

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

В.А. Ищенко

*Методические указания
по изучению дисциплины*

«Художественное оформление спектаклей»

*Методические указания
для студентов
факультета искусств и художественного образования*

2011

В.А. Ищенко

Методические указания по изучению дисциплины «Художественное оформление спектаклей»: Методические рекомендации для студентов факультета искусств и художественного образования. – Саратов, 2011. – 13 с.

Методические указания по изучению дисциплины «Художественное оформление спектакля» включают информационные сведения о предмете, методические указания по подготовке к зачету (выполнение межсессионных творческих заданий и теоретические вопросы к зачету). Предназначены студентам заочного отделения по направлению 050600 Художественное образование, профиль Театральное искусство.

Приобретенные студентами знания будут полезны в разнообразных творческих поисках, в том числе и в решении декорации сцены в театре, нахождении наиболее выразительных художественных средств.

Рекомендуют к печати:

Кафедра теории, истории и педагогики искусства
Педагогического института СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Работа издана в авторской редакции

© Ищенко В.А. 2011.

Информационные материалы

<p>1. Индекс и название дисциплины учебного плана</p>	<p style="text-align: center;">СД.Ф.1. «Художественное оформление спектаклей» Дисциплина читается в 5-8 семестрах.</p>
<p>2. Трудоемкость, отчетность</p>	<p>На ее изучение отводится всего 253 часа, из них аудиторных – 26 часов (12 – лекции, 14 – практические), самостоятельных – 227. Формы отчетности следующие: в 3, 7 семестрах проводится зачет, в 4, 8 семестрах – экзамен, в 4, 8 семестрах – выполняется контрольная работа, в 7 семестре – курсовая работа.</p>
<p>3. Содержание курса</p>	<p style="text-align: center;">Введение</p> <p>Цель и задачи дисциплины, его предмет. Структура курса.</p> <p>Ключевые понятия: «театрально-декорационное искусство», «сценография». <i>Элементы художественного оформления (декорации, костюмы, маска). Декорация как комплекс пластических ситуаций, отражающих не только конфликт, заключенный в драматургии, но и связи, объединяющие сферу идей автора и духовный мир современного человека. Ознакомление с лучшими традициями оформительского искусства.</i></p> <p style="text-align: center;">Раздел 1. Роль художника-декоратора в театральной постановке</p> <p>Основные задачи художника театра. Взаимодействие игрового и зрительного пространства. Оформление сцены, обозначение места действия, исторической эпохи, стиль костюмов и персонажей, подбор реквизита, световое оформление.</p> <p>Живописно-объемное решение спектакля как его эмоциональная основа. Первоначальный замысел, рабочий эскиз, окончательный вариант оформления. Зависимость работы театрального художника от требований жанра: драматический спектакль, опера, балет и т.д. Возможности драматургии для творчества театрального художника.</p> <p>Тесное творческое содружество постановщика и художника-декоратора. <i>Совместная работа единомышленников — художника и режиссера — как единственно правильный путь к созданию органического, единого и динамического целого.</i></p>

Раздел 2. Зарубежное театральное-декорационное искусство

Тема 1. Зарождение театральное-декорационного искусства

История художественного оформления театрального действия. Единство конкретного и обобщенного места действия в античном, восточном, европейском мистериальном и шекспировском театре. «Картинка» фона, рамы с холстами. Витрувий об античном театре.

Возникновение декорационного искусства как способа оформления спектакля с помощью изобразительных средств выразительности. Воссоздание конкретного места действия - основная цель творчества театральных художников эпохи Возрождения. Открытие законов перспективы. Д. Браманте. Сочинение и изготовление перспектив. «Идеальный город», «Идеальный сельский пейзаж». «Перспективы» по жанрам: трагедия, комедия, пастораль. Канонические правила для декорации каждого жанра. С. Серлио «Трактат о сценах». Статичность первых декораций. Декоративное оформление итальянской «ученой комедии», пасторалей эпохи Возрождения. Декорации как роскошное монументальное украшение. Кулисы-щиты с отдельными картинами. Декорации театра Олимпик в Винченце.

Тема 2. Театральное-декорационное искусство барокко

От статики к динамике. Открытость, разомкнутость экспрессивной формы, свободное и причудливое соединение разножанровых элементов, особая энергия зрелищности и всеохватывающей театральности эпохи барокко. Оперные и балетные представления как основная сфера проявления эволюции декорационной системы барочного театра. Индивидуализация и конкретизация мест действия, расширение диапазона декорационных сюжетов. Экстерьерные мотивы: лес, сад, море, военный лагерь, табор, гавань и т.д. Мифологические, фантастические: ад, гора Олимп и т.д. Интерьерные декорации: дворцовые залы, храмовые вестибюли, тюремные застенки и т.д. Новые приемы динамической смены декораций. Теларий Б. Буонталенти. Кулисное устройство сцены, арх. Дж. Алеотти, А. Париджи. Кулисно-арочная система декораций барочного театра.

Декоратор барочного театра — художник, архитектор, мастер театральной машинерии. Дж. Торелли, Т. Франчини, К. Вигарани Дж. Валериани (Италия, Франция); Козимо Лотти (Испания); И. Джонс (Англия); Й. Фуртенбах (Германия.)

Работы художников позднего барокко: семья Галли-Бибиена, братья Галлиари, Ф.Ювара, П.Реджини и др.

Тема 3. Театрально-декорационное искусство классицизма

Тяга к уравновешенности, строгости, большему правдоподобию. Рационализация эмоционального пафоса барокко.

Реальные интерьеры (городские, сельские) раннего классицизма. Приоритет драматического театра. Перенос акцента зрелищности на изобразительный костюмный облик актера. Второстепенная функция декорации, ее статичность, несменяемость. Условность типовых «знаковых» декораций: декорационный «знак» дворца, комнаты, улицы, «дворец вообще», городская площадь.

Живописно-графическая выразительность декорационного искусства зрелого классицизма. Художественное оформление театральных постановок в эпоху Просвещения. Ж.-Н. Сервандони, Г.Дюмон. «Музыка для глаз» П.ди Г.Гонзаго. Новые задачи декорации. Тяготение к романтизму.

Тема 4. Театрально-декорационное искусство эпохи романтизма

Борьба классицистов и романтиков. Тяготение к синтезу искусств. Отвержение канонов типовой несменяемой декорации. Принципы местного колорита, историзма. Документальное изучение исторического материала, «местного колорита» с натуры. Новое прочтение театрально-декорационного искусства.

Французские художники-декораторы — сторонники романтизма. Роль газового освещения в создании романтической обстановки. Особое пространство сцены - таинственное, тревожное; многообразные романтические эффекты: пожары, наводнения, извержения вулканов землетрясения.

Принцип историзма, связь с археологией в оформлении постановок Мейнингского театра Георга П.

Тема 5. Пути развития театрально-декорационного искусства рубежа XIX-XX вв. и на современном этапе

Подлинная индивидуализация интерьерной декорации - «павильона» в театре натуралистического направления. Творческое кредо натурализма. Ориентация на современность (Э.Золя.). Фотографически достоверные декорации постановок А.Антуана. Археологический натурализм в работах Ч.Кина.

Символизм театральных постановок конца XIX века. Авангардные приемы театральных мастеров экспрессионизма Германии и Австрии. Поиски сценического воплощения обобщенного места действия. Абстрактные проекты Г.Крэга.

Гармония человека и прямой линии. Архитектурно-декоративные композиции А.Аппиа. Оформление опер Р.Вагнера.

Отношения сцены и драматургии в XX веке.

Раздел 2. Отечественное театральное-декорационное искусство

Тема 1. Становление русского театральное-декорационного искусства

Его истоки: обрядово-игровой народный театр, скоморошья представления. Декорационное оформление школьных постановок, придворного и церковного театров.

Западноевропейская живопись на русской театральной сцене XVII века. Декорации Петра Энглеса, изготовленные русскими исполнителями (Андрей Абакумов, Елисей Алексеев, Леонтий и Осип Ивановы).

Тема 2.Художественное оформление спектаклей XVIII века

Бурное развитие русской театральной декорации на почве классицистического репертуара. Соприкосновение с современным изобразительным искусством: архитектурой в декорациях, декоративной живописью в занавесах, станковой живописью в костюмах.

Профессионализм русской театральной декорации XVIII века. Новые каноны европейского театральное-декорационного искусства на русской сцене. Приход в придворный театр итальянских художников – перспективистов. Творчество Джироламо (Иеронима) Бона – профессионального декоратора, архитектора и машиниста. «Необходимые» декорации демократического театра.

Новые задачи художественного оформления спектаклей 2-й половины XVIII века: обозначение места действия, исторической эпохи. Многоплановые построения кулисно-арочной системы перспективных декораций. Творчество Джузеппе Валериани. Работы Фридриха Гильфердинга, Пьетро и Франческо Градици. Русские художники-декораторы: Иван Фирсов, братья Вельские и др.

Тема 3.Театральное-декорационное искусство как самостоятельный вид искусства

Пути развития русского театральное-декорационного искусства XIX века. От барочных фантазий Бибиена и Валериани к классицистическим и преромантическим композициям П.Гонзага и Д.Корсини, романтическим произведениям А.Каноппи и романтическо-академическим декорациям А.Роллера. От влияний итальянской декорационной школы - к немецкой. Творчество Пьетро

ди Готтардо Гонзаго. Искусство «здорового смысла», реальный видовой пейзаж на сцене, трактаты мастера, его влияние на русских художников. Сочетание классицизма с романтическими мотивами в театральных постановках Доменико Корсини. Антонио Каноппи — художник русского романтического театра. Постановки А.Роллера.

Роль художников-передвижников в становлении реалистического декорационного искусства. Мамонтовский кружок, Мамонтовская опера. Создание жизнеспособной среды, правдивость обстановки. Театральные художники нового типа. В. Васнецов и В. Поленов.

Тема 4. Традиции и новаторство театрально-декоративного искусства рубежа XIX – XX вв.

Расцвет русского театрально-декорационного искусства. Новые тенденции сценической декорации в творчестве В.А.Симова и К.А.Коровина.

В.А.Симов - соавтор спектакля. Искусство психологической декорации.

Живописная культура сценической декорации, импрессионизм А. Коровина, свето-цветовая оркестровка спектаклей. Рождение полноценной сценической живописи, не уступающей по своим качествам станковой.

Тема 5. Изобразительные решения спектаклей «Русских сезонов»

Принципы театрально-декорационного стиля мирискусников. Знаменитые постановки дягилевских сезонов. Театральные художники «Русских сезонов» как мастера изобразительной режиссуры, интерпретаторы драматургии. Эстетизация, рафинированность колорита, изысканность и историко-художественная достоверность, ретроспективизм художественного метода Л.Бакста, Н.Рериха, М.Добужинского, И.Билибина, А.Бенуа, А. Головина.

Новое осмысление роли декораторов в театре. Художник –режиссер.

Тема 6. Пути развития театрально-декорационного искусства в XX веке

Стили и направления сценографии XX века. Театральная деятельность Н. Сапунова, Н.Ульянова, С. Судейкина, Б. Кустодиева, В. Егорова, П. Кузнецова, Н. Гончаровой и др.

Индивидуальная творческая манера в сценографии. Д.Боровской-Бродский, В.Левеналь. Сценографические приемы и методы работы современного театрального

	<p>художника, взаимодействие приемов и методов различных видов искусств. А.А.Экстер, П.Н.Филонов, С. Бархин.</p> <p>Тема 7. Макетирование в театральном-декорационном искусстве</p> <p>Технические приемы макетирования. Простые объемные формы. Сложные объемно-пространственные формы. Тематическое моделирование.</p> <p><i>Самостоятельная работа студентов по созданию макета для конкретного сценического действия.</i></p>
4.Основные учебники и пособия	<ol style="list-style-type: none"> 1. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра.- М.: 1998. 2. Рындин В.О. Как создается художественное оформление спектакля. - М.: Издательство академии художеств СССР. 1962.- 40 с. 3. Эткинд М. Сценография. Графика / М.Эткинд, Н.Акимов. - М.: Советский художник, 1980.- 204 с. 4. Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино. - 2-е изд., испр. / Гл. Ред. В.А.Володин. - М: Аванта +, 2001. - 624 с.: ил.
5.Межсессионное творческое задание	Создание макета для конкретного сценического действия
6.Форма аттестации	Зачет по теоретическим вопросам с предоставлением макета декорации (творческое задание)

Методические указания по подготовке межсессионных творческих заданий

Содержание практических занятий по дисциплине «Художественное оформление спектаклей» предусматривает непосредственное знакомство с техническими приемами макетирования, тематическое моделирование.

Межсессионное творческое задание по изучаемой дисциплине включает в себя создание макета для конкретного сценического действия.

Руководителем курса предлагается создать модель декораций, изображающих сцены из античности, средневековья, эпохи Возрождения, барокко и т.д.. При этом материалы, предметный мир, пространственная среда в макете должны находиться в полном историческом, содержательном и масштабном единстве.

К зачету студенты представляют модель декорации (межсессионное творческое задание) и отвечают на теоретические вопросы.

В качестве **дополнительной литературы** по подготовке межсессионных

заданий студентам рекомендуются следующие труды:

1. Калмыкова Н.В. Макетирование из бумаги и картона: учебное пособие [Текст] / Н.В.Калмыкова, И.А.Максимова.- М.: Книжный дом «Университет», 2000.- 80 с.: ил.

2. Тимофеева Т.А. Макетирование в учебном проектировании: учебное пособие [Текст] / Т.А. Тимофеева.- М.: Каф. ОАП МАРХИ, 1995.- 78 с. ил.

Примеры выполнения заданий

Тема: «Кулисные поверхности в сценическом пространстве»

Если общая композиция состоит из ряда плоскостей, располагающихся друг за другом, то такие поверхности называются кулисными. Кулисные поверхности бывают разнообразными по виду, к примеру декорации сцены в театре, имитация крупного объема или ансамбля в ограниченном пространстве с небольшим выносом составляющих. К категории такого вида поверхностей относятся ширмы, различные виды разделительных перегородок. Как правило, они должны быть мобильны и, вследствие их функционального назначения, не обременены сильной пластической разработкой. Здесь предпочтительна цветовая трактовка поверхности.

Задание 1. Площадь современного города. Фрагмент

Цель задания - освоить основные закономерности, приемы и средства организации *сценического пространства открытого типа*.

Задачи:

1. Решить композицию конкретного сценического пространства.
2. Найти приемы выявления, раскрывающие особенности каждого пространственного и предметного элемента.

Требования:

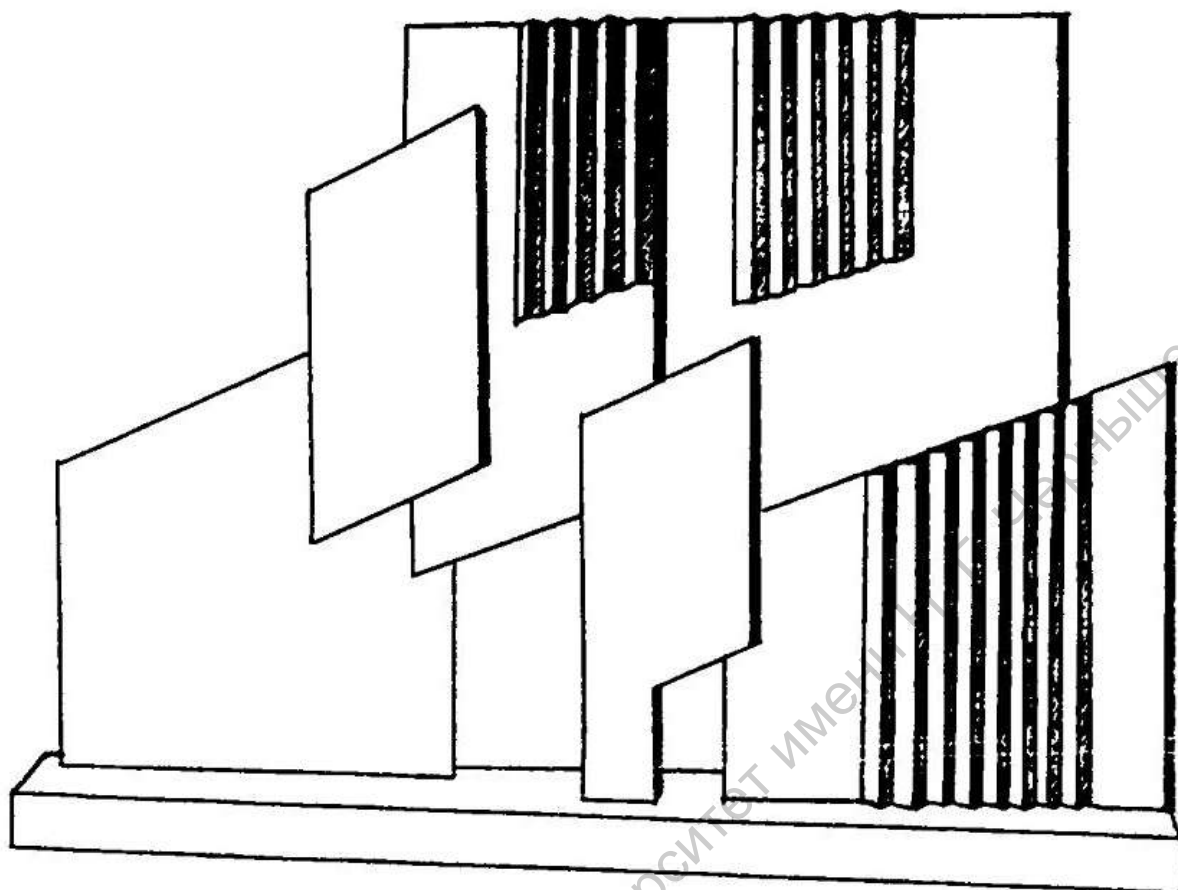
1. Пространство сцены должно представлять единую композиционную систему.
2. При создании глубинной композиции следует использовать сокращение в соответствии с линейной перспективой.

Методические рекомендации к выполнению задания 1.

Для выявления сценического пространства открытого типа необходимо использовать следующий прием: выделить силуэты плоскостей отдельных крупных элементов (зданий, стен, лестниц и т.д.).

Рассмотрим на примере рис. 1 выполнение макета кулисной поверхности «Площадь современного города. Фрагмент».

Рис.1

а)

б)

Макет имеет абстрактный характер и состоит из нескольких плоскостей, расположенных одна за другой на малом расстоянии. Предлагается склеить макет из бумаги. Пластически разработанная часть поверхности представлена вертикальными прорезями. Размечаем эту плоскость вертикальными линиями через 3 мм и делаем Г-образные разрезы, по очереди чередующиеся с надрезами наружной стороны. Затем отгибаем их внутрь (рис. 1а).

При другом варианте решения этих плоскостей отдельно вырезаем участки со складками. Для этого ширину плоскости увеличиваем от необходимой. Затем надрезаем вертикальные полосы по очереди с наружной и внутренней стороны через 3 мм и приклеиваем (рис. 1б).

Задание 2. Интерьер средневекового замка. Фрагмент

Цель задания - освоить основные закономерности организации *сценического пространства закрытого типа*.

Задачи:

1. Решить композицию закрытого пространства в условиях небольшой сцены.
2. Найти приемы выявления особенностей каждого элемента

предметно-пространственной среды.

Требования:

1. Сценическое пространство должно решаться в двух уровнях.
2. Для усиления выразительности форм следует использовать метроритмические закономерности и перспективные сокращения (лестница, декоративная решетка).

Методические указания к выполнению задания 2.

Элементы интерьера могут располагаться на расстоянии или врезаться друг в друга. Ось композиции может быть как вертикальной, так и наклонной (внутренняя лестница). Необходима пластическая и колористическая разработка основных поверхностей элементов.

Последовательность выполнения задания: сначала делается жесткий подмакетник, затем развертки каждой плоскости с выделением их цветом. На заключительном этапе макет собирается и склеивается (рис.2).

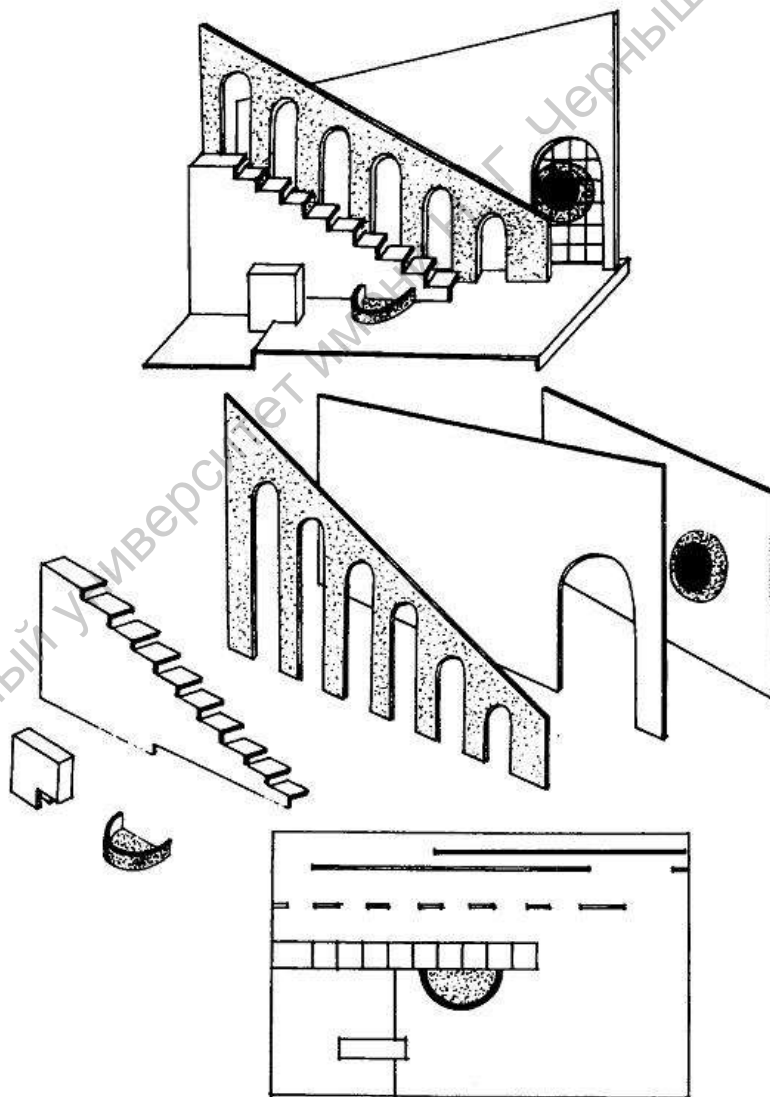

Рис.2

Вопросы к зачету

(предложенная тематика может быть рекомендована для подготовки рефератов и курсовых работ)

1. Возникновение декорационного искусства как способа оформления спектакля с помощью изобразительных средств выразительности.
2. Творчество театральных художников эпохи Возрождения.
3. Оперные и балетные представления как основная сфера проявления эволюции декорационной системы барочного театра.
4. Экстерьерные, мифологические, фантастические, интерьерные декорации барокко.
5. Кулисно-арочная система декораций барочного театра.
6. Творчество известных декораторов итальянского барочного театра (Дж. Торелли, Т.Франчини, К. Вигарани Дж.Валериани).
7. Работы художников позднего барокко: семья Галли-Бибиена, братья Галлиари, Ф.Ювара, П.Реджини и др.
8. Театрально-декорационное искусство классицизма.
9. Живописно-графическая выразительность декорационного искусства зрелого классицизма.
10. Художественное оформление театральных постановок в эпоху Просвещения (Ж.-Н. Сервандони, Г.Дюмон, П.ди Г.Гонзаго).
11. Новое прочтение театрально-декорационного искусства французскими художниками-романтиками.
12. Принцип историзма, связь с археологией в оформлении постановок Мейнингского театра Георга П.
13. Театрально-декорационное искусство рубежа XIX-XX вв.
14. Авангардные приемы театральных мастеров экспрессионизма Германии и Австрии.
15. Абстрактные проекты Г.Крэга.
16. Архитектурно-декоративные композиции А.Аппиа.
17. Отношения сцены и драматургии в XX веке.
18. Инновационные постановки театральных художников современности.