроля:

1. Специфика театрально-декорационного искусства.
2. Основные этапы развития сценографии в России.
3. Сценическое оформление спектаклей в первом профессиональном публичном театре в России.
4. Роль XVIII в. в развитии театрально-декорационного искусства.
5. Оформление различных стилей сценографии в начале XIX в.
6. Пути развития сценографии во 2-ой половине XIX в.
7. Реформа декорационного искусства в Частной опере С.И. Мамонтова.
8. Характеристика сценографических решений художников Частной оперы Мамонтова: В. Васнецова, В. Поленова, К. Коровина, М. Врубеля.
9. Изобразительная режиссура художников МХТ.
10. Творчество В. Симова.
11. Сценография в императорских театрах в начале XX в.
12. Стиль-модерн А.Я. Головина.
13. Художники «Мира искусства» в Антрепризе С.П. Дягилева.
14. Театрально-декорационное искусство В. Мейерхольда.

15. Поиски новых сценографических решений в России начале XX в.
16. Характеристика сценографии 30-х гг.
17. Творческое наследие Н. Акимова.
18. Сценографы шестидесятых годов.
19. Сценография 70–80-х гг. Искусство Д. Боровского.
20. Г. Якулов – первый профессиональный сценограф советского театра.
21. Творческий стиль Э. Кочергина.
22. Театральный художник В. Левенталь.
23. Развитие сценографии в конце XX столетия.
24. Техника сцены.
25. Виды декораций и пространственное устройство сцены.
26. Технология художественного оформления спектакля.
27. Приемы и стили декорационного оформления.
28. Сценография как искусство создания зрительного образа.
29. Работа режиссера с художником.

2.6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.

Примерный перечень вопросов к экзамену:

- 1.Изобразительные и выразительные особенности художественного образа спектакля.
- 2.Специфика и функции театрального художника.
- 3.История декоративного искусства западноевропейского театра.
4. Становление русского декорационного искусства.
- 5.Творчество известных российских художников в театре (конец XIX – начало XX веков)
- 6.Сценография как фактор художественной целостности спектакля.
- 7.Принципы и элементы сценографии.
- 8.Эволюция сценической площадки, ее разновидности.
- 9.Виды пространственного решения спектакля.
- 10.Этапы и содержание работы над художественным оформлением спектакля.
- 11.Психология восприятия цвета. Цветовое решение спектакля.
- 12.Особенности персонажной сценографии.
- 13.Техническое устройство сцены.
- 14.Значение эскиза и макета в разработке сценографии.
- 15.Световое оснащение сцены.
- 16.Световое решение и световая партитура как компоненты художественного оформления спектакля.
17. Современные визуальные искусства и технологии в театре.
- 18.Особенности художественного оформления спектакля в любительском театре.
- 19.Художественная деталь в сценографии.
- 20.Сотворчество режиссера и театрального художника в современном театре.
21. Устройство театрального пространства.
- 22.Виды сцен.
23. Пульт управления сценической техникой.
24. Особенности работы машинистов сцены.
25. «Мягкая» и «жесткая» декорации.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

7.1. Рекомендуемая литература.

7.1.1. Основная литература.

- 1.Барба Э. Бумажное каноз: Трактат о Театральной Антропологии / пер. с фр. М. Александровская. – СПб., 2008.
- 2.Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра. В 12-ти тт. М., 1997- 2012.
3. Попов, А. Д. Художественная целостность спектакля . М., 2003.
4. Шевелев, Г. В. Сцена: механическое оборудование : учеб.пособие. М., 2007.
5. Поляков М.Я. О театре: Поэтика, семиотика, теория драмы. – М., 2001.

7.1.2. Дополнительная литература.

- 1.Базанов В. В. Работа над новой постановкой. СПб., 1997. (Технология оформления спектакля).

2. Ремез О. Я. Ваш первый спектакль. М., 1971.
3. Свобода Й. Тайна театрального пространства: лекции по сценографии. М., 1999.
4. Базанов В. В. Техника и технология сцены. Л., 1976.
5. Березкин В. И. Искусство оформления спектакля. М., 1986.
6. Виноградов В. М. Театральные здания вчера, сегодня, завтра. М., 1971.
7. Исмагилов Д. Г., Древалёва Е. П. Театральное освещение. М., 2005.
8. Келлер М. Этот фантастический свет. М., 2007.
9. Михайлова, А. А. Образ спектакля. М., 1978.
10. Смелков Ю. С. Малая сцена. М., 1984.
11. Ушаков, А. Л. Оформление спектакля на малой сцене. М., 2010.
12. Художник, сцена: сб. статей. М., 1978.
13. Зайцев, А. С. Наука о цвете и живопись. М., 1986.
14. Михайлова, А. А. Сценография: теория и опыт. М., 1990.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

Тема 1. Сценография как вид искусства.

1. Повествовательная сценография.
2. Игровая сценография.
3. Динамическая сценография.
4. Условная сценография
5. Поэтическая сценография
6. Световая сценография.

7. Единая пластическая среда как “фон” для актеров, который, благодаря совершенству сценической архитектуры, звучащему слову, развитию действия, жизни актеров, сценическому свету, обнаруживал в ходе спектакля новые свои смыслы. Единая пластическая среда как образ мира, который обогащается и растет в ходе спектакля.

8. «Метафорические декорации».

1.2 Выразительные средства сценографии.

1. Композиция как средство воплощения художественного замысла. Театральная сценографическая композиция — сочетание актёра, предметов и пространств, организованных в единую продуманную систему.

2. Важнейшие элементы пространственной композиции: пластический линейный строй, взаимоотношение цветовых пятен, пластика света, контраст силуэтных масс, света, цвета и фактур различных материалов.

3. Масштаб и масштабность.

4. Актёр в движении — основной динамичный, постоянно изменяющийся центр композиции. Соподчиненность всех элементов художественного оформления спектакля размерам человеческой фигуры.

5. Сценическое пространство. Выразительность и удобство просмотра композиции декораций и мизансцен с различных точек зрительного зала.

6. Изменяющийся темп ритм спектакля и трансформация декораций во времени. Значение доминирующего элемента и точно отобранной содержательной и образной детали в пластической композиции спектакля. Логичность и обоснованность каждого элемента композиции.

7. Специфические особенности пространственной среды спектакля. Эмоциональная конкретность и определенность выразительности пластических, пространственных форм.

Тема 2. Истоки и формирование отечественного театрально-декорационного искусства.

1.2 Рождение элементов театрально-декорационного искусства.

✓ Разработка эскизов художественного оформления спектакля. Поиски зримого образа. Сбор литературного и иконографического материала (выписки, зарисовки, кальки). Выполнение черновых эскизов и набросков. Подбор материалов и фактур для изготовления макета. Рабочий и чистовой макеты.

✓ Чертежи и планировки. Составление монтажной ведомости. Технологическое описание и смета. Определение в чертеже схемы распределения световой аппаратуры в концертной аппаратуре на сцене (софиты, прожекторы, нижние подсветы, переносная аппаратура), выносной свет (выносной софит, проекционная аппаратура, осветительные ложи). Разработка письменных указаний осветителю для создания световой партитуры спектакля.

- ✓ Проведение монтажной репетиции. Световая партитура.

✓ Сюжетная композиция афиши. Выразительные возможности шрифта. Приёмы выполнения: рисунок, живопись, аппликация, фото, шрифты, трафарет.

Тема 3. Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля.

3.1 Понятия «художественный образ» и «образ спектакля».

✓ Определение на примере проекта дипломного показа «художественный образ» и «образ спектакля».

✓ Составление эскиза оформления дипломного показа.

Тема 5. Технология художественного оформления спектакля.

5.2 Музыкально-шумовое оформление спектакля.

Написание музыкально-шумовых партитур на примере проекта дипломного показа.

5.3 Цвет и цветовосприятие.

Свет на сцене.

1. Роль освещения в пространственной композиции.
2. Роль освещения на сцене: освещение декорации, освещение актеров.
3. Современные световые приборы.
4. Пульт управления. Работа художника по свету.
5. Рассеянный свет. Свет направленный. Контражур. Свет скульптурный.
6. Световая графика. Световая живопись. Световые эффекты.
7. Проекция.

Тема 6. Композиция.

6.2 Типы композиции.

1. Композиция как средство воплощения художественного замысла. Театральная сценическая композиция — сочетание актёра, предметов и пространств, организованных в единую продуманную систему.

2. Важнейшие элементы пространственной композиции: пластический линейный строй, взаимоотношение цветовых пятен, пластика света, контраст силуэтных масс, света, цвета и фактур различных материалов.

3. Масштаб и масштабность.

4. Актёр в движении — основной динамичный, постоянно изменяющийся центр композиции. Соподчиненность всех элементов художественного оформления спектакля размерам человеческой фигуры.

5. Сценическое пространство. Выразительность и удобство просмотра композиции декораций и мизансцен с различных точек зрительного зала.

6. Изменяющийся темп ритм спектакля и трансформация декораций во времени. Значение доминирующего элемента и точно отобранной содержательной и образной детали в пластической композиции спектакля. Логичность и обоснованность каждого элемента композиции.

7. Специфические особенности пространственной среды спектакля. Эмоциональная конкретность и определенность выразительности пластических, пространственных форм.

Тема 8. Сценический костюм.

8.1 Театральный костюм.

✓ Творческие взаимоотношения художника и режиссёра.

✓ Специфика образного языка художника и режиссёра.

✓ Изучение и анализ литературного текста, исторических, этнографических, иконографических материалов. Зарисовка мебели, тканей, орнаментов, костюмов, предметов быта. Отбор и переработка собранных материалов.

✓ Образное выражение стиля эпохи в зависимости от общей идеи, жанра и содержания пьесы.

✓ Драматургический материал и раскрытие его в набросках, эскизах, объемных пластических образах.

7.2.2. Информационно-программные средства.

1. История: Кино. Театр. – Режим доступа: <http://kinohistory.com/index.Php>
2. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: <http://www.art-world-theatre.ru/>
3. Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа: <http://www.theatreplanet.ru/articles/>
4. Театральная библиотека : пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/>

5. Театральная Энциклопедия. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php
6. Театральная энциклопедия. – Режим доступа: <http://www.theatre-enc.ru/>
7. Театры народов мира. – Режим доступа: <http://teatry-narodov-mira.ru/>
8. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа: http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.Htm

Глоссарий.

Авансцена

передняя часть сцены, расположенная между рампой и основным занавесом.

Арлекин

горизонтальное полотно ткани (гладкое или собранное в складку), подвешиваемое сразу за порталом сцены и драпирующее верх основного занавеса, из материала которого обычно и изготавливается; иногда имеет жесткую основу (раму).

Арьерсцена

задняя часть сцены. Является продолжением основной сцены и располагается за большой аркой в задней стене. Удобна для создания иллюзии большой глубины пространства, служит резервным помещением, удобна для различных свето-проекций. Имеется не на каждой сцене.

Бережок

плоская длинная, но невысокая декорационная деталь (рамка, обтянутая холстом или обитая фанерой). Ставится впереди какого-либо объекта, скрываемого от публики. Верхняя кромка обычно неровная. Бережок служит для изображения рельефа ландшафта, линии горизонта.

Бутафория

предметы оформления спектакля (мебель, скульптура, украшения, посуда и др.), специально изготавливаемые из картона, дерева, жести, папье-маше, каких-либо тканей. Основные условия бутафории: прочность, легкость, дешевизна, выразительность формы.

Вставка

отдельная составная часть декорации: стенка павильона, плоская рама, обтянутая холстом и облицовывающая боковину станка, лестницы и т. п.

Выносной софит

группа осветительных приборов, расположенных в ряд (или в два) в зрительном зале сверху перед порталом сцены.

Горизонт

полотнище ткани, выкрашенное в один цвет (белый, серо-голубой, голубой), подвешиваемое в самой глубине сцены, закрывающее собой заднюю стену и, закругляясь, частично перекрывающее бока сцены. При соответствующем освещении создает иллюзию открытого пространства, воздуха. Иногда горизонт называют радиусом.

Жесткие декорации

детали оформления спектакля, имеющие жесткую основу (каркас), сделанную из твердых материалов (дерево, металл и т. п.). К ним относятся станки, лестницы, стенки павильонов, рельефы, колонны, деревья и т. д.

Задник

живописное полотно на ткани (холст, бязь и др.), подвешиваемое в растянутом виде на штанкетном подъеме или каком-либо бруске. Являясь фоном оформления спектакля, располагается сзади других декораций.

Зеркало сцены

пространство, ограниченное порталной аркой и настилом пола сцены.

Индивидуальный подъем

механизм, состоящий из лебедки с тросом (или веревкой), прокинутым через передвижные блоки на колосниках и опускающимся на планшет сцены. Перемещаемость блока на колосниках дает возможность опускать трос (веревки) в любом нужном для монтажа месте. Бывает ручным и механическим.

Карман

вспомогательные помещения в боках сцены, служащие для размещения боковых фурок, зарядки и монтажа оформления и других сценических работ. Сообщается с основной сценой через большие арки.

Кобылка

особой формы деревянный или металлический крючок, прикрепляемый на не видимой зрителям стороне детали оформления и служащий для скрепления декораций между собой.

Колосники

собранный из брусков крупного сечения (12 см x 8 см) решетчатый настил на верху сцены. На колосниках располагается система постоянных и перемещаемых блоков, вокруг которых пропускаются тросы и веревки индивидуальных и штанкетных подъемов.

Кулиса

большое полотнище ткани, сшитое вертикально. Подвешивается в свободном состоянии (гладко или в складку) на границах между планами сцены, закрывая собою боковые пространства сцены. Кулиса — часть одежды сцены или самостоятельная деталь оформления спектакля, Фактура и цвет ткани различны. Может быть живописной.

Люки-провалы

специальные люки в планшете сцены, куда исчезают и откуда появляются в случае необходимости персонажи спектакля. Люки-провалы, как правило, оснащаются подъемно-опускными механизмами.

Мягкие декорации

детали оформления спектакля, сделанные из мягких материалов (задники, тюли, половики, кулисы, падуго, драпировки и т. п.). При уборке и транспортировке скатываются или сворачиваются.

Павильон

декорация, изображающая какой-либо интерьер.

Падуга

часть одежды сцены в виде горизонтального полотнища; подвешивается к штанкетному подъему и перекрывает от зрителя все, что висит на верху сцены. Может быть гладкой, собранной в складку, фигурной, живописной и раз- личной по цвету и фактуре ткани.

Пандус

театральный станок, имеющий наклонную поверхность.

Панорама

большой живописный задник, который во время действия передвигается с одной стороны сцены на другую. Передвижение осуществляется с помощью особого механического устройства, состоящего из так называемой панорамной дороги и приводных лебедок. Применяется в тех случаях, когда нужно изобразить движение актеров или каких-либо предметов на сцене. Для этого движется не объект на сцене, а панорама за ним.

Перестановка

смена оформления, производимая во время антракта или небольшой паузы между картинами.

Пистолет

прожектор (ПР-300М), осветительный прибор проекционного типа, предназначается для высвечивания узким и сильным световым пучком отдельных актеров и части декораций.

Планшет зрительного зала

пол зрительного зала.

Планшет сцены

пол сцены, обычно деревянный; иногда в своей наиболее насыщенной сценическим действием части имеет съемные щиты. Планшет сцены может быть механизирован (круги, фурки, подъемно-опускные площадки и др.)

Портал сцены

архитектурная арка зеркала сцены.

Рампа

система осветительных приборов рассеянного света, находящихся на планшете по переднему краю авансцены.

Софит

группы приборов верхнего света, подвешенные к штанкетам или на специальные подъемно-опускные цельносварные фермы. К последним нередко прикрепляют и приборы направленного света (прожектора). Софиты подвешиваются параллельно порталу на границах между планами сцены.

Станок

декорационная конструкция, которая служит для подъема уровня сцены. К станкам относятся: помосты, пандусы, различные площадки и др.

Трюм

нижняя часть сцены, находящаяся под ее планшетом.

Фестон

фигурный подбор декоративной драпировки, свисающий в виде полуовальных, закругленных складок.

Фурка

передвижная площадка на роликах, выкатываемая на сцену. Служит средством быстрой смены оформления.

Чистая перемена

смена оформления, совершаемая при открытом занавесе. Перемена производится на свету (на глазах у публики) или в темноте.

Штанкетный подъем

система, состоящая из штанкета (труба или брус), подвешенного на тросах, перекинутых через блоки, постоянно смонтированные на колосниках. Другие концы тросов прикрепляются к противовесу. Штанкетное устройство служит для ручного или механического подъема и опускания деталей оформления. Вес декораций, прикрепленных к штанкету, уравнивается грузками на противовесе.