

Е. П. Шевченко

**КОСТЮМ И СЦЕНИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ТАНЦА**

Учебно-методическое пособие

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Е.П. Шевченко

Учебно-методическое пособие
«Костюм и сценическое оформление танца»

Саратов 2016

Е.П. Шевченко

Костюм и сценическое оформление танца. Учебно-методические пособие. – Саратов, 2016. – 48 с.

Учебно-методическое пособие посвящено истории костюма и сценическому оформлению танца. В нем рассматривается костюм как объект культуры, история бытового костюма от древности до XX века, история театрального костюма от древности до настоящего времени. Особое внимание уделяется театрально-декорационному искусству России на разных исторических этапах.

Пособие содержит краткое изложение истории костюма и сценического оформления танца, примеры практических занятий, виды самостоятельной работы с пояснениями, темы докладов, рефератов, контрольных работ, вопросы к зачету, экзамену, список дополнительной литературы и интернет-ресурсов.

Учебно-методическое пособие может быть использовано студентами-заочниками, изучающими учебный курс «Костюм и сценическое оформление танца», а также преподавателями учреждений дополнительного образования, детских школ искусств, училищ искусств, факультетов культуры и искусства.

Рецензенты:

доктор искусствоведения, профессор Лебедев А.Е.

Рекомендовано учебно-методическим Советом
Института искусств СГУ в качестве
методического пособия для использования в
учебном процессе

Работа издана в авторской редакции

Введение

История хореографического искусства является частью мировой культуры. Танец – один из наиболее древних видов искусств. За тысячелетия своего существования он накопил арсенал устойчивых средств, сохраняющихся при любых сценических реформах.

Учебная дисциплина «Костюм и сценическое оформление танца» ставит своей целью – формирование у бакалавров, обучающихся по направлению «Хореографическое искусство», представлений о культуре бытовой одежды и театрального костюма, а также об основных этапах истории развития сценического оформления танца. Она призвана способствовать расширению общей и театральной культуры выпускника, должна привить уважение к работе художника-сценографа, познакомить с особенностями работы художника по костюмам. Для ее освоения студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения таких дисциплин как: «История и теория музыки», «История театра», «История хореографического искусства», «История изобразительного искусства», «Мастерство актера в хореографии», «Грим».

Студенты в процессе изучения данной дисциплины должны, во-первых, познакомиться с историей возникновения, развития и совершенствования костюма у разных народов; во-вторых, выработать представления об основных стилистических эпохах в развитии театрально-декорационного искусства; в-третьих, научиться находить взаимосвязи между театральным и бытовым костюмами.

Структура данного учебно-методического пособия такова: истории костюма, как бытового, так и театрального посвящены разделы с 1 по 3, сценическое оформление танца рассмотрено в разделе 4. В данном небольшом пособии не может быть всей информации по заявленной теме. Для более глубокого овладения материалом необходимо уделить особое внимание самостоятельной работе. В соответствии с этим у студентов-заочников на дисциплину «Костюм и сценическое оформление танца» (4,5 и 6 семестры) отводится 12 аудиторных часов и 119 часов на самостоятельную работу. Промежуточной аттестацией на протяжении трех семестров являются – зачет, экзамен и контрольная работа. Вопросы и задания к ним также представлены в данном пособии.

Раздел 1. Костюм как объект культуры

Тема 1. Введение в историю костюма

Что изучает история костюма. Источники информации и иконографический материал по дисциплине. Понятия одежда, костюм, мода. Основные причины возникновения одежды.

Национальные, социальные, этические, климатические факторы, влияющие на развитие костюма.

Тема 2. Искусство костюма и его функции в системе культуры

Основные международные нормативные акты ЮНЕСКО и других организаций по проблемам сохранения и развития культурного наследия народов мира с использованием современных образовательных структур и информационных технологий. «Рекомендация о сохранении фольклора» (ЮНЕСКО, 1989 г.) Программа ЮНЕСКО «Провозглашение шедевров устного и нематериального наследия человечества» (2000 г.). Конвенция о сохранении нематериального культурного наследия человечества (ЮНЕСКО, 2003 г.).

Повышение внимания к образованию как фактору сохранения и развития традиций художественной народной культуры в современном российском обществе.

Закон Российской Федерации «Об образовании» как основа развития образования в области художественной культуры. Актуальные задачи этнохудожественного образования, вытекающие из Указа Президента РФ «О патриотическом воспитании» и других основополагающих документов.

Тема 3. Костюм как художественное произведение

Основы формирования художественной среды средствами национального костюма. Концепции художественного восприятия. Критерии ценности художественных произведений в исторической ретроспективе и перспективе. Народный костюм и авторские разработки.

Тема 4. Методика анализа костюма по следующим признакам: эпоха, климатические условия формирования костюма, род занятий, мировоззрение, традиции и т.п.

Эпоха (название, временные границы); климатические условия создания костюма; исторические условия развития костюма как отражение уровня развития художественной культуры; костюм как отражение мировоззрения: религии, идеологии, основных тенденций в философии и образовании; Костюмы, связанные с традициями и обрядами характерными для страны или определённого социального слоя.

Отражение основных направлений и течений в художественном творчестве в целом и исторически-социальная характеристика костюма.

Тема 5. История мужского костюма

Мужской костюм как символ мужества, моральных устоев и социальной характеристики. Формы и расцветки мужского костюма. Определение национальности и статуса хозяина костюма. Костюм как военные доспехи. Характеристика эпохи на основе мужского костюма.

Тема 6. История женского костюма

Женский костюм как символ женственности и хранительницы домашнего очага. Отражение моральных устоев и социальной характеристики общества в стиле женского костюма. Формы, ткани и расцветки женского костюма. Определение национальности и статуса женщины по костюму и деталям его украшения.

Тема 7. История национального костюма

Национальность. Этнос. Знакомство с традициями и культурой России: и западноевропейских стран через традиционный или архаичный костюм. Праздничный костюм. Характеристика семейно-бытовых традиций средствами костюма, Этнографический подход к изучению культуры и искусства.

Использование костюма в песенном и музыкально-игровом фольклоре.

Тема 8. Характеристика образа средствами сценического костюма. Костюм в живописи русских художников

Характеристика образов средствами сценического костюма (Джульетта Мазина в фильме Марчелло Матространи «Ночи Кабирии», Блок «Незнакомка», «Евгений Онегин» - театральные, оперные и балетные спектакли, Верди. «Травиата» - итальянская, английская опера и киноверсия; Шекспир «Гамлет» – классическая и современная постановка; Н.В.Гоголь «Ревизор» - современная театрализованная постановка; О.Шишкин «Анна Каренина... продолжение...»; Глинка «Руслан и Людмила» - современная интерпретация образов в БТ; С.Аксаков «Аленький цветочек»; р.н.с. «Курочка Ряба»; И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей»).

Костюм в живописи русских художников как психологическая характеристика образа. (К. П. Брюллов Всадница (1832), В. Л. Боровиковский Портрет Марии Ивановны Лопухиной (1797), К. А. Сомов Дама в голубом платье (1900), А. П. Рябушкин "Втёрся Парень в хоровод..." (1902), А. Г. Венецианов "Крестьянка с васильками", И. П. Аргунов "Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме" (1784), В. А. Бакшеев "Девушка, кормящая голубей" (1887), К. А. Коровин "У балкона" (1886)).

Раздел 2. История бытового костюма от древности до XX века

Тема 1. Костюм первобытного мира

Причины возникновения первой одежды; материалы, используемые первобытными людьми; форма одежды; значение талисманов, амулетов в отделке костюма. Быт первобытного человека. Различия мужского и женского костюма. Возникновение ткачества.

Тема 2. Древний Египет 4000 - 1000 до н. э.

Особенности климатического и географического положения Египта. Социальное устройство государства. Жилье и быт египтянина, социальная лестница. Мир живых и мир мертвых. Значение науки и религии в жизни египтян. Ткани, цвет, орнамент, отделки. Одежда, парики, головные уборы Древнего Царства. Мужской костюм. Женский костюм. Одежда, парики, головные уборы, обувь, косметика Среднего Царства. Мужской костюм. Женский костюм. Одежда, парики, головные уборы, обувь Нового Царства. Мужской костюм. Женский костюм. Костюм фараона, костюм жреца.

Тема 3. Костюм народов Передней Азии. 3000 - 1000 лет до н. э.

Географические, климатические и экономические особенности государств передней Азии. Мужской костюм. Военный костюм. Женский костюм.

Тема 4. Костюм древней Персии. 1000 лет до н. э.

Географическое, политическое положение Древней Персии. Мужской костюм.

Тема 5. Крито-микенский костюм. 2600 - 1250 лет до н. э.

Географическое, климатическое, экономическое положение государств Средиземноморья. Крито-микенская культура. Мужской костюм. Женский костюм.

Тема 6. Античный мир. Древняя Греция 700 - 400 лет до н. э.

Особенности климатического и географического положения Греции. Мир древних греков. Мифы и легенды. Религия, представление о вселенной. Жилье и быт грека. Одежда в период архаики. Ткани, цвет, орнамент, отделки. Украшения. Возникновение городов-государств. Афины. Архитектура, скульптура, театр. Олимпийские игры. Костюм в Древней Греции. Социальные и национальные различия в костюме. Мужской костюм. Женский костюм. Военный костюм, особенности вооружения армий греков, социальные отличия одежды рядового воина от одежды царя. Эстетический идеал.

Тема 7. Костюм Древнего Рима (500 лет до н. э. - 500 лет н. э.)

Особенности климатического и географического положения Рима. Религия, литература, науки. Жилье и быт римлянина. Понятия чести, нравственности, морали. Республиканский Рим, Римская империя. Социальная лестница. Рабство. Ткани, цвет, орнамент, отделки. Украшения. Костюм, прически, обувь римской знати. Мужской костюм. Женский костюм. Различия в одежде, указывающие на профессиональную принадлежность и социальный статус. Костюм, прически, обувь плебса. Мужской костюм. Женский костюм. Военный костюм. Социальные различия в костюме рядового воина и воена-

чальника. Костюм триумфатора. Эстетический идеал. Влияние иноземных культур и одежды. Падение Западной Римской империи.

Тема 8. Костюм в Византии периода падения Римской империи. (400 - 1500 лет н. э.)

Политическое наследие Рима. Государственное устройство империи. Двор императора, быт, занятия двора. Науки, искусства. Религии и их влияние на культуру. Костюм императорской семьи. Иконографические материалы. Структурные особенности византийского костюма. Значение нравственности, морали для костюма. Особенности тканей и декоративной отделки в костюме. Драгоценные и полудрагоценные камни. Украшения. Эстетический идеал. Параллели между византийским и русским костюмом.

Тема 9. Костюм Средневековой Европы

Раннее средневековье. Особенности исторического периода. Феодалные отношения. Сословное общество: Духовенство, знать и рыцарство, крестьянство. Жизнь и быт поселений. Культура, религия. Представления человека об устройстве мира, его взаимоотношения с окружающим миром. Влияние военных походов на создание представления о прекрасном. Романский стиль в архитектуре изобразительном и прикладном искусстве. Ткани, цвет, орнамент, отделки. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм. Особенности военного костюма. Монашеские ордена и особенности костюма монахов. Нравы, мораль.

Тема 10. Костюм эпохи развитого Средневековья

Бурный рост и развитие городов. Возникновение машин. Развитие товарного производства. Буржуа и наемные рабочие. Париж-цветок Средневековья. Жизнь и быт улиц средневекового города. Расцвет торговли и ремесел. Цеховые отношения. Влияние религии на мировоззрение человека. Церковь и духовенство. Крестовые походы. Готический стиль в архитектуре, скульптуре, прикладном искусстве. Литературные шедевры. Куртуазные отношения, культ прекрасной дамы. Ткани, цвет, орнамент, отделки. Украшения. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм. Возникновение гербовой одежды, феномен «ми парти». Военная одежда, облачение рыцарей.

Тема 11. Готическая аристократическая мода

Феномен Бургундских мод. Бургундский двор, светская жизнь аристократов. Возникновение моды. Многослойность одежды, вычурность кроя, многообразие отделки. Мужской костюм. Женский костюм. Идеал красоты.

Тема 12. Костюм эпохи Возрождения в Западной Европе

Итальянский костюм Эпохи Возрождения. Особенности исторического периода. Социальный уклад жизни. Кругосветные путешествия и географические открытия. Археология и «открытие» античного мира. Науки. Прогрес-

сивные личности. Жизнь и быт итальянских городов и провинций. Значение торговли для формирования класса буржуазии и банкиров. Искусство эпохи Возрождения. Реализм. Феномен Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля. Тип человека Возрождения, эстетический идеал. Развитие ткачества, новые фактуры, цвет, отделка тканей. Костюм, прическа, головной убор, обувь, украшения. Мужской костюм. Женский костюм. Отличия в костюме аристократии и крестьянства. Особенности и разнообразие в итальянских костюмах. Венецианский костюм. Мужской костюм. Женский костюм.

Тема 13. Испанский костюм эпохи Возрождения

Характеристика исторического периода. Особенности развития культуры и искусства в Испании. Влияние культуры мавров. Влияние католической церкви на культуру, искусство, костюм. Ткани, особенности цвета, характер отделки. Украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм. Детский костюм. Различия между костюмами аристократов и простолюдинов.

Тема 14. Французский костюм эпохи Возрождения

Влияние итальянской культуры на формирование французской моды. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм.

Тема 15. Английский костюм эпохи Возрождения

Ткани, цвет, отделка, украшения. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм. Особенности костюмов королевы Елизаветы I.

Тема 16. Русский костюм

Русский костюм до монгольского периода. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования. Формирование государства, города и деревни, ремесла, торговля. Особенности русского костюма. Ткани, отделка, орнаментика. Украшения. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм. Матримониальные и социальные отличия в костюмах. Влияние религии, нравственности и морали на костюм. Эстетический идеал. Военный костюм, характерные особенности.

Тема 17. Русский костюм после XIII века - до XVIII века

Московская Русь. Города, торговля, ремесла. Социальные и национальные отличия в костюме. Ткани, цвет, орнамент, отделки. Украшения. Костюм прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм. Эстетический идеал. Костюм бояр в Думе. Костюм царя: Малое царское облачение. Большое царское облачение. Костюм духовенства.

Тема 18. Западноевропейский костюм XVII века

Костюм Франции первой половины XVII века. Социально-экономическое положение Франции в первой половине XVII века. Монархия. Абсолютизм. Войны. Буржуазия. Расцвет мануфактур. Частные капиталы. Художественный стиль барокко и классицизма. Вкусы придворной аристократии. Жизнь и быт двора. Франция – законодательница мод. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Специфика мушкетерского костюма. Женский костюм. Отличия аристократического и народного костюма.

Тема 19. Костюм Франции второй половины XVII века

Стиль «барокко» и его характерные черты в искусстве. Архитектура, интерьеры, прикладное искусство. Этикет двора. Театральность костюма «барокко». Костюм-произведение искусства. Взаимосвязь характера придворного аристократического костюма с взрослением и мужанием короля-Солнца Людовика XIV. Ткани, цвет, отделка, украшения. Искусство парика и грима. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Период Регентства. Мужской костюм. Женский костюм. Период начала правления. Мужской костюм. Женский костюм. Расцвет правления и стили фавориток. Мужской костюм. Женский костюм. Фонтанж. Мужской костюм. Женский костюм. Закат правления и влияние маркизы де Ментенон. Мужской костюм. Женский костюм. Модные аксессуары, Дополнения. Различия между выходным и домашним платьем. Различия между взрослым и детским костюмом. Увлечение придворными балетами двора. Зарождение специфического театрального костюма. Костюм героя. Влияние костюма французского двора на формирование моды при разных европейских дворах. Распространение моды.

Тема 20. Западноевропейский костюм XVIII века

Костюм Франции первой половины XVIII века. Характеристика исторического периода. Эпоха просветительства. Философы и писатели. Зарождающийся конфликт между монархией и буржуазией. Стиль «рококо». Архитектура, интерьеры, садово-парковое искусство, прикладные искусства. Быт аристократического дома. Праздники, балы, маскарады, охоты. Правление Людовика XV. Главенствующая роль французских искусств и мод в формировании вкусов Европы. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм. Модные аксессуары, Дополнения. Различия между выходным и домашним платьем. Костюм простолюдинов и крестьян.

Тема 21. Костюм Франции второй половины XVIII века

Время утверждения стиля классицизма. Идеи просветительства и буржуазия. Прогресс текстильной промышленности. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм. Стиль маркизы Помпадур.

Тема 22. Костюм в Англии конца XVIII века

Раскопки Геркуланума и Помпеи 1869 г. Влияние идей античности на формирование вкусов аристократии. Идея английского парка. Светская жизнь. Конструктивные изменения в костюме. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм.

Тема 23. Костюм Французской революции 1789 - 1799 годы

Влияние английского костюма на костюм французской аристократии. Особенности экономического положения Франции в первые годы после революции. Особенности костюма революционеров. Простота и деловитость.

Костюм контрреволюционера – траур. Инкруабли и мервейезы. Ткани, цвета национального флага, отделка, украшения. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм.

Тема 24. Западноевропейский костюм XIX века

Новый период в развитии костюма. Научно-технический и промышленный прогресс в экономике Европы. Культурная жизнь столиц. Роль моды в обществе. Производство товаров массового потребления и влияние его на моду. Франция – законодательница женских мод. Англия – законодательница мужских мод. Традиция «заимствования» из национальных и пр. костюмов характерная для XIX века.

Тема 25. Амбир. 1800 - 1815 гг.

Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Форменный военный костюм. Форменный гражданский костюм. Одежда для визитов. Домашнее платье. Бальная одежда. Женский костюм. Домашнее платье. Платье для визитов. Бальное платье. Верхняя одежда. Характерные особенности русского ампира.

Тема 26. Мода Реставрации. 1815 - 1830 - 1850 гг.

Крушение империи Наполеона 1, реставрация Бурбонов во Франции. Зарождение романтизма в Англии и Германии. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Одежда для визитов. Домашнее платье. Бальная одежда. Женский костюм. Домашнее платье. Платье для визитов. Бальное платье.

Тема 27. Бидермайер. 1825 - 1835 гг.

Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм.

Тема 28. Костюм Второй Империи 1850 - 1870 гг.

Время обострений классовых противоречий буржуазии и пролетариата. Второе рококо, роскошь и блеск светской жизни. Интерьеры, мебель. Модель поведения в обществе. Увлечение театром. Появление первого дома моделей Чарлза Фредерика Ворта. Социальные отличия в костюме. Костюм горожа-

нина. Костюм рабочего. Ткани, цвет, отделка, украшения. Появление дорожного костюма и купального костюма. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм. Модные аксессуары.

Тема 29. Период Фешенеблей. 1870 - 1890 гг.

Направление в стилях интерьеров и мебели «позитивизм». «Театрализация» костюма. Ткани, цвет, отделка, украшения костюма. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм.

Тема 30. Модерн. 1890 - 1900 гг.

Зарождение «современного» стиля. Модные дома. Модельеры и художники. Ткани, цвет, отделка, увлечение перьями и бисером, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Деловой костюм. Женский костюм. Домашний, для визитов, для прогулок, бальный, рабочий костюм, костюм для поездок и отдыха. Появление спортивного костюма. Детский костюм. Влияние моды на театральные костюмы.

Тема 31. Западноевропейский костюм XX века

Костюм 1900 - 1915 годов. Реформа Поля Пуаре. Влияние национальных культур на костюм, увлечение востоком. Новые идолы моды-танго кинематограф. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Женский костюм. Мужской костюм.

Тема 32. Костюм Первой мировой войны

Влияние военного стиля на костюм. мода на стройность. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Женский костюм. Мужской костюм.

Тема 33. Костюм 1920 - 1930 годов. Арт Деко

Женская эмансипация 1920 - 1930 гг. Габриэль Шанель. Стиль «гарсон». Франция – лаборатория высокого шитья. Высокая мода и модные показы. Влияние кино – кинозвезды-идолы моды: Грета Гарбо, Марлен Дитрих. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Женский костюм. Мужской костюм.

Тема 34. Костюм Второй мировой войны

Влияние военного костюма на моду. Ансамблевость в костюме. Стиль «Зазу». Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Женский костюм. Мужской костюм.

Тема 35. Костюм 1950-х годов

New look Кристиана Диора. Работа модельера в театре, в балете, в кино. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Женский костюм. Мужской костюм.

Тема 36. Костюм 1960-х годов

Возникновение молодежной моды Модельер Мери Куант и ее изобретение мини. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Женский костюм. Мужской костюм. Соперничество Высокой моды с индустрией «prêt-à-porter».

Тема 37. Костюм 1970-х годов

Индустрия производства одежды. Универсальная мода от стилистов. Мода улиц. Мода молодых. Стиль – Панк. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Женский костюм. Мужской костюм.

Раздел 3. История театрального костюма от древности до настоящего времени**Тема 1. Введение**

Различие между уличной одеждой и костюмом «от кутюр», различие между бытовой и профессиональной одеждой, сценический костюм, особенности балетного костюма.

Тема 2. Костюм древних цивилизаций

Эстетические идеалы различных периодов. Мужские и женские костюмы. Военный костюм.

Стилизация египетского костюма в балете «Дочь фараона». Стилистические особенности костюмов к балету «Послеполуденный сон Фавна», творческий феномен Айседоры Дункан. Стилистические особенности костюмов к балету «Спартак»

Тема 3. Костюм Средних веков и Эпохи Возрождения в странах Европы

Ткани, цвет, орнамент, отделки. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм. Особенности военного костюма.

Монашеские ордена и особенности костюма монахов. Нравы, мораль.

Готический стиль. Ткани, цвет, орнамент, отделки, украшения.

Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм.

Возникновение гербовой одежды, феномен «ми парти».

Военная одежда, облачение рыцарей.

Особенности и разнообразие в итальянских костюмах.

Венецианский костюм. Мужской костюм. Женский костюм. Детский костюм.

Различия между костюмами аристократов и простолюдинов.

Тема 4. Русский костюм до татаро-монгольского ига. Русский костюм с XIII по XVII вв.

Особенности русского костюма. Ткани, отделка, орнаментика. Украшения. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм. Эстетический идеал. Костюм бояр в Думе. Костюм царя. Костюм духовенства.

Тема 5. Западноевропейский костюм Нового времени

Франция – законодательница мод. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Специфика мушкетерского костюма. Женский костюм. Отличия аристократического и народного костюма. Театральность костюма «барокко». Костюм - произведение искусства. Стиль короля Солнце – Людовика XIV. Стили фавориток. Различия между взрослым и детским костюмом. Распространение моды. Модные аксессуары стиля рококо. Различия между выходным и домашним платьем. Костюм простолюдинов и крестьян. Стиль маркизы Помпадур. Особенности костюма революционеров и контрреволюционеров.

Франция – законодательница женских мод. Англия - законодательница мужских мод. Традиция «заимствования». Появление дорожного костюма, купального костюма, спортивного костюма.

«Театрализация» костюма. Театральный костюм для опер, балетов, драматических постановок, представлений кабаре. Влияние моды на театральный костюм. Специфика балетного костюма конца XIX века.

Тема 6. Западноевропейский костюм Новейшего времени

Влияние национальных культур на костюм, увлечение востоком. Новые идолы моды-танго кинематограф. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты XX века. Мода на стройность. Женская эмансипация. Габриэль Шанель. Стиль «гарсон». Франция – лаборатория высокого шитья. Высокая мода и модные показы. Влияние кино. Кинозвезды-идолы моды: Грета Гарбо, Марлен Дитрих. Влияние военного костюма на моду. Ансамблевость в костюме. Стиль «Зазу».

New look Кристиана Диора. Работа модельера в театре, в балете, в кино. Ткани, цвет, отделка, украшения.

Возникновение молодежной моды Модельер Мери Куант и ее изобретение мини. Соперничество Высокой моды с индустрией «prêt-a-porter»

Универсальная мода от стилистов. Мода улиц. Мода молодых. Стиль Панк. Ткани, цвет, отделка, украшения.

Тема 7. Современный театральный, балетный костюм.

Раздел 4. Сценическое оформление танца

Тема 1. Введение

Что изучает сценография. Синтетический характер искусства театра. Различия творчества театрального художника и художника-станковиста. Функции декорации в спектакле: техническая, эксплуатационная, эмоцио-

нально-эстетическая. Проблема условности в театрально-декорационном искусстве.

Тема 2. Театрально-декорационное искусство Древней Руси

Народные истоки русского театра, его обрядово-игровой характер. Использование предметов крестьянского быта, костюма. Изготовление бутафории. Скоморошество.

Элементы театральности в придворной и церковной культуре XVII века.

Кукольный скомороший театр. Петрушечная (пальцевая) и вертепная (стержневая) системы. Украинский вертеп. Его устройство и символика.

Многообразие форм древнерусского театра. Использование интерьера церкви для представлений. Оформление богослужебной драмы («Шествие на осляти», «Пещное действо»). Символика цвета в костюмах. Грим. Освещение.

Первый придворный театр (1672) и его репертуар («Действо об Эсфире», «Юдифь», «Баязет и Тамерлан»). Устройство Комедийной хоромины в селе Преображенском и театра в Кремле. Изготовление рам «перспективного письма» художниками и мастерами Оружейной палаты. Влияние западно-европейской живописи на театрально-декорационное искусство придворного театра. Художник П. Инглис. Закрытие придворного театра в 1676 г.

Школьный театр XVII века. Устройство, постановочные приемы. Использование эффектов теневого театра. Изготовление призм и теллуриев. Костюм в школьном театре.

Тема 3. Театрально-декорационное искусство XVIII века

Особенности исторического развития России в XVIII веке. Образование империи и укрепление дворянского государства. Творческая переработка достижений западноевропейских государств в интересах развития русской национальной культуры.

Место театра в общественной жизни петровского времени. Его просветительский характер. Создание публичного театра в Москве (1702). Постройка «комедийной хоромины». Исполнение декораций мастерами Оружейной палаты, художниками и архитекторами под руководством В. Познанского. Изготовление рам перспективного письма, живописных завес, задников.

Обмирщение школьного театра в первой половине XVIII века. Устройство сцены. Использование вертикального пространства. Эклектичность оформления спектаклей. Декоративность и условность театрального костюма, его трансформация по ходу действия. Символика цвета.

Виды театральных представлений: шествия, иллюминация, маскарады. Массовый характер Фейерверков. Взаимодействие театра и Фейерверков. Световые декорации. Роль символов, эмблем, аллегорий. Исторический, аллегорический, этнографический костюмы.

Представления драматического театра. Народные картинки как единственный источник сведений о его декорациях и костюмах. Устройство сцени-

ческой площадки.

Развитие художественной культуры в середине XVIII века. Роль М. В. Ломоносова в русском просвещении и культуре. Развитие театра при приемниках Петра I. Тяготение к придворно-аристократической культуре Запада. Маскарады, карнавалы, шествия. Гастроли иностранных трупп. Преобладание оперно-балетных спектаклей.

Использование единой установки в трагедийных спектаклях. Смена места действия в комедиях, балетах, операх. Использование костюмов персонажей А. Ватто, Ф. Буше, Ш. Лебрена и других художников. Эскизы М. Кирценгер.

Эстетические принципы барокко. Барокко в театре. Джузеппе Валериани (1708 - 1762). Приезд в Россию (1742). Преобладание архитектурных мотивов в его творчестве. Создание подвесных кулисно-арочных декораций, вес, задников. Симметричность композиций. Монохромный характер эскизов Валериани. Писанный свет. Оформление опер Арайи «Селевк» (1744), «Сципион» (1745), «Евдокия венчанная или Феодосий II» (1751).

Творчество П. и Ф. Градици. Появление типовых декораций.

Развитие любительских театров. Театр Ф.Г. Волкова в Ярославле (1750). Учреждение русского государственного публичного театра в Петербурге (1756). Создание постоянного общедоступного и Петровского театра в Москве. Открытие Эрмитажного театра для придворной публики.

Развитие русского классицизма во второй половине XVIII века и его эстетические принципы. Подражание «прекрасной» природе.

Устройство театрального здания и сцены во второй половине XVIII и начале XIX веков. Их связь с ренессансным театром. Медленное проникновение классицизма в театральную декорацию. Типы декораций для трагедий и комедий.

Творчество В. Гильфердинга (работал в России 1760 - 1780-е гг.), Ф. Градици (1729 - 1793) и других иностранных художников при русском дворе. Условная трактовка национальной архитектуры в сочетании с использованием реальных форм зодчества. Эволюция барочных средств к классицизму.

Попытки строительства павильона для представления комедий. Существование крепостных театров Шереметьева, Юсуповых и других. Работа в них иностранных и русских мастеров (И. Волохов, Г. Мухин, К. Фунтусов). Внесение в классицистский канон наивной непосредственности. Отсутствие стилистического единства в их декорациях.

Тема 4. Театрально-декорационное искусство первой половины XIX века

Усиление общественного значения театра в новых экономических и политических условиях.

Развитие декорационного искусства, главным образом в сфере оперных и балетных спектаклей. Существование традиций классицизма, романтизма и реализма в оформлении спектаклей. Работы Дж. Кваренги, Тома де Тойона, Ф. Казакова.

Перспективная живопись, как основная форма пластического решения пространства. Влияние итальянской школы сценического искусства, затем немецкой.

Пьетро ди Готтардо Гонзага (1751 - 1831). Приезд в Россию (1792). Тематическая широта спектаклей, оформленных художником. Разработка системы декорирования спектаклей вне конкретной связи с сюжетом пьесы. Сочетание возвышенно-гармонического идеального мира с правдоподобием. Экспрессивная и эмоциональная выразительность декораций Гонзага. Иллюзионистский эффект его живописи. Использование контрастов светотеневой трактовки. Отсутствие межактного занавеса, освещение зала во время действия.

Введение в спектакль реального видового пейзажа. Диагональное построение панорам с изображениями Петербурга, Гатчины, Павловска.

Создание бытовой интерьерной декорации, исходя из принципов классицизма (замкнутое пространство, простота форм, скупость бытовых деталей). Появление предромантических тенденций в творчестве Гонзага (П. Анфонси «Зенобий», 1797). Воссоздание национального колорита древней Руси в операх «Илья Богатырь» (совместно с Д. Корсики, 1806), «Дмитрий Донской» (1807).

Проект театра в Архангельском. Декорации для него. Воздушный театр в Павловске (1811).

Теоретические взгляды Гонзага, выраженные в трактатах: «Музыка для глаз», «О чувстве, о вкусе, о прекрасном», «Объяснение моему начальнику», «Замечания о постройке театра».

Архитектурно-перспективные традиции в творчестве Корсини (1744 – 1814). Создание типовых декораций с элементами романтизма.

Эстетические принципы романтизма. Сочетание традиций классицизма и романтизма в творчестве А. Каноппи (1774 - 1832). Архитектурные ведуты и пасторальные сценические пейзажи с фигурами. Диагональное построение композиций.

Театральный костюм эпохи романтизма. Сохранение антикизирующих форм в спектаклях мифологической тематики. Подчеркивание характерных черт национальной одежды. Стилизация народных костюмов по моде того времени. Рисунки костюмов работы А. Орловского (1770 - 1832).

Отставание театрально-декорационного искусства в оформлении драмы. Подбор дежурных декораций для постановки комедий (А. С. Грибоедов «Горе от ума», 1831; Н.Гоголь «Ревизор», 1836).

Оформление романтического музыкального спектакля в 1830 – 1840-е гг. Сценическая машинерия. Постановочные эффекты. Стандартизация декораций. Эскизы типовых декораций для пьес разных жанров.

А. А. Роллер (1805 - 1891). Сочетание искусства декоратора и театрального машиниста. Организация пышного, эффектного зрелища. Передача торжеств и катастроф. Использование кулисно-арочной системы. «Развальная» сборка декораций. Произвольное использование увражного материала. Симметричность композиции. Сложность мизансцен (Г. Спонтини «Кесарь в

Египте», 1834).

Интерес к историческим сюжетам. Эkleктичность Роллера. Оформление спектаклей на русскую тему (М. Глинка «Жизнь за царя», «Иван Сусанин», 1836, «Руслан и Людмила», 1841, А. Верстовский «Аскольдова могила», 1841). Стилизация русской архитектуры. Тяга к украшательству. Эkleктика, как главная черта оформления опер.

Утрата ведущего значения романтической декорации в театрально-декорационном искусстве Г. Г. Вагнера (1810 - 1885), И. К. Брауна (1854).

Появление реалистических традиций в русском театрально-декорационном искусстве. Постановка драмы Н. Полевого «Елена Глинская» (1840). Исполнение костюмов по образцам «Исторического описания одежды и вооружения русских войск» с рисунками А. Висковатого.

Устройство сцены в первой половине XIX века. Использование зрительных, шумовых и световых эффектов. Освещение сцены карсельскими лампами. Опыт применения газа. Отказ от равномерного освещения сцены и зрительного зала. Выявление светом отдельных сцен. Затемнение зала во время спектакля. Отказ от образа спектакля XVIII века, как яркого зрелища, «вписывающегося» в архитектуру зрительного зала.

Тема 5. Театрально-декорационное искусство второй половины XIX века

Общественное движение в России 1860 - 1880-х гг. Период «первого демократического подъема», его отражение в литературе и искусстве.

Отставание театрально-зрелищных форм. Распад гармонического единства живописно-пластических искусств.

Значение балетного спектакля в сохранении традиций художественного оформления по системе Роллера. Господство обстановочной феерии, экзотических сюжетов, насыщенных страстей. Критика оформления балетов демократической интеллигенцией (В. В. Стасов, И. Е. Салтыков-Щедрин).

Продолжение работы Роллера в театре (Ц. Пуни «Конек-Горбунок», 1864; Л. Ф. Минкус «Золотая рыбка», 1864).

Постепенное освобождение театрального искусства из-под власти романтических канонов. Интерес к исторической достоверности. Поддержка В. Стасовым этой тенденции. Приглашение на императорскую сцену архитекторов и археологов. Заимствование архитекторами Набоковым и Н. Эллертом костюмов из исторических увражей (И. Серов «Владимир и Рогнеда») 1867).

Художественное решение постановки «Руслана и Людмилы» художником И. Горнастаевым (Прага, 1866 - 1867).

Разделение жанров декораторов на «пейзажных» и «архитектурных» и т.д. Приход на сцену историко-бытовой декорации в 1860-е гг.

М. И. Шишков (1832 - 1897), М. М. Бочаров (1831 - 1895). Утверждение национальной тематики. Привнесение на сцену достоверной русской архитектуры, русского пейзажа, русского костюма. Близость М. М. Бочарову современной станковой пейзажной живописи. Изображение романтического состояния природы в декорациях художника. Передача эмоционального состояния природы.

Сухость и графичность архитектурных декораций Шишкова. Пестрота колорита.

А. К. Толстой «Смерть Иоанна Грозного» (1867) – оформление художников М. И. Шишкова, М. М. Бочарова, А. Гагарина. Костюмы В. Шварца. Поактное оформление спектакля. Неоднородность оформления. Использование декоративных узоров древнерусского стиля. Попытки жанрового истолкования исторической темы. Бытовизм в костюмах Шварца. Воссоздание в них типов и характеров действующих лиц. Значение постановки для дальнейшего развития театрально-декорационного искусства.

Главенствующая роль Шишкова в оформлении спектакля М. И. Мусоргского «Борис Годунов» (1870). Декорации Шишкова, Бочарова, историк-консультант Н. И. Костомаров, археолог В. И. Прохоров. Монументализация архитектуры, выявление драматизма декораций. Использование типовых декораций в некоторых картинах. Поэтичность и красота пейзажа.

Учреждение класса декорационной живописи Академии художеств (1878).

Рождение и утверждение бытовой декорации в Малом театре в Москве. Связь с живописью П. И. Федотова и передвижников. Обретение декорациями исторической и бытовой содержательности, художественности, сценичности.

П. О. Исаков (1823 - 1881). Работа в Малом театре. Типическое изображение быта мелких чиновников. Воссоздание атмосферы действия. Соответствие бутафории и реквизита драматургии. Оформление пьес и. И. Островского «Поздняя любовь» (1873); «Трудовой хлеб» (1874); «Сердце не камень» (1879).

Снижение художественного уровня декораций в решении историко-бытовых постановок в 1880-е гг. в системе казенно-бюрократической машины управления Императорских театров. Требование идеализации на основе «православия, самодержавия, народности».

Гастроли Мейнингенского театра в России (1885, 1890). Их влияния на развитие русского театрально-декорационного искусства. Различия русской и мейнингенской исторической декорации. Определение А. Островским сущности мейнингенских спектаклей.

Эклектизм театрально-декорационного искусства в постановках Императорских театров. Подражание работам Шишкова и Бочарова в 1880-е гг. Независимость декораций по отношению к происходящему действию, характеру, индивидуальным особенностям драматургии и музыки. Использование одних и тех же приемов и принципов в декорациях для опер, драм, водевилей. Организация пустого пространства "игрой" части сцены. Расположение предметов обстановки в стороне от центра.

К. Вальц (1846 - 1929). Его работа над оформлением балетов в Большом театре. Создание спектаклей Феерий («Дева ада», «Даита», «Снегурочка»). Господство сценической техники в постановках. Появление электричества.

Борьба против монополии Императорских театров. «Записка о положе-

нии драматического искусства в России» А. Н. Островского. Организация Артистического кружка в Москве. Развитие частных и любительских трупп. Перерождение некоторых любительских коллективов в профессиональные театры.

Связь произведений станковой живописи с постановками. И. М. Прянишников «Гостиный двор»; А. Н. Островский «Шутники» и др. Отражение жизни русского общества в работах передвижников. Система режиссерского мышления в живописи. Художники-передвижники в театре и отрицательное отношение к ним со стороны дирекции Императорских театров.

Основание Частной оперы С. И. Мамонтова. Объединение в ней актерских, музыкальных, композиторских и художественных сил. Ориентация на русских композиторов. Демократическая направленность мамонтовской оперы. Реформа декорационного искусства. Утверждение роли художника - со-режиссера спектакля. Идеи художественного синтеза и создание целостного произведения искусства. Сохранение куличноарочной системы оформления. Работа В. К. Саврасова (1830 - 1892), И. И. Левитана (1860 – 1900) в театре.

В. Д. Polenov (1844 - 1892). Работа в театре. «Фауст», «Камоенс» (оба 1882); Р. Н. Серов «Уриель Акоста» (Большой театр, 1894). Совмещение роли режиссера и художника (Х. Глюк «Орфей», 1897). Достоверность и поэтичность места действия. Драматизм декораций. Уход от стилизации, салонности, красоты. Близость декораций станковым произведениям. Работа художника в последующие годы для народного театра. Принцип «типовых» декораций, разработанный Поленовым.

В. М. Васнецов (1848 - 1926). Драматический спектакль «Снегурочка» (1881 - 1882), опера Н. А. Римского-Корсакова «Русалка» (1885). Поэтическая интерпретация темы. Элементы сказочности. Воскрешение Форм русского народного искусства и творческое преобразование их.

Расцвет Мамонтовской оперы в 1890-е гг. Работы К. А. Коровина, М. А. Врубеля.

М. А. Врубель (1856 - 1910). Поиски целостности живописного и мелодического начал в постановках. Поэтическая декоративность стиля Врубеля (Н. А. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане», 1900). Обостренное, необычное видение образов. Декоративная условность формы; стилизация орнаментов (О. Николаи «Виндзорские кумушки», 1888, совместно с Коровиным; Э. Гимпердинк «Гензель и Гретель», 1895 - 1896, Римский-Корсаков «Царская невеста», 1889). Синтез искусств в театральных работах Врубеля.

Новый тип театрального костюма. Освобождение от жанрового этнографизма. Придание Фантастическому костюму поэтического облика.

Творчество Врубеля в последний период деятельности оперы Мамонтова.

К. И. Коровин (1861 - 1939). Основные темы театральной живописи художника. Связь со станковыми работами. Привнесение на сцену темпераментной, насыщенной цветом живописи. Соотношение обстановки с цветовым решением пейзажа и костюмов. Воплощение в живописи музыкальных образов (Ж. Бизе «Кармен»; Дж. Верди «Самсон и Далила»; А. П. Бородин

«Князь Игорь»).

Значение реформы, совершенной Частной оперой Мамонтова для дальнейшего развития декорационного искусства. Утверждение принципа целостности живописно-сценической картины. Воздействие практики Частной оперы на казенную сцену. Значение мамонтовской оперы в формировании принципов МХТ. К. С. Станиславский о ее роли в развитии русского театра конца XIX века.

Тема 6. Театрально-декорационное искусство начала XX века

Существование противоборствующих тенденций в режиссуре и декорационном искусстве начала XX века. Роль оформления в раскрытии образного содержания и режиссерского замысла спектакля. Привлечение в театр художников-станковистов. Вторжение театра в станковую живопись.

Основание Московского Художественного Общедоступного театра (МХТ). Новаторский характер идейно-творческой программы театра. Руководящее значение режиссера в создании спектакля. Борьба против штампов. Стремление к максимальной передаче иллюзии подлинно жизни. Планировка мизансцен и оформление, предполагающее существование «четвертой» стены. Работа с художником. Новый тип оформления зрительного зала.

В. Р. Симов (1858 - 1935). Работа в Мамонтовской опере. Приглашение во МХТ в 1898 г. Симов как родоначальник «нового типа сценических художников». Подчинение принципов сценического оформления принципам реалистической режиссуры. Оформление спектаклей историко-бытового и бытового характера. Работа над макетом, как характерная черта для МХТ. Синтез оформления, построения мизансцен, игры актера. Создание психологической атмосферы сценического действия. Декорации Симова к спектаклям «Царь Федор Иоаннович», «На дне», «Снегурочка», «Мещане», «Дети солнца» и др.

Декорации к «Вишневому саду». «На дне» как наиболее значительное произведение художника.

Связь Симова с новаторскими режиссерскими исканиями. Разработка и сценическое воплощение динамичных и конструктивных планировок.

Приглашение Коровина и А. Я. Головина в Императорские театры. Утверждение театрального искусства как равноправной и самостоятельной области художественного творчества.

Совместные работы Коровина и Головина на сцене Московского Большого театра («Русалка», «Руслан и Людмила», «Дон-Кихот», «Лебединое озеро» и др.)

Работы Коровина для Большого и Мариинского театров (1900 - 1917). Связь со станковыми произведениями. Поэтическое претворение русского пейзажа, костюма, народного быта в сценической живописи. Разработка меняющегося в течение действия светового и цветового решения спектакля. Музыкальность работ Коровина. Декорации к операм «Князь Игорь», «Садко», «Демон», «Золотой петушок», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Хованщина», к балетам «Конек-Горбунок», «Дон-Кихот», «Корсар», «Золо-

тая рыбка» и др.

Продолжение традиций Врубеля в искусстве Коровина над костюмом-образом. Костюм как элемент цветовой характеристики и гармонии сценической картины.

Коровин в драматическом театре: В. Шекспир «Буря», Л. Толстой «Живой труп».

Творчество А. Я. Головина (1863 - 1930) в 1900 - 1917 гг. Сценический подход к оформлению. Выявление узловых моментов спектакля. Динамичность его построения. Лапидарная живопись и напряженность пластической формы. Ее обобщение и монументализация. Первые опыты на сцене Большого театра в Москве. Оформление оперы П. Корещенко «Ледяной дом» (1900). Утверждение традиций Мамонтовской оперы в оформлении «Псковитянки».

Петербургский период деятельности Головина в Императорских театрах. Появление черт стиля модерн в его творчестве четкая раздельность статичной формы, плоскостность декоративного фона цвета, линейная орнаментальность (Г. Ибсен «Дочь моря», 1905; «Призраки», 1907).

Возврат к тонально-плоскостной живописи (Ж. Бизе «Кармен», 1906). Принципиально новое понимание места художника и его роли в создании спектакля.

Мейерхольдовский период в творчестве Головина. Осуществление принципов традиционализма, программы «Театр — эхо прошедших времен».

Декорации Головина к спектаклям Александринского театра («У царских врат», «Дон Жуан», «Гроза»), к постановкам Мариинского театра («Орфей», «Каменный гость»). Создание оформления спектакля как условного зрелища. Разработка декоративной «одежды» сцены (портал, арлекины, общие и межактные занавесы и пр.) Связь оформления с убранством зала, значение просцениума. Разрушение сцены-коробки изнутри. Подчеркнутая театральность спектакля-празднества. «Маскарад» как вершина творчества Головина дореволюционного периода.

«Мир искусства». Его эстетическая программа. Определяющая роль взглядов на искусство и театр А. Н. Бенуа. Возврат к зрелищности. Возрождение формы «большого спектакля». Передача лирической созерцательности, устойчивого равновесия эмоционального состояния. Выявление настроения эпохи и оживление картин минувшего прошлого. Индивидуализм творческой личности в работе над постановками. Их изысканность.

А. Н. Бенуа (1870 - 1960). Его взгляды на роль художника в театре. Отказ от иллюзорной действительности и выявление эпохи в декорациях. Ретроспективизм спектаклей Бенуа. Использование декоративных мотивов французской архитектуры, народного лубка, ампирной игрушки, жанровой русской графики 1840-х гг. Значение деталей в создании исторических подробностей.

Работа Бенуа над балетами Н. Н. Черепнина «Павильон Армиды», И. Ф. Стравинского «Петрушка» и др.

Л. С. Бакст (1866 - 1924). Зрелищный характер декораций Бакста. Красочная пышность спектаклей. Работа художника над костюмом. Значение

костюма в пластике балетного актера. Эмоционально-чувственная выразительность красочных живописных завес и костюмов Бакста в соединении с контрастами утонченных изысканных тонов. Точность деталей. Интерес к экзотике.

Пантомима «Сердце маркизы», балет «Фея кукол» и др. в оформлении Бакста. Декорации к постановкам «Шахерезада», «Синий бог», «Послеполуденный отдых Фавна» и др.

Начало новой эпохи в истории русского театра. Борьба за его демократизацию.

Идейно-эстетические принципы, утверждаемые К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко. Возникновение современной режиссуры. Создание спектакля, все выразительные средства которого подчинены раскрытию идеи.

Многообразие направлений в театральном-декорационном искусстве второй половины 1900-х гг. Сближение театрального искусства с живописью. Утверждение свободы художника. Воздействие изобразительных принципов на режиссуру. Решение живописно-пластических задач в творчестве К. С. Станиславского, В. З. Мейерхольда, А. Я. Таирова и др. Новые средства художественной выразительности: круг, объемные декорации, электрический свет, музыка, шумы. Черты натурализма в театре (статья В. Я. Брюсова «Не-нужная правда»).

Работа Мейерхольда в театре В. Ф. Комиссаржевской. Обращение к эстетике условного театра. Разнообразие приемов сценической выразительности, применяемых в спектаклях: разрушение сценической иллюзии, вынесение действия за пределы сцены-коробки, организация площадки в середине сцены, разработка рельефа сценического планшета, применение симультанных декораций, сохранение света в зрительном зале во время спектакля и т.д. Усиление эмоционально-сценической атмосферы.

Влияние Н. Н. Сапунова на формирование театральной эстетики Мейерхольда.

Работа художников «Голубой розы» в театре. Лишение чувственной материальности декорации, временной и сюжетной определенности. Поиски самоценной красоты Формы. Решение спектакля в чисто живописном плане. Связь живописно-мелодической тональности с музыкальным звучанием слова, скульптурной выразительности жеста, декоративностью рисунка мизансцен. Ритмическое единство исполнителя и живописного фона.

Н. Н. Сапунов (1880 - 1912). Декоративность живописца, тяготеющего к зрелищным формам искусства. Ироничность мировосприятия. Колористическое дарование Сапунова. А. Блок «Балаганчик», Г. Ибсен «Гедда Габлер» как принципиальный этап исканий Мейерхольда и Сапунова в области декораций. Необычность решения, пространства (сцена на сцене). Подчеркнуто двойственный характер оформления. Работа Сапунова над «Шарфом Коломбины» Шницлер-Донаньи, «Смерть Тентажиля» М. Метерлинка (совместно с С. Ю. Судейкиным).

С. Ю. Судейкин (1884 - 1946). Орнаментальная декоративность его

красочных композиций. Живописность образов, созвучных музыке балетных постановок. Сочетание романтической экзотики и нарочитой кукольности (Р. Штраус «Трагедия Саломеи»).

Два сезона деятельности Старинного театра (1907, 1911). Его близость к театральному традиционализму Мейерхольда. Поиски своих путей. Разработка идеи "идеальной театральности". Преобладание формы над содержанием. Романтизм Старинного театра.

Историко-реставрационный характер спектаклей Н. Н. Евреинова. Стилизаторский характер оформления А. Бенуа, Н. Рериха, И. Билибина, М. Добужинского и др. Пастурель Адама дела Галль «Игра о Робене и Марион» (худ. М. Добужинский), мираклъ «Действо о Теофиле» (худ. И. Билибин), Н. Евреинов мистерия «Три волхва» (худ. Н. Рерих) и др.

Декоративное искусство МХТ в 1906 - 1917 гг. Поиски обобщенных приемов оформления в работах Симона над спектаклями «Борис Годунов», «Живой труп», «Братья Карамазовы» Замена живописи светотехническими приемами (Л. Андреев «Жизнь человека» в оформлении В. Е. Егорова (1907)). Контурное обозначение интерьера, условное применение цвета, черного бархата. Решение спектакля в сукнах. Постановка «Гамлета» Г. Крэггом. Сценическая условность в постановках Станиславского, осуществленных с художниками В. Егоровым, Н. Ульяновым (Г. Гауптман «Шлюк и Яу»).

Привлечение в МХТ художников «Мира искусства». Совместная разработка Станиславским и Добужинским принципа оформления «Месяца в деревне». Создание обобщенного образа и сентиментально-поэтических настроений середины XIX века. Статичность действий. Продолжение тех же поисков при оформлении пьес И. С. Тургенева («Где тонко, там и рвется», «Нахлебник», «Провинциалка»).

Экспрессивность и лапидарность сценической Формы в постановках по произведениям Ф. М. Достоевского («Бесы», «Николай Ставрогин»). Художник М. Добужинский.

Сотрудничество А. Бенуа со Станиславским. Декорации к «Мнимому больному», «Браку поневоле» Ж.-Б. Мольера (1913), «Хозяйке гостиницы» К. Гольдони (1914), «Пушкинскому спектаклю» (1915). Привнесение в спектакли МХТ идей «Мира искусств».

Оформление спектаклей МХТ Н. Рерихом, Б. М. Кустодиевым и другими мирискусниками. Вл. Немирович-Данченко о кризисе сценического оформления в МХТ.

Русские сезоны в Париже. Сотрудничество С. П. Дягилева с Сапуновым, Судейкиным, Н. С. Гончаровой и др. Живопись как важнейшее средство образно-эмоционального строя спектакля. Новаторская сущность спектаклей русского балета. Утверждение принципов целостного сценического ансамбля, единства музыки, хореографии, живописи. Эволюция театрально-декоративного искусства русских сезонов с 1908 по 1917 г.

Привлечение художников к балетной режиссуре. Интерес к архаике в балетах «Нарцисс», «Дафнис и Хлоя», «Послеполуденный отдых Фавна» в оформлении Л. С. Бакста. Чувство цвета, линии, присущие художнику. Теат-

ральный костюм Бакста.

Эпическая живопись Н. Рериха на сцене (И. Ф. Стравинский «Весна священная», А. П. Бородин «Князь Игорь»).

Разрыв Дягилева с художниками «Мира искусства». Приглашение Б. И. Анисфельда, Н. С. Гончаровой, М. Ф. Ларионова и др.

Н. С. Гончарова (1881 - 1963). Сочетание в ее творчестве эстетики современного примитива и монументальной пластики древнерусского искусства, росписи подносов. Чистота и мощь открытого цвета (Н. Р. Римский-Корсаков «Золотой петушок»). Соединение живописи с законами условного театра, подчеркивание сатирического на музыке.

Возрастание зрелищных эффектов в постановках Русских с после 1912 г. Нарушение целостности сценического произведения («Легенда об Иосифе»). Пышность и тяжеловесность декораций.

Приглашение иностранных художников: П. Пикассо, Р. Ф. Леже, Р. Матисса.

Влияние спектаклей антрепризы Дягилева на развитие декорационной живописи Европы.

Театральная деятельность футуристов. Особенности русского футуризма. Его неоднородность. Неприятие современной буржуазной культуры. Участие футуристов в спорах о театре. «Первый театр футуристов». Приход в театр художников «левых» направлений (В. Татлин, П. Н. Филонов, Школьник). «Владимир Маяковский» в оформлении Филонова и Школьника. Создание кубофутуристического образа современного города в панно-картинах.

Супрематизм в творчестве К. Малевича. Оформление М. Б. Матюшина «Победа над солнцем».

Создание Камерного театра А. Я. Таировым (1914). Поиски идеальной театральной формы. Обращение к приемам «Условного театра», элементы стилизации и маньеризма. Культ театральности. Значение сценического движения и пантомимы. Ритм как основа спектакля. Принцип синтетического театра. Отрицание живописности во имя объемно-пространственных построений спектакля. Работа в театре художников-живописцев различных направлений. «Сакунтала» Калидаса, в оформлении П. В. Кузнецова. Красочные диссонансы, декоративные эффекты в декорациях Судейкина (П. Бомарше «Женитьба Фигаро»). Традиции примитива в работах Гончаровой (К. Гольдони «Веер»). Попытки решения спектакля в кубистической манере Р. В. Лентуловым (В. Шекспир «Виндзорские кумушки»). Утверждение антиживописной традиции решения сценического пространства в виде единой системы изменяющейся по ходу действия. Кубизм в творчестве А. А. Экстер (И. Ф. Анненский «Фамира Кифаред»).

Многообразие и художественная ценность наследия, созданного в области декорационного искусства в конце XIX - начале XX века. Его значение для дальнейшего развития сценического искусств.

Тема 7. Театрально-декорационное искусство первого десятилетия XX века

Октябрьская революция и политика коммунистической партии области искусства. Национализация театров. Выделение ведущих театров в группу академических. Роль художника в театре.

Приход в театр массового зрителя. Очищение репертуара от идейно-вредных и антихудожественных пьес. Связь театрально-декорационного искусства с развитием режиссерской мысли. Создание спектаклей, созвучных революции. Рождение агитационно-политического театра. Массовые праздники и их оформление. Появление новых приемов и средств сценической выразительности. Включение в действие спектаклей площадей и улиц города. Использование плакатной символики «Гимн освобождению» (Петроград, у Фондовой биржи, реж. Ю. Анненков, Р. Кугель, В. Щуко, М. Добужинский, 1920), «К мировой коммуне» (Петроград, у Фондовой биржи, реж. К. Марджанов, Н. Петров, С. Радлов, В. Соловьев, А. Пиотровский, худ. Н. Альтман, 1920), «Взятие Зимнего» (Петроград, Дворцовая площадь, реж. Н. Евреинов, А. Кугель, Н. Петров, худ. Ю. Анненков, 1920).

В. В. Маяковский «Мистерия-буфф» (реж. В. Мейерхольд, худ. К. Малевич, Театр музыкальной драмы, здание Консерватории, 1918). Выявление живописных элементов оформления. Супрематический характер декораций и костюмов. Первая проба актерской прозодежды.

Эскизы декораций и костюмов для «Мистерии-буфф», выполненные Маяковским («Летучий театр» 1919, не состоялось). Социальная острота спектакля, карнавальная зрелищность в эскизах костюмов. Условная плакатность цвета.

«Мистерия-буфф» (реж. В. Мейерхольд, В. Бебутов; оформление В. Киселева, А. Лавинского, В. Храковского, 1921). Применение строенной архитектурной установки. Вынесение сценического действия за пределы сцены-коробки.

Трудность сближения старейших театров с революционной современностью. Поиски нового репертуара, отвечающего запросам публики.

Главенство живописной декорации в старых и вновь организованных театрах. Попытка МХТ откликнуться на события современности спектаклем «Каин» Д. Байрона (оформление Н. Андреева, 1920). Ориентация на традиции древнерусского искусства. Поиски монументальной Формы выражения героического и трагедийного. Несозвучность спектакля с настроением времени.

Сценическая живопись как основное средство характеристики места и времени действия, создание эмоциональной атмосферы в спектаклях Малого театра в декорациях В. Симова («Шутники», А.Н.Островского), А. Ралова («Посадник» А. К. Толстого), К. Юона («Старик» М. Горького) и др. (1918 - 1919).

Приглашение в бывший Александринский театр Б. Кустодиева, Д. Кардовского, М. Добужинского, К. Юона и др. Следование принципам живописно-объемной декорации этими художниками. Зрелищность декораций мастеров перспективной театральной живописи (О. Аллегри «Заговор Фиеско» Ф. Шиллера, 1920). Существование практики «покартинного» оформления спек-

такля, создание декорационного оформления методом подбора.

Возобновление спектаклей в декорациях А. Я. Головина (Г. Ибсен «Дочь моря», М. Ю. Лермонтов «Маскарад» и др.). Влияние эстетики Г. Крога в создании отвлеченного монументального образа спектакля «Фауст и город» А. В. Луначарского (реж. Н. Петров).

Открытие Большого драматического театра (1918). Участие М. Горького, А. А. Блока, Ю. М. Юрьева в его работе. БДТ — театр героической трагедии, романтической драмы и русской комедии.

Создание многоплановых живописных декораций, тщательная разработка мизансцен, использование световых эффектов, музыки, танца. Приглашение в театр В. Щуко, М. Добужинского, А. Бенуа и др. Ретроспективизм в сочетании со стилизаторством и с поисками психологизма в постановках и оформлении Бенуа («Венецианский купец» В. Шекспира, «Слуга двух господ» К. Гольдони).

Значение работ художников старшего поколения как хранителей и пропагандистов достижений русского дореволюционного театрально-декорационного искусства.

Камерный театр. Продолжение традиций дореволюционного времени. Противопоставление «натуралистическому» и условно-эстетическим театрам. Художники Г. Якулов, Р. Экстер, Р. Веснин, А. Лентулов и др. в театре. Стремление к созданию синтетического спектакля. Разрушение иллюзии жизненного правдоподобия. Создание оформления, обладающего своеобразной Формой. Трехмерность декораций. Особый интерес к разработке планшета и сцены-площадки. Эмоциональное воздействие «сценических сдвигов». Отсутствие единого принципа оформления. Значение света в Камерном театре.

Тема 8. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.

Окончание гражданской войны и переход к мирному строительству. Театральная жизнь 1920-х гг. Организация выставки «Театрально-декорационное искусство Москвы 1918-1923 гг.»

Отражение новой жизни в работах художников. Создание разнообразных по стилю и жанрам постановок. Поиски новых форм воплощения героического и романтического пафоса. Агитационно-пропагандистская роль театра.

Главенствующее положение комедии и трагедии. Обращение к традициям народного театра. Связь театрально-декорационного искусства с режиссерской мыслью. Поиски «большой сценической формы». Усовершенствование техники сцены. Использование в декорациях новых материалов. Введение в спектакли кинокадров, проекций.

Приход в театр И. Рабиновича, Б. Волкова, братьев В. и Г. Стенбергов, Л. Поповой и др.

Живописно-объемное оформление спектакля «Бронепоезд 14-69» А. Иванова (худ. В. Симов). Приемы сценической планировки спектакля. Отказ от детализации. Романтическая приподнятость постановки.

И. М. Рабинович (1894 - 1961). Использование единой сценической установки, развивающей принцип пространственной сценической архитектуры, пластическая гибкость и конструктивность решения («Лизистрата». Музыкальная студия МХТ, 1933). Оформление спектакля "Карменсита и солдат" по опере Ж. Бизе «Кармен». Создание монументального, эмоционального образа спектакля. Сочетание конструктивизма с яркостью цвета. Цвет и свет в декорациях художника («Блокада» Вс. Иванова, «Уриэль Акоста» К. Гуцкова и др.)

Единая установка, условно и обобщенно характеризующая место действия в постановке К. Марджанова «Фуэнте Овехуна» («Источник») Лопе де Вега.

Б. И. Волков (1900 - 1970). Передача романтической выразительности индустриальной темы («Рельсы гудят» Б. Киршона, 1928). Масштабность декорации в сочетании со свободным разворотом пространства и минимальными деталями.

Новый этап деятельности Камерного театра. Книга Таирова «Записки режиссера». Использование конструктивистской декорации в работах Веснина (Г. Честертон «Человек, который был четвергом»). Стремление к созданию синтетического спектакля («Жирофле-Жирофля» Ш. Лекока, «Федры» Ж. Расина, 1922). Приход в театр братьев Стенбергов. Оформление ими спектаклей 1920-х гг. Отказ от спектакля – зрелища в трагедии. Простота и монументальность декорационного решения. Использование ширм-стен. Создание представления подвижного, меняющегося, с обобщенной сложной разработкой света.

Использование трансформирующей установки на подвижном круге. Соединение иллюзорности сценического пространства с коллажом из опорных металлических конструкций («Линия огня» Н. Никитина, «Опера нищих» Б. Брехта, К. Вейля).

Конструктивистские декорации и принципы «биомеханики» Мейерхольда. Отражение нового характера взаимодействия актера и декораций, организация пространственной среды. Влияние особенностей актерского мастерства с помощью единой сценической установки. Отсутствие занавеса. «Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка в оформлении Л. Поповой (1922). Конструирование мебели и костюмов Б. Степановой в постановке «Смерти Тарелкина» А. В. Сухово-Кобылина (1922).

Использование публицистических приемов наглядной агитации, введение в спектакль подлинной техники как выражение индустриализации страны («Земля дыбом» К. Мартине, 1923). Приемы киномонтажа. Введение нескольких экранов со световыми надписями («Озеро Люль» А. Файко, 1923), «Л.Е.» («Даешь Европу») М. Подгаецкого, худ. Т. Шлепянов).

Приспособление конструктивизма к различным постановкам. Построение действия на киномонтажах и эквилибристике. Отсутствие эмоционального начала в постановках конструктивистов («Газ» Б. Кайзер, 1922); «Бунт машин» А. Толстой, худ. Ю. Анненков, 1933).

Обращение Мейерхольда к реализму. Сочетание утилитарной мебели с

исторически достоверными костюмами и вещами. Ограничение сцены подвижными стенками-ширмами. Использование подвижного круга с двумя кольцами. Разработка цветовой и ритмической партитуры («Мандат» Н. Эрдмана, 1925, худ. И. Шлепянов; «Ревизор» Н. В. Гоголя, 1926).

В. В. Дмитриев (1900 - 1948). Влияние Мейерхольда и К. С. Петрова-Водкина на его творчество. «Зори» Э. Верхарна (реж. Мейерхольд, В. Бебутов, Театр РСФСР I, 1920). Связь этой работы с исканиями В. Татлина. Использование единой установки с трансформирующимися деталями. Условный характер декораций, костюмов, грима. Отзывы о спектаклях. Дискуссии и споры, вызванные «Зорями».

Экспрессионистические тенденции в работах Дмитриева начала 1920-х гг. («Эуген Несчастный» Э. Толлера, 1923; «Дальний звон» Ф. Шрекера, 1925). Монументально-обобщенный образ музыкального спектакля («Борис Годунов», 1926; «Любовь к трем апельсинам», 1926).

Приход в Художественный театр. Работа над эскизами к спектаклю «Бесприданница» А. Н. Островского. Воздействие принципов МХАТ на дальнейшее формирование творчества Дмитриева. Оформление «Мертвых душ» Н. В. Гоголя (1930-1931).

Современная действительность в оформлении, костюмах и гриме к «Клопу» В. Маяковского (худ. Кукрыниксы, 1929), «Бане» В. Маяковского (худ. А. А. Дейнека, 1930). Выработка принципов «внесценной декорации» и макета к пьесе «Хочу ребенка» С. Третьякова (худ. Эль-Лисицкий). Создание типов-образов.

Главенство живописно-объемной декорации в музыкальных театрах. Использование декораций К. Коровина, А. Головина, А. Бенуа, М. Бочарова, М. Шишкова в спектаклях Большого театра, ЛенГАТОБ и других коллективах. Перенесение опыта декорации драматического театра в музыкальный («Евгений Онегин» П. И. Чайковского, худ. Б. Матрунин, 1922).

Применение агитационных форм в операх и балетах советских композиторов («Красный вихрь» Б. Леваша, худ. Л. Чупятов, 1924; «Степан Разин» П. Триодина, худ. А. Лентулов, 1926).

Ф. Ф. Федоровский (1833 - 1955). Художник русский классической оперы исторической тематики. Масштабность решения образов героико-эпической темы. Работа в Частной опере Зимина, для Дягилевской антрепризы. Формирование живописно-объемного принципа построения декораций. Подчеркивание условной зрелищной природы спектакля («Кармен», 1922).

Тема 9. Театрально-декорационное искусство 1930 - 1940-х годов

Создание Союза художников (1932). Включение открытий 1920-х гг. в разрабатываемую декорационную систему. Связь с традициями Коровина и Головина. Возвращение живописи на сцену. Расширение эмоционального воздействия театра.

Создание единой установки в первой половине 1930-х гг., как особой формы образно-пространственного решения. Различный характер установок: пьесы Н. Погодина «Поэма о топоре», худ. И. Шлепянов, 1931 и «Аристокра-

ты», худ. Б. Кноблок, В. Гицевич, В. Корецкий, 1935). Принцип «внерамного» спектакля с выносом площадки в зрительный зал в спектаклях Н. Охлопкова в Реалистическом театре («Разбег» В. Ставского, 1932; «Мать», 1933). Переключки с постановками Мейерхольда.

Пейзаж как основа декорационного решения в постановках предвоенных лет. Его роль в образном раскрытии спектакля.

Н. Р. Шифрин (1892 - 1961). Учеба у А. Экстер. Разнообразие постановочных приемов в спектаклях «Токмаков переулок» Смирновой, «Улица радости» Н. Зархи, «Черный яр» Р. Афиногенова. Использование живописных панно, гобеленов как основы оформления спектакля. Близость бутафории реальным вещам («Укрощение строптивой» В. Шекспира», 1937).

Новое понимание принципов изобразительной режиссуры в творчестве Шифрина. Особенности оформления спектакля «Гибель эскадры» Н. Корнейчука на небольшой сцене (1934).

Перевоссоздание стиля эпохи Дмитриевым в соответствии с замыслом режиссера в спектакле «Нос» (1930). Заострение приемов сценической техники. Обращение к бутафории как основному элементу и организатору сценического пространства. Перенос колористического акцента на костюм.

Расширение принципов реалистической декорации. Подчинение сценического пространства и пластической композиции психологическому самочувствию актера, логике его поведения («Человек с ружьем» Н. Погодина).

Использование полудекораций-ширм («Анна Каренина», 1937). Ассоциативный принцип построения окружающей среды. Сопоставление пейзажных картин и лаконически обставленных интерьеров.

В. Ф. Рындин (1902 - 1974). Работа в Камерном театре (1925 - 1934). Воздействие конструктивизма на творчество художника. Строгость и острота сценической формы, обобщенность и эмоциональная наполненность образных характеристик в постановках «Машинель», «Египетских ночей».

Создание небольшого по содержанию, пластически обобщенного театрального образа в единой сценической установке. Значение света в спектакле «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского (1933). Использование цвета в дальнейших постановках Рындина. Оформление спектаклей «Достигаев и другие» М. Горького, «Земля» Н. Вирты. Декорации к пьесе «Много шума из ничего» в театре им. Вахтангова.

П. В. Вильямс (1902 - 1947). Его приход в театр из станковой живописи. Тяготение к красоте декоративных форм. Применение живописных панно. Декорации к оперным и драматическим спектаклям. Начало сотрудничества с ГАБТ. Использование принципа «живописной картинности». Превалирование зрелищного характера представления над образным воплощением музыки («Поднятая целина» И. Дзержинского, 1937; «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, 1940).

Н. П. Акимов (1901 - 1968). Многогранность деятельности Акимова в театре. Соединение в одном лице режиссера и художника. Решение спектаклей «Разлом» Б. Лавренева (1927), «Бронепоезд 14-49» Вс. Иванова (1937).

Выразительность деталей оформления, четкость пространственных по-

строений, неожиданность ракурсов. Использование локального цвета. Придание жизни играющим на сцене вещам. Применение диафрагмирования и наклонов планшета («Страх» О. Афиногенова, «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, 1930).

Постановка и оформление «Гамлета» в театре им. Вахтангова (1932). Борьба со штампами.

Шекспировские спектакли как важнейший этап развития советского театра и театрально-декорационного искусства. Сочетание философских, социальных и этических проблем с ярко выраженной театральной формой. Синтез искусства в оформлении этих спектаклей. Оформление В.Фаворским «Двенадцатой ночи» (1934), В. Шлепяновым «Ромео и Джульетты» (1935).

А. Г. Тышлер (1898-?). Метафорический характер оформления им спектаклей. Отказ от иллюзорной декорации. Создание «сцены на сцене». Раскрытие образов героев в costume и гриме («Король Лир», «Ричард III», 1935).

Оформление Федоровским исторических и сказочных опер в Большом и других театрах страны. Сочетание живописных завес и кулис со встроенными декорациями.

Появление в декорациях Федоровского гипертрофированных форм, резких контрастов ракурсов, напряженной динамики. Разнообразие костюмов («Князь Игорь» Я. Бородина, 1934, «Иван Сусанин» М. Глинки, 1939 и др.)

Тема 10. Театрально-декорационное искусство в период Великой Отечественной войны (1941 - 1945)

Работа художников театра в условиях временной эвакуации и на фронте. Интерес к героическим и психологическим постановкам. Создание комедийно-сатирических представлений.

Жизненная конкретность и достоверность в изображении места действия - характерные формы декорационного искусства военных лет. Использование форм плаката и театральных праздников.

Работа художников над пьесой О. Корнейчука «Фронт». Ее оформление Дмитриевым, Рындиным, Волковым, Козлинским. «Русские люди» К. Симонова в декорациях Дмитриева (1943). Работа Н. Акимова над пьесой А. Крона «Офицер Флота».

Обращение к наследию русской и зарубежной классики. Усиление героического начала в трактовке спектакля «Иван Сусанин» (1944), общность мировосприятия и единство понимания этики Пушкина у Дмитриева и Вильямса в постановках «Пиковой дамы» (1942), «Последние дни Пушкина» М. Булгакова (1943).

Драматизм в декорациях Б. Волкова к балетным и оперным спектаклям («Суворов» С. Василенко, «Моцарт и Сальери» Н. Римского-Корсакова).

Поиски Форм условно-символической драматургии. Попытки передать в спектакле философски-обобщенное осмысление жизни.

Развитие декорационного искусства в областных центрах, сотрудничество художников с театрами союзных республик.

Тема 11. Театрально-декорационное искусство 1940 - 1960-х годов

Историческое значение победы СССР в Великой Отечественной войне. Обновление жизни страны после XX съезда КПСС. Измене общественных отношений в 1980-е гг.

Близость декораций второй половины 1940 - 1950-х гг. станковому искусству. Отсутствие связи со сценическим действием. Иллюстративность и помпезность оформления. Утверждение и развитие «изобразительной режиссуры» в некоторых работах.

Разнообразие декорационного решения спектаклей: живописные задники, сценическая архитектура, павильоны, выгородки, декоративные панно, сукна, единые сценические установки. Активизация роли пластической среды. Отсутствие порталного занавеса. Возрождение некоторых традиций театрально-декорационного искусства предшествовавших десятилетий. Влияние современности на трактовку спектаклей.

Соединение гражданственности с остротой поэтического и сатирического прицелов. Возрождение публицистичности спектакля. Использование масок и типов «Окон РОСТА», лубков, кинокадров, мультипликации.

Работы Рындина в 1950 - 1970-е гг. Стремление к обобщенности, романтической символике приемов, монументализации формы спектакля. Инсценировка «Молодой гвардии» А.Фадеева в постановке Н. Охлопкова (1947). Метафоричность замысла в сочетании с конкретной наглядностью. Ритмические начало в спектакле «Гамлет» (1954).

Использование живописно-обобщенной декорации, трансформирующейся во время действия («Война и мир» С. Прокофьева, «Судьба человека» И. Дзержинского, «Мать» Т. Хренникова).

Создание драматических и сатирических образов при помощи света («Паганини» на музыку С. Рахманинова; «Ночной город» Б. Бартока).

Элементы романтизма в творчестве Б. Волкова. Соответствие пейзажа острым коллизиям пьесы. Стилистическое единство декорационного замысла («Домби и сын» по Ч. Диккенсу, 1949; «Маскарад», М. Лермонтова, 1950; «Дворянское гнездо» по И. Тургеневу, 1957).

Сотрудничество И. Шифрина с А. Поповым. Шифрин как художник монументально героической темы: «Фронт», «Полководец», «Флагман адмирала» и др. Оформление Шифриным спектаклей русской и зарубежной классики: «Укрощение строптивой», «Сон в летнюю ночь», «Ревизор», «Маскарад».

Сценически заостренное раскрытие образов в спектаклях Акимова. Применение новых сценических приемов. Социальная глубина в постановках «Теней» М. Е. Салтыкова-Щедрина, 1953; «Дела» Р. В. Сухова-Кобылина, 1955. Продолжение сатирической линии творчества художника в «Пестрых рассказах» А. П. Чехова, 1960. Инсценировка «Дон Жуана» Дж. Байрона.

Н. Акимов - теоретик театра, педагог.

С. Б. Вирсаладзе. Сочетание грузинской и русской культур в его творчестве. Музыкальный спектакль – основная сфера деятельности художника.

Решение декораций в романтическом ключе. Сочетание живописного принципа с образным решением сценического пространства. Понимание колорита как основы достижения эмоциональной выразительности. Наиболее значительные работы раннего периода творчества («Сердце гор», 1939; «Фальстаф», 1941; «Великий государь» В. Соловьева).

Послевоенный период творчества художника («Лебединое озеро», 1950; «Шахерезада», 1954; «Щелкунчик», 1954). Создание образной и пространственной системы декораций в спектаклях «Каменный цветок» С. Прокофьева, 1957 - 1959; «Легенда о любви» А. Мелитова, 1961-1965; «Спартак» А. Хачатуряна, 1968.

Театрализация исторического костюма и его взаимосвязь с движением танцовщика и с колоритом живописных завес.

Пополнение кадров художников сцены в начале 1960-х гг. Противопоставление профессионализма ремесленничеству упрощенных декораций 1950-х гг. Отрицание натуралистического бытовизма и иллюстративности, стремление к экспрессивности сценических образов. Увлечение стилизацией, «игрой в театр», формами площадного театра, лубком.

Стилистическое разнообразие искусства сценографии. Широкий диапазон средств, приемов, свобода их выбора, органическая связь с драматургией и режиссурой. Раскрытие средствами пластики драматического конфликта и темы спектакля.

Д. Боровский (р. 1934). Воплощение им философских категорий бытия («Гамлет»). «Час пик» В. Стависского, «Под кожей статуи свобода» Е. Евтушенко. Раскрытие социально-нравственной проблематики («Эшелон» М. Рощина, 1975; «Пристегните ремни» Г. Бакланова и Любимова; «Деревянные кони» по Ф. Абрамову, 1974).

Сценическая жизнь предметов в спектакле «А зори здесь тихие» Б. Васильева, «Иванов» А. П. Чехова.

В. Левенталь (р. 1938). Живопись как одно из главных средств воздействия в декорациях художника. Создание единого живописного образа на весь спектакль. Наличие двух планов, двух тем решения образной структуры спектакля «Ромео и Джульетта» (1965); «Семен Котко» (1970). Работа над произведениями Н. В. Гоголя «Женитьба», «Мертвые души».

Э. Кочергин (р. 1937). Разработка игрового пространства в исполненных им декорациях. Оформление спектаклей АБДТ. «Мольер», «Дачники», «История лошади», «Тихий Дон», «Смерть Тарелкина» и др.

С. Бархин (р. 1938). Использование стилей декораций прошлых эпох в сочетании с современной концепцией спектакля. Импровизационность и ироничность искусства Бархина. Применение наряду с натуральной фактурой и подлинными вещами откровенно театральной бутафории и условно писанных декораций («Ромео и Джульетта»). Праздничная зрелищность спектаклей.

Д. Лидер (р. 1917). Главенство живописно-иллюзорной декорации в первых работах художника («Маскарад», «Чайка», 1959).

Концепция пластического конфликта в этих спектаклях как столкнове-

ние противоположных понятий. Создание действующей среды в спектакле «Человек из Ламанча» Д. Вассермана (1971). «Ярослав Мудрый» И. Кочергина – основополагающий спектакль в творчестве Лидера. Связь сценографии этого спектакля с его постановкой «Когда оживают мертвые» И. Радачара (1968). Декорации к «Макбету», «Карьере Артуро Ui».

М. Китаев (р. 1925). Создание жизнеподобного изображения места действия и переход к театральной условности в спектаклях 1950 - 1960-х гг. Использование натуральных вещей в спектаклях «Деревья умирают стоя», «Дневник Анны Франк» Ф. Гудрина и А. Хаккета.

Отрицание принципов игровой сценографии в постановках «Тиль Уленшпигель» Ш. Костера, «Питер Пени» Д. Баррада, «Сказки Пушкина». Возрастание роли живописи в творчестве Китаева. Создание сценической среды в спектаклях. Использование цветного света. Оформление спектакля «Татуированная роза» Т. Уильямса (1977). «Похождения Чичикова». Чеховские и гоголевские спектакли в творчестве Китаева.

Художественные выставки 1960 - 1980-х гг. и развитие театрально-декорационного искусства. Участие в международных выставках «Пражская quadriennale», «Триеннале» «Нови сад», «Биеннале в Софии» и др. форумах сценографии.

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНА И. П. ПАВЛОВА

Виды самостоятельной работы

- изучение лекционного учебного материала;
- работа с научно-методической литературой по изучаемым темам;
- подготовка доклада, реферата.

По заданию педагога студенты самостоятельно создают художественные эскизы сценических танцевальных костюмов по заданной хореографической теме, эскизы декорационного оформления сцены и световой партитуры сценического действия. Создание эскизов для каждого студента подбирается индивидуально в соответствии с его возможностями и интересами.

Примеры практических занятий

Тема: Сценический костюм

Занятие 1. Создание сценического костюма на основе бытового

Содержание занятия - демонстрация знаний исторических и социальных основ возникновения сценических народных костюмов, основных отличий национального сценического костюма от бытового, соответствия образа костюма образу танца; положительных и негативных тенденции в подходе к созданию сценических народных костюмов; материальных возможностей создания сценического костюма на профессиональной и любительской сцене.

Занятие 2. Костюм на балетной сцене

Содержание занятия - демонстрация знаний основных требований к балетному костюму; исторических этапов эволюции балетного костюма и его зависимости от развития техники хореографического искусства; основных частей современного балетного костюма.

Занятие 3. Особенности сценического костюма в современном танце

Содержание занятия - демонстрация знаний истории сценического костюма для современного танца от А. Дункан до М. Бежара, особенностей современного сценического костюма, формы, цвета, деталей, цветовых эффектов, зрительные иллюзии.

Занятие 4. Основные требования к сценическому танцевальному костюму и особенности его проектирования

Содержание занятия - демонстрация знаний особенностей проектирования сценических народных костюмов, основных требований к танцевальным костюмам, этапов создания их эскизов; умений нахождения форм костюма по заданной хореографической теме и создания эскиза сценического танцевального костюма.

Тема: Сценическое оформление танца

Занятие 1-2. История эволюции сценической площадки, её формы. Современное устройство и техника сцены, осветительная аппаратура

Содержание занятия – демонстрация знаний истории и современного устройства сценической площадки, функционального назначения аппаратов для освещения сцены; умения создавать цветовую партитуру для хореографических произведений различных жанров.

Занятие 3-4. Театрально-декоративное искусство, его эволюция. Виды декораций, современная одежда сцены

Содержание занятия – демонстрация знаний истории театрально-декоративного искусства, приёмов оформления разных жанров и стилей сценических действий при решении определенных художественных задач; умений применять их на практике.

Тема: Народный костюм

Занятие 1. Северорусский сарафанный комплекс

Составляющие комплекса: рубаха, сарафан, пояс, душегрея, кокошник, украшения и дополнения, обувь.

Типы рубах: рубаха на кокетке, туникообразная рубаха, рубахи с прямыми и косыми паликами, воротушка, рубаха с наборами, покосная рубаха.

Типы сарафанов: глухой косоклиный распашной косоклиный, прямой, сарафан с лифом.

Головной убор и плечевой пояс как центр композиционной связи всех элементов комплекса.

Занятие 2. Южнорусский поневный комплекс

Составляющие комплекса: рубаха, клетчатая понева, пояс, передник, наплечная одежда, дополнения и украшения, «сорока», обувь.

Типы понев: распашные (растополка, разнополка), глухая «понева с прошвой», понева без прошвы в виде юбки.

Типы передников: туникообразные с рукавами и без рукавов, передник на кокетке, высокий передник, короткий прямой передник, бастроги.

Два согласованных центра средоточия декора.

Костюм однодворок. Костюм с кубельком.

Занятие 3. Крестьянский костюм в Центральной России

Близость костюма к северному комплексу. Черты южнорусского влияния. Московский комплекс.

Занятие 4. Основные элементы костюмов русских крестьянок

Прически. Плетение косы, прически замужней крестьянки.

Функции головного убора, его символика. Головной убор как средоточие декора. Головные уборы девушек и замужних женщин.

Рефетка, рясы, поднизи, натемник, повойник. Кокошник, типы кокошников.

Красочность южнорусских головных уборов. Сорока, кичка.

Грим.

Занятие 5. Народный костюм XIX в

Парочка – комплекс из юбки и кофты. Платье.

Платок. Узорные платки «в складку», в уголок», кубовые платки. Шали турецкие, терсо, драдедамовые, бур-де-суа, тибет. Набивные платки и шали

Полсапожки, коты.

Занятие 6. Мужской русский народный костюм

Однотипность комплекса мужской одежды: рубаха на выпуск, порты, кафтан нижний и верхний, пояс, головной убор, лапти и сапоги.

Туникообразная рубаха, косоворотка, будничная и праздничная рубахи.

Порты и жилеты. Верхняя мужская одежда: кожух, кафтан, армяк и т.д. Шуба, полушубок.

Прически, бороды. Головные уборы.

Занятие 7. Костюм в русской художественной культуре

А.С.Грибоедов, А.С.Пушкин о сохранении самобытности русского костюма. Писатели-славянофилы.

Образы русских людей в национальных костюмах на полотнах А.Г.Венецианова, В.И.Сурикова, В.М.Васнецова, М.В.Нестерова, Ф.А.Малаявина, К.А.Коровина и др.

Вопросы и задания для самостоятельной подготовки к семинарам

1. Проанализируйте один из этапов развития костюма в отечественной культуре.
2. Сделайте характеристику отечественного культурно-исторического периода по избранной вами теме.
3. Предложите свои варианты схем анализа культурно-исторического периода и костюма как художественного произведения.
4. Проведите искусствоведческий анализ какого-либо костюма как художественного произведения с характеристикой типа культуры на основе антологического, конгломеративного, компаративистского и всеобщетипологического подхода.
5. Предложите свои критерии ценности костюма как художественного произведения (мужского, женского, национального).
6. Приведите примеры образной характеристики средствами костюма.

Доклад с презентацией

Самостоятельная работа предусматривает подготовку доклада с презентацией.

Доклад - краткое сообщение студента по выбранной теме. В процессе выступления студенты лаконично излагают содержание, опираясь на иллюстративные материалы. Для доклада основных положений работы, обоснования сделанных выводов и анализа подобранных произведений декоративно-прикладного искусства студенту предоставляется от 10 до 12 минут (что примерно соответствует 5 страницам обычного текста, набранного с полуторным (1,5) межстрочным интервалом, размер шрифта 14 пт). На ответы на вопросы отводится 2-3 минуты.

В процессе доклада необходимо использовать компьютерную презентацию работы, включающую заранее подготовленный наглядный и музыкальный материал, иллюстрирующий основные положения работы.

Структуру выступления можно представить в виде следующей таблицы:

Раздел выступления	Продолжительность (мин.)	Количество слайдов презентации
Введение. Формулировка темы исследования, его цели	1	2-4
Краткое содержание работы	2	Не менее 1 на каждое теоретическое положение
Анализ костюма (2-3)	5-6	По необходимости, но не менее чем 1 слайд на 1 произведение д/п искусства
Заключение (основные выводы, дальнейшие перспективы разработки проблемы)	1	1-3

Темы докладов

1. Античный мир. Костюм различных полисов Древней Греции.
2. Костюм Древнего Рима.
3. Костюм Средневековой Европы.
4. Костюм Эпохи Возрождения в Западной Европе.
5. Русский костюм. Русский костюм до монгольского периода Русский костюм после XIII века до XVIII века.
6. Западноевропейский костюм XVII века.
7. Западноевропейский костюм XVIII века.

Темы контрольных работ

1. Костюм первобытного мира. Эстетический идеал. Возникновение ткачества.
2. Древний Египет 4000 - 1000 лет до н. э. Эстетический идеал. Стилизация египетского костюма в балете «Дочь фараона»
3. Костюм народов Передней Азии. 3000 - 1000 лет до н. э.
4. Костюм древней Персии. 1000 лет до н. э.
5. Крито-микенский костюм. 2600 - 1250 лет до н. э.
6. Костюм в Древней Греции. Социальные и национальные различия в костюме.
7. Костюм Древнего Рима 500 лет до н. э. - 500 лет н. э.
8. Структурные особенности византийского костюма периода падения Римской империи (400 - 1500 лет н. э.).
9. Раннее средневековье. Костюм, прическа, головной убор.
10. Костюм эпохи развитого Средневековья.
11. Готическая аристократическая мода.

- 12.Итальянский костюм Эпохи Возрождения.
- 13.Испанский костюм Эпохи Возрождения.
- 14.Французский костюм Эпохи Возрождения.
- 15.Английский костюм Эпохи Возрождения.
- 16.Русский костюм до монгольского периода
- 17.Русский костюм после XIII века до XVIII в.
- 18.Костюм Франции первой половины XVII века.
- 19.Костюм Франции второй половины XVII века.
- 20.Костюм Франции первой половины XVIII века.
- 21.Костюм Франции второй половины XVIII века.
- 22.Костюм в Англии конца XVIII века.
- 23.Костюм Французской революции (1789 - 1799 годы).
- 24.Традиция "заимствования" из национальных костюмов, характерная для XIX века.
- 25.Ампир. 1800 - 1815 гг.
- 26.Мода Реставрации.1815 – 1830 - 1850 годы.
- 27.Бидермайер 1825 - 1835 гг.
- 28.Костюм Второй Империи. 1850 - 1870 гг.
- 29.Период Фешенеблей. 1870 - 1890 гг.
- 30.Модерн. 1890 - 1900 гг. Специфика балетного костюма конца века.
- 31.Костюм 1900 - 1915 гг. Реформа Поля Пуаре.
- 32.Костюм Первой мировой войны.
- 33.Костюм 1920 - 1930 годов. Арт Деко.
- 34.Костюм Второй мировой войны.
- 35.Костюм 1950-х годов. Идеал красоты.
- 36.Костюм 1960-х годов. Соперничество Высокой моды с индустрией "prêt-à-porter"

Вопросы к зачету

1. Костюм народов Передней Азии. 3000 - 1000 лет до н. э.
2. Костюм древней Персии. 1000 лет до н. э.
3. Крито-микенская культура. Костюм. 2600 - 1250 лет до н. э.
4. Костюм античного мира. Древняя Греция 700 - 400 лет до н. э.
5. Стилистические особенности костюмов к балету "Спартак"
6. Параллели между византийским и русским костюмом.
7. Монашеские ордена и особенности костюма монахов раннего средневековья.
8. Готическая аристократическая мода. Феномен Бургундских мод.
9. Итальянский костюм Эпохи Возрождения. Особенности и разнообразие. Венецианский костюм.
- 10.Испанский костюм Эпохи Возрождения.
- 11.Французский костюм Эпохи Возрождения.
- 12.Особенности костюмов королевы Елизаветы I.
- 13.Особенности русского костюма до монгольского периода.

14. Московская Русь. Царское облачение.
15. Костюм Франции первой половины XVII века. Специфика мушкетерского костюма.
16. Стиль "барокко". Зарождение специфического театрального костюма. Костюм героя.
17. Костюм Франции второй половины XVIII века.
18. Костюм Французской революции 1789-1799 гг.
19. Ампи́р. Характерные черты русского ампира.
20. Мода Реставрации. 1815 – 1830 - 1850 годы.
21. Бидермайер 1825 - 1835 гг.
22. Костюм Второй Империи. 1850 - 1870 гг.
23. Период Фешенеблей. 1870 - 1890 гг.
24. Модерн. Зарождение "современного" стиля. Специфика балетного костюма конца века.
25. Костюм 1900 - 1915 годов. Влияние национальных культур на костюм.
26. Костюм Первой мировой войны
27. Костюм 1920 - 1930 гг. Арт Деко.
28. Творчество В. Дмитриева.
29. Костюм Второй мировой войны.
30. Н. П. Акимов – художник и педагог.
31. Костюм 1950-х годов.
32. Костюм 1960-х годов.
33. Костюм 1970-х годов.
34. Тенденции бытового костюма. Современный театральный, балетный костюм.
35. Творчество Пьетро ди Готтардо Гонзага.
36. Романтизм в оформлении спектаклей первой половины XIX в.
37. Творчество А. Роллера.
38. Художники-передвижники в театре.
39. Новые принципы оформления спектаклей в Частной опере С. Мамонтова.
40. Работа М. Врубеля в театре.
41. К. Коровин как театральный художник.
42. Творчество А. Головина.
43. Оформление спектакля "Маскарад" А. Головиным.
44. Творчество В. Симова.
45. Основные принципы работы художников "Мира искусства" в театре.
46. А. Бенуа и театр.
47. Творчество Л. Бакста.
48. Работы М. Добужинского в театре.
49. Оформление спектаклей Дягилевской антрепризы.
50. "Старинный театр" и его художники.
51. Оформление спектаклей Камерного театра 1920-1930-х гг.

Реферат

Реферат – вторичный текст, семантически адекватный первоисточнику, ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально полно излагающий содержание исходного текста. (Педагогическое речеведение: Словарь-справочник / Под ред. Т.А. Ладыженской. М., 1993).

Некоторые отличительные признаки реферата:

- а) смысловая адекватность первоисточнику;
- б) полнота изложения содержания первоисточника при небольшом объеме полученного вторичного текста (информационная полнота);
- в) точность и объективность в передаче содержания первоисточников;
- г) стилевая однородность реферата, его выдержанность в строго научном стиле (не в научно-популярном и не в научно-публицистическом!);
- д) определенная типовая структура текста;
- е) особые языковые клише, характерные для реферата

Какие цели могут ставиться в реферате?

- критически осмыслить, рассмотреть основные современные теории, связанные с проблемой;
- изложить результаты научных исследований, посвященных проблеме ...
- подробно охарактеризовать своеобразие (специфику) использования языковых средств в
- выявить особенности употребления
- рассмотреть вопрос (содержание теории)
- описать (осветить) состояние изучения проблемы
- обосновать (доказать) следующую точку зрения (концепцию, теорию, идею)... ..
- осуществить критический анализ отдельных положений современной теории о
- сопоставить разные точки зрения на
- дать оценку, анализ (чего?)
- обобщить (что?)
- представить точки зрения разных ученых на (что?)

Типовые недочеты, характерные для большинства работ:

1. *Нарушение жанровой определенности реферата.*

Здесь наиболее частой оказывается подмена реферата конспектом

2. *Информационная недостаточность*, которая возникает в результате недостаточной продуманности в деталях всех аспектов темы и проблемы, эскизности первичного замысла, поверхностного знания фактического материала, а также в силу малого количества использованных первоисточников.

3. *Информационная избыточность*, а именно: наличие в рефератах таких содержательных «кусков», которые не соответствуют теме и проблематике тек-

ста или недостаточно актуальны для раскрытия замысла. Информационная избыточность может быть обусловлена расплывчатостью самой мысли, неумением выделять главное в исходных текстах, а также неспособностью компактно выражать смысл с помощью точных речевых формул.

4. *Неумелая формулировка темы реферата*, нечеткое определение ее границ. Слишком широкие темы или слишком узкие. Наблюдения показывают, что темы рефератов чаще всего «описательны», нацелены на репродуктивное, пассивное списывание, а не на активное решение поставленных проблем.

5. *Слабость вступительной части*. Здесь можно отметить недоработки трех видов:

а) неоправданно краткое, неинформативное, зачастую чисто формальное введение. В нем, как правило, отсутствуют обоснование выбора темы или круга проблем, которые предстоит решить автору, постановка цели и формулировка задач реферата;

б) избыточное по объему и содержанию введение, в которое включены элементы основной части, например, история вопроса;

в) «дефектное» введение, для которого характерно сочетание избыточности в одних местах и «ущербности» в других.

6. *Слабость заключительной части* проявляется в недочетах следующего вида:

а) отсутствие заключения;

б) формальное заключение, в котором отсутствуют обобщение и синтез предшествующей информации.

7. *Неправильное структурирование текста*.

Некоторые студенты пишут реферат «сплошным текстом», отчего он кажется размытым и трудным для восприятия. Большинство студентов делят текст на структурные части, но при этом допускают нарушения, связанные или с гипертрофией, или с редукцией компонентов текста.

8. *Недостаточное выявление связей между частями текста*.

9. *Речевая избыточность*, связанная с неумением осуществлять языковое сжатие текста, находить экономные лексические и синтаксические способы выражения мысли.

10. *Чрезмерное использование иностилевых вкраплений*. К подобным вкраплениям можно отнести такие разговорные и публицистические средства языка: эмоциональные и субъективно-оценочные слова, метафоры, образные сравнения, риторические вопросы и восклицания, инверсии, повторы и другие средства.

11. *Незнание языковых клише*, характерных для научного стиля, и неумелое пользование ими.

12. *Небрежность в оформлении*: низкая культура цитирования, составления плана, списка использованной литературы и др.

Критерии оценивания реферата:

1. Новизна, оригинальность, широта используемого материала.

2. Уровень(полнота) раскрытия поставленной проблемы.
3. Анализ и систематизация искусствоведческого, культурологического, театроведческого и пр. материала.
4. Грамотное использование источников.
5. Научная обоснованность (аргументированность) выводов.

Темы рефератов к разделу 3

1. Барокко в театрально-декорационном искусстве.
2. Стиль "рококо". Модные аксессуары, дополнения.
3. Театрально-декорационное искусство первой четверти XVIII в.
4. Археологическое направление в театрально-декорационном искусстве середины XIX в.
5. Традиции древнерусского театрально-декорационного искусства в оформлении народных праздников XIII - начала XX веков.
6. Историко-бытовая декорация второй половины XIX в.
7. Символизм в театрально-декорационном искусстве. Общая характеристика.
8. Театрально-декорационное искусство первого десятилетия XX века.
9. Конструктивизм в театрально-декорационном искусстве.
10. Театрально-декорационное искусство 1930-х гг.
11. Театрально-декорационное искусство военных лет.
12. Театрально-декорационное искусство 1943 - начала 1960-х.
13. Развитие театрально-декорационного искусства в 1960-е.
14. Тенденции развития сценографии в 1970 - 1980-е гг.
15. Развитие театрально-декорационного искусства в 1990-е годы XX века.

Вопросы к экзамену

1. Роль художника в создании спектакля.
2. Костюм народов Передней Азии. 3000 - 1000 лет до н. э.
3. Традиции древнерусского театрально-декорационного искусства в оформлении народных праздников XIII - начала XX веков.
4. Костюм древней Персии. 1000 лет до н. э.
5. Театрально-декорационное искусство первой четверти XVIII в.
6. Крито-микенский костюм. 2600 - 1250 лет до н. э.
7. Барокко в театрально-декорационном искусстве.
8. Костюм античного мира. Древняя Греция 700 - 400 лет до н. э.
9. Творчество Пьетро ди Готтардо Гонзага.
10. Костюм Древнего Рима 500 лет до н. э. - 500 лет н. э.
11. Романтизм в оформлении спектаклей первой половины XIX в.
12. Костюм в Византии периода падения Римской империи (400 - 1500 лет н. э.).
13. Творчество А. Роллера.
14. Раннее средневековье. Костюм эпохи развитого Средневековья.

15. Археологическое направление в театрально-декорационном искусстве середины XIX в.
16. Готическая аристократическая мода.
17. Историко-бытовая декорация второй половины XIX в.
18. Итальянский костюм Эпохи Возрождения.
19. Художники-передвижники в театре.
20. Испанский костюм Эпохи Возрождения.
21. Новые принципы оформления спектаклей в Частной опере С. Мамонтова.
22. Французский костюм Эпохи Возрождения.
23. Работа М. Врубеля в театре.
24. Английский костюм Эпохи Возрождения.
25. К. Коровин как театральный художник.
26. Русский костюм до монгольского периода.
27. Творчество А. Головина.
28. Русский костюм после XIII века до XVIII в.
29. Оформление спектакля "Маскарад" А. Головиным.
30. Костюм Франции первой половины XVII века.
31. Творчество В. Симова.
32. Отличия аристократического и народного костюма.
33. Основные принципы работы художников «Мира искусства» театре.
34. Костюм Франции второй половины XVII века.
35. А. Бенуа и театр.
36. Костюм Франции первой половины XVIII века.
37. Творчество Л. Бакста.
38. Костюм Франции второй половины XVIII века.
39. Работы М. Добужинского в театре.
40. Костюм в Англии конца XVIII века.
41. Оформление спектаклей Дягилевской антрепризы.
42. Костюм Французской революции - 1789-1799 годы.
43. "Старинный театр" и его художники.
44. Амбир. 1800-1815 гг.
45. Символизм в театрально-декорационном искусстве. Общая характеристика.
46. Мода Реставрации. 1815 – 1830 - 1850 годы.
47. Оформление спектаклей Камерного театра.
48. Бидермайер 1825 - 1835.
49. Театрально-декорационное искусство первого десятилетия XX века.
50. Костюм Второй Империи. 1850 - 1870 годы.
51. Театрально-декорационное искусство 1920-х гг.
52. Период Фешенеблей. 1870 - 1890 годы.
53. Конструктивизм в театрально-декорационном искусстве.
54. Модерн. 1890-1900 годы.
55. Поповой спектакля "Великодушный рогоносец".
56. Костюм 1900-1915 годов.

57. Оформление спектаклей Камерного театра 1920 - 1930-х гг.
58. Костюм Первой мировой войны
59. Театрально-декорационное искусство 1930-х гг.
60. Костюм 1920 - 1930 годов. Арт Деко.
61. Творчество В. Дмитриева.
62. Костюм Второй мировой войны.
63. Н. П. Акимов — художник и педагог.
64. Костюм 1950-х годов.
65. Театрально-декорационное искусство военных лет.
66. Костюм 1960-х годов.
67. Театрально-декорационное искусство 1943 - начала 1960-х
68. Костюм 1970-х годов.
69. Развитие театрально-декорационного искусства в 1960-е
70. Тенденции бытового костюма. Современный театральный, балетный костюм.
71. Тенденции развития сценографии в последней трети XX века.

Реферирование литературы

1. Андреева Р. П. Энциклопедия моды. – СПб.: «Литера», 1997.
2. Андреева А. Ю., Богомолов Г. И. История костюма: Эпоха, стиль, мода. От Древнего Египта до модерна. – СПб.: Паритет, 2001.
3. Брун В., Тильке М. История костюма от древности до Нового времени. – М.: ЭКСМО-Пресс, 1999.
4. Васильев А. Красота в изгнании. – М., 1997.
5. Вейс Г. История культуры. – Москва: Эксмо, 2002.
6. Володарский, Розанова, Сахарова. Интерьер в русском искусстве. – Издательский дом «Искусство», 2002.
7. Горбачева Л. М. Костюм 20 века от Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро. – Москва: «ГИТИС», 1996.
8. Готтенрот Ф. Иллюстрированная история материальной культуры. – М.: ООО Издательство АСТ, 2001.
9. История костюма. Стили и направления. Под редакцией Э. Б. Плаксиной. – Москва, 2003.
10. Кес Д. Стили мебели. – Москва: издательство В. Шевчук, 2001.
11. Коттон Найджел История моды в 20 веке. – Издательство «Тривиум» при участии «Эгмонд Россия Лтд.», 1998.
12. Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма. Монография: Литература, 1998.
13. Костюм народов России в графике 18 – 20 вв. – ВРИБ «Союзреклам-культура», 1990.
14. Костюм России 15 начала 20 веков из собрания государственного исторического музея. – Москва: «Арт-Родник», 2000.
15. Киреева Е. В. История костюма. – М., 1999.

16. Кирсанова Р. М. Костюм вещь и образ в русской литературе 19 века. «Розовая ксандрейка и драдедамовый платок». – Москва: «Книга», 1989.
17. Кирсанова Р. М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. – М.: «Артист. Режиссер. Театр», 1997.
18. Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре XVIII – первой половине XX века. – М., 1995.
19. Мерцалова М. Н. Костюм разных времен и народов. – М.: Искусство, 1972.
20. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. – Издательство «Молодая Гвардия», 1988.

Дополнительная литература:

1. Анализ и интерпретация произведений искусства. Художественное со-творчество : учеб. пособие / Н.А. Яковлева [и др.] ; под ред. Н.А. Яковлевой. Москва : Высш. шк., 2005. - 549 с.
2. Жабрева, А.Э. Русский костюм [Текст] : библиогр. указ. кн. и ст. на рус. яз., 1710-2001 / А.Э. Жабрева ; отв. ред. : Л. С. Лаврентьева, И. А. Сидоренко ; Б-ка Рос. Акад. наук. Санкт-Петербург : Профессия, 2002. - 319 с.
3. Иванова, Н.А. Методические указания по дисциплине "Шедевры хореографического искусства" [Электронный ресурс] / Н.А. Иванова ; СГУ им. Н. Г. Чернышевского, Пед. ин-т. Саратов, 2011. - 10 с.
4. Исенко, С.П. Русский народный костюм и его сценическое воплощение [Текст] : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / С.П. Исенко. Москва : Изд-во Моск. гос. ун-та культуры и искусств, 2002. - 144 с.
5. Короткова, М.В. Культура повседневности. История костюма [Текст] : [учеб. изд.] / М.В. Короткова. Москва : ВЛАДОС, 2002. - 304 с. : ил.
6. Методические рекомендации по выполнению творческих заданий по учебной дисциплине «Русский народный костюм» [Текст] / сост.: Анна Викторовна Черокова. Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", Б. г.. - 59 с.
7. Нестеров, В.Н. Страницы истории саратовского балета: Записки хореографа / В. Н. Нестеров. Саратов: Аквариус, 2006. - 48 с.: ил.
8. Плаксина-Флеринская, Э.Б. История костюма. Стили и направления [Текст] : учеб. пособие / Э. Б. Плаксина-Флеринская, Л. А. Михайловская, В. П. Попов. - 4-е изд., испр. и доп. Москва : Изд. центр "Академия", 2010. - 237 с. : цв. ил, рис.
9. Русская народная одежда : ист.-этнограф. очерки / Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН; отв. ред. В. А. Липинская. М : Индрик, 2011. - 775, с. : рис., фот., фот. цв.
10. Русский народный костюм XVIII - первой четверти XX века в собрании Саратовского областного музея краеведения: ил. кат. / Сарат. обл. музей краеведения; сост. Л. В. Маковцева; науч. ред. Н. М. Малов. Саратов : КИЦ "Саратовтелефильм" - "Добродей", 2008. 183, [1] с. : ил., цв. ил, фот. цв.
11. Русский праздник: праздники и обряды народного календаря/Авт. О.Г. Баранова. СПб., 2002.
12. Сидоренко, В.И. История стилей в искусстве и костюме [Текст] : учеб. для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / В.И. Сидоренко. Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. - 475 с.
13. Соснина, Н. Русский традиционный костюм [Текст] : ил. энцикл. / Н. Соснина, И. Шангина. Санкт-Петербург: Искусство-СПБ, 2006. - 400 с. : ил.
14. Стасов, В. Русский народный орнамент [Электронный ресурс] / В. Стасов. Москва : Лань", 2014.

15. Тимофеев, А. А. Методические указания по предмету "Грим в спектакле" [Электронный ресурс] / А. А. Тимофеев. Саратов : [б. и.], 2011. - 15 с.
16. Царькова, Е.Г. Методические указания по изучению дисциплины «История театрального искусства» [Электронный ресурс]. Саратов, 2011. - 34 с.

Интернет-ресурсы:

Театральный костюм Режим доступа: <http://www.costumehistory.ru/>

Искусство театрального Режим доступа:
http://maskball.ru/dress/iskusstvo_teatralnogo_kostuma.html

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	4
Раздел 1. Костюм как объект культуры	5
Раздел 2. История бытового костюма от древности до XX века.....	6
Раздел 3. История театрального костюма от древности до настоящего времени.....	13
Раздел 4. Сценическое оформление танца.....	14
Виды самостоятельной работы.....	35
Примеры практических занятий	35
Вопросы и задания для самостоятельной подготовки к семинарам.....	37
Доклад с презентацией.....	37
Темы докладов.....	38
Темы контрольных работ.....	38
Вопросы к зачету.....	39
Реферат.....	41
Темы рефератов к разделу 3.....	43
Вопросы к экзамену.....	43
Реферирование литературы.....	45
Дополнительная литература.....	47

Учебно-методическое пособие

Шевченко Елена Петровна

КОСТЮМ И СЦЕНИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТАНЦА

Авторская редакция

Саратов 2016

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ГЕРНЫШЕВСКОГО