

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ФГБОУ ВО «ОГИК»)**

*Факультет Художественного творчества
Кафедра режиссуры и мастерства актера*

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета художественного
творчества ФГБОУ ВО «ОГИК»

Л.И. Дугина
«02» сентября 2015 г.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

05.03.02 Народная художественная культура

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ

Руководство любительским театром

Квалификация (степень) выпускника **бакалавр**

ДИСЦИПЛИНА

СЦЕНОГРАФИЯ И КОСТЮМ

Орел 2015

Автор-составитель: Иванов В.Ю., доцент кафедры режиссуры и мастерства актера ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры».

Утверждено на заседании кафедры режиссуры и мастерства актера.

Протокол заседания № 1 от 02.09.2015г.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.**

"Трудоемкость освоения дисциплины "Сценография и костюм" составляет 144 часа, из них 76 часов аудиторных занятий и 68 часов, отведенных на самостоятельную работу студента.

Подготовка к лекции

Раздел I.

**ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РУССКОГО
ТЕАТРАЛЬНО-ДЕКОРАЦИОННОГО ИСКУССТВА:
ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ.**

*Трудоемкость самостоятельной работы по разделу составляет
38 часов.*

1.1. Подготовка к лекции на тему: «Истоки театрально-декорационного искусства».

Трудоемкость самостоятельной работы составляет 9 часов.

Перечень вопросов лекции:

- Фольклорный и религиозный источник театрально-декорационного оформления.
- Влияние национальных и социально-экономических условий на возникновение театрально-декорационного искусства.
- Истоки русской театрально-декорационной живописи (вторая половина XVII столетия). Придворный театр при дворе царя Алексея Михайловича. Петр Энглес, Андрей Абакумов, Осип Иванов, Елисей Алексеев - первые декораторы русского театра. Транспарантные призмы и объемные декорации.

Список литературы по теме лекции:

1. Давыдова, М.В. Очерки истории русского театрально-декорационного Искусства [Текст] /Н.А. Дмитриева. - Москва: Искусство, 1968. - 348с: илл., (4-17ст.)
2. Михайлова, А.А. Сценография: Теория и опыт [Текст]/ А.А. Михайлова.- Москва: Искусство, 2010. - 364 с, илл. (17-23ст.)
3. Михайлова, А.А. Чувственное отражение в современном научном познании[Текст]/ И.Б. Михайлова.- Москва: Мысль,2009. - 279 с. (41-57ст.)

1.2. Подготовка к лекции на тему: « Театральная живопись XVIII века».

Трудоемкость самостоятельной работы составляет 9 часов.

Перечень вопросов лекции:

- Предпосылки для развития декорационного искусства при Петре I.
- Учреждение первого публичного театра. Придворный и крепостной театр в России XVIII века.
- Рассвет барочной и классической декорации. Пьетро ди Готардо Гонзаго (1751-1831) и мастера его круга.
- Художественно-технологические принципы в русской театрально-декорационной живописи XVIII века.

Список литературы по теме лекции:

1. Давыдова, М.В. Очерки истории русского театрально-декорационного Искусства [Текст] /Н.А. Дмитриева. - Москва: Искусство, 1968. - 348с: илл., (21-32ст.)
2. Костина, Е.Н. Сыркина. Ф.А. Русское театрально-декорационное искусство [Текст]/ Е.Н. Костина, Ф.А. Сыркина. – Москва: Искусство, 1978.-246., илл. (35-49ст.)
3. Михайлова, А.А. Чувственное отражение в современном научном познании[Текст]/ И.Б. Михайлова.- Москва: Мысль,2009. - 279 с. . (51-59ст.)

1.3. Подготовка к лекции на тему: «Театральные декорации XIX века».

Трудоемкость самостоятельной работы составляет 10 часов.

Перечень вопросов лекции:

-Основные образные принципы романтического декорационного искусства начала XIX века. Напыщенность и отвлеченность в декоративном искусстве. Архитектурная и пейзажная декорация. Перспективная живопись Андрея Адамовича Роллера и его учеников.

-Утверждение национально-своеобразного искусства русской театральной декорации. Историко-бытовой стиль работ М. Шишкова, М. Бочарова, П. Исакова и др. Достоверность и этнографизм в их декорациях. Русская тема на сцене.

- Роль оперы С. Мамонтова в развитии русского театрально-декорационного искусства. Творчество В. Серова, В. Поленова, братьев Васнецовых, К. Коровина, М. Врубеля, Н. Рериха.

-Живописная реформа в театрально-декорационном искусстве. Новый этап русского сценического декоративного искусства конца XIX.

-Формирования принципов новой системы искусства оформления спектакля на основе идейно осознанного, эмоционально насыщенного, острохарактерного образа.

-Творчество художников МХТ. Художник - сорежиссер. Роль макета в решении пространства сцены. Документальность и одухотворенность каждой вещи на сцене, созданных В. Симовым. Композиция сценического пространства в работах В. Симова.

-Художники «Мир искусства» в театре: А. Бенуа, Л. Бакста, Е. Лансере.

Список литературы по теме лекции:

1. Давыдова, М.В. Очерки истории русского театрально-декорационного искусства [Текст] /Н.А. Дмитриева. - Москва: Искусство, 1968. - 348с: илл., (211-283ст.)

2. Костина, Е.Н. Сыркина. Ф.А. Русское театральное-декорационное искусство [Текст]/ Е.Н. Костина, Ф.А. Сыркина. – Москва: Искусство, 1978.-246., илл. (180-199ст.)

3. 11.Михайлова, А.А. Сценография: Теория и опыт [Текст]/ А.А. Михайлова.- Москва: Искусство, 2010. - 364 с, илл. (109-154ст.)

1.4.Подготовка к лекции на тему: «Художник в театре XX- XXI веков».
Трудоемкость самостоятельной работы составляет 10 часов.

Перечень вопросов лекции:

-Новаторский характер поисков яркой выразительности и образности в творчестве советских сценографов первой половины XX века.

- Основные тенденции развития советской сценографии второй половины XX века.

- Новое понимание роли художника в процессе создания современного спектакля: художник - один из основных интерпретаторов пьесы.

-Творческое взаимоотношение художника и режиссера.

-Специфика образного языка художника и режиссера. Единство взглядов режиссера и художника - залог художественности и успеха спектакля.

-Основные этапы творческого процесса плодотворного сотворчества режиссера и художника.

1. -Раскрытие в художественном оформлении основной идеи драматурга и творческой установки режиссера.

Список литературы по теме лекции:

1.Базанов, В.В. Сцена XX века [Текст]/ В.В. Базанов.- Ленинград: Искусство,1990. -394с, илл.,(89-254ст.)

2.Березкин, В.И. Советская сценография [Текст] / В.И. Березкин. - Москва: Наука,1990.-224с. (182-211ст.)

3. Браун Джон. Художники русского театра [Текст] /Дж. Браун. - Москва: Кварт-Пресс, 2008.-482с., илл. (22-241ст.)

Раздел II .

ВОПЛОЩЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО МИРА ОБРАЗА НА СЦЕНЕ

Трудоемкость самостоятельной работы по разделу составляет 38 часов.

2.1. Подготовка к лекции на тему: «Законы зрительного восприятия пространства сцены».

Трудоемкость самостоятельной работы составляет 4 часа.

Перечень вопросов лекции:

- Визуальное восприятие.
- Специфические свойства восприятия пространства человеческим глазом.
- Значение левой и правой стороны в визуальном восприятии.
- Равновесие в восприятии. Возможные искажения в видении.
- Воздействие перспективы на визуальное восприятие пространства сцены.
- Ближний и дальний план. Выразительность и удобство просмотра композиций декорации и мизансцен, с различных точек зрительного зала.
- Эмоциональное восприятие.
- Эмоциональная конкретность и определенность выразительности пластических пространственных форм.
- Видоизменение эмоциональной выразительности форм, определяемое субъективностью восприятия природы.
- Влияние горизонтали, вертикали, диагонали, метра, ритма, пропорции, равновесия, массы, света, цвета фактур, динамичности и статичности форм как объективных свойств окружающего мира, воздействующих на эмоциональное восприятие пространства сцены.
- Идейно-смысловое восприятие.
- Объективная реальность и ее отражение в художественном образе. Достоверность и натурализм.
- Целенаправленное идейно-смысловое воздействие на сценографическое решение спектакля.
- Логичность и обоснованность каждого элемента композиции.

Список литературы по теме лекции:

1. Грегори, Л.Р. Разумный глаз [Текст] /Л.Р. Грегори.- Москва: МИР, 1972. - 209 с. (37-141ст.)
2. Извеков, НИ. Свет на сцене [Текст]/ Н.И. Извеков. - Москва: Искусство, 2010.-428с.(71-144ст.)
3. Михайлова, А.А. Чувственное отражение в современном научном познании [Текст]/ И.Б. Михайлова.- Москва: Мысль,2009. - 279 с. (119-184ст.)

2.2. Подготовка к лекции на тему: «Художественный образ и основы сценографической композиции».

Трудоемкость самостоятельной работы составляет 4 часа.

Перечень вопросов лекции:

- Влияние образа на композиционное решение спектакля.
- Образ, как ориентир, в процессе нахождения верной пластической среды.
- Воздействие образа на отбор содержательной и характерной детали в пластической композиции спектакля.
- Влияние образного начала на жанровое и стилистическое решение композиции спектакля.
- Обратная перспектива сценической композиции.
- Театральная сценографическая композиция - сочетание актера, предметов и пространств, организованных в единую, продуманную систему.
- Масштаб и масштабность.
- Принципы монументальности и камерности в образной организации сценического пространства.
- Мастера сцены о значении пространственного образа спектакля.

Список литературы по теме лекции:

1. Дмитриев, Л.А. Парадоксы художественного образа [Текст]/ Л.А. Дмитриев.- Москва: ИГЖ РТВ и РВ., 2002. - 61 с.. (33-146ст.)
2. Кулебякин, Г.И. Основы композиции [Текст]/ Г.И. Кулебякин. - Москва: Высшая школа,2010.-128с.(17-101ст.)

3. Таца, А.А. Основы архитектурной композиции проектирования [Текст] / А.А. Таца. - Киев: Высшая школа, 1976. - 255 с. (79-191 ст.)

2.3. Подготовка к лекции на тему: «Стиль в архитектуре и театральном костюме». Трудоемкость самостоятельной работы составляет 5 часов.

Перечень вопросов лекции:

- Основные архитектурные стили. Античная архитектура. Романский стиль. Готический стиль. Барокко и классицизм в архитектуре Западной Европы и России. Ампи́р, эклектика и модерн. Современная архитектура.
- Среда и человек. Стиль социального быта.
- Зрительные признаки эпохи в интерьере, мебели и реквизите и их творческое осмысление в сценографическом решении спектакля.

Список литературы по теме лекции:

1. Бердник, Т.О. Дизайн костюма [Текст] / Т.О. Бердник. - Ростов на Дону: Феникс, 1996. - 448 с. (199-281 ст.)
2. Извеков, Н.П. Архитектура сцены [Текст] / Н.П. Извеков. – Москва: СТД., 2008. - 64 с., илл. (19-81 ст.)
3. Захаржевская, Р.О. Костюм для сцены [Текст] / Р.О. Захаржевская. - Москва: СТД-, 2008. - 112 с. . (17-91 ст.)

2.4. Подготовка к лекции на тему: «История развития костюма как отражение стилистических особенностей конкретной эпохи».

Трудоемкость самостоятельной работы составляет 5 часов.

Перечень вопросов лекции:

- Египетский костюм Древнего и Нового царств.
- Костюм древнейших цивилизаций Востока. Атика и Византия.
- Костюм Средневековья.
- Костюм эпохи Возрождения.
- Стилистическая реформа в костюме XVIII века.
- Традиционное и новое в европейском костюме XIX века.
- Модерн рубежа XIX-XX веков.
- Эклектика в моде XX столетия.

- Русский народный костюм.
- Театральный костюм - важнейший элемент идейно-художественного спектакля.
- Костюм, как декоративный элемент оформления спектакля. Отбор характерного, лаконизм и условность в театральном костюме.
- Стиль и стилизация в костюме. Пластическая, стилистическая и цветовая связь костюмов с общим оформлением сцены и жанром спектакля.
- Роль костюма в ансамбле спектакля. Костюм и артист.
- Ткани для театрального костюма. Имитации. Пластика костюма конкретной эпохи.
- Композиция и конструирование исторического костюма. Характерные, пластические особенности развития костюма европейских народов России.

Список литературы по теме лекции:

1. Бердник, Т.О. Дизайн костюма [Текст] / Т.О. Бердник. - Ростов на Дону: Феникс, 1996. - 448с. (15-79ст.)
2. Захаржевская, Р.О. Костюм для сцены [Текст] / Р.О. Захаржевская. - Москва: СТД-, 2008. - 112с. (19-99ст.)
3. Комиссаржевский, Ф.Ф. История костюма [Текст] / Ф.Ф. Комиссаржевский, – Минск : Литфат, 2008. - 496с. (196-299ст.)

2.5. Подготовка к лекции на тему: «Театральная мебель и ее стилистические характеристики».

Трудоемкость самостоятельной работы составляет 5 часов.

Перечень вопросов лекции:

- Трансформирующаяся мебель.
- Значение реквизита и бутафории в раскрытии художественного образа спектакля.
- Традиционные и современные приемы создания интерьера на сцене. Связь интерьера с эпохой и жанром спектакля. Пластическая выразительность и метафоричность конкретной детали.

Список литературы по теме лекции:

1. Кулебякин, Г.И. Основы композиции [Текст]/ Г.И. Кулебякин. - Москва: Высшая школа, 2010. - 128с. (13-99ст.)

2. Понсов, А.Д. Конструкции и технологии изготовления театральных декораций [Текст]/ А.Д. Понсов.- Москва: Искусство, 2009. - 293с, илл..(137-199ст.)

3.Шевелев, И.Ш. Принцип пропорции [Текст] / И.Ш. Шевелев.- Москва: Стройиздат, 2006.-200с.(137-169ст.)

2.6. Подготовка к лекции на тему: «Символ, метафора и ассоциативные образы в сценографическом решении спектакля».

Трудоемкость самостоятельной работы составляет 5 часов.

Перечень вопросов лекции:

-Сценическая условность как средство художественного обобщения действительности.

-Мыслители прошлого об условности образного языка искусства.

- Роль художественного обобщения в искусстве сценографии. Знаковая структура символа и возможность его использования в художественном оформлении.

-Лаконизм выразительных образных средств.

- Значение развития действия во времени и темпо-ритме в театрально-декорационном искусстве.

- Метафора в жизни и театре. Художественная выразительность и метафоричность зрительных образов на сцене.

- Ассоциативный образ как способ активизации воображения зрителя.

-Динамика развития и творческие поиски в современной сценографии.

-Работы современных художников театра над оформлением пьес классиков и современных драматургов.

Список литературы по теме лекции:

1. Михайлова, А.А. Сценография: Теория и опыт [Текст]/ А.А. Михайлова.- Москва: Искусство, 2010. - 364 с, илл. (234-319ст.)

2. Михайлова, А.А. Чувственное отражение в современном научном познании [Текст]/ И.Б. Михайлова.- Москва: Мысль,2009. - 279 с. (41-217ст.)

3. Раушенбах, Б.В. Пространственные построения в живописи [Текст]/ Б.В. Раушенбах.- Москва: Наука,1980. -287 с. (211-277ст.)

2.7. Подготовка к лекции на тему: «Художественная целостность спектакля».

Трудоемкость самостоятельной работы составляет 5 часов.

Перечень вопросов лекции:

- Целостность (или цельность) - один из критериев художественности.
- Качества, присущие художественной целостности: естественность зарождения, способность к развитию, взаимообусловленность частей (элементов), способность к самостоятельному существованию.
- Специфика понятия художественной целостности в театре. «Органическая» (организованная) целостность - специфически театральная, сценографическая целостность. Постоянное сохранение цельного, выразительного пространства, силуэта, цветового решения при частных изменениях.
- Роль режиссера и художника в организации художественной целостности спектакля.
- Идея художественной целостности спектакля - «детище режиссерского периода» театра.
- Режиссер и художник - основные организаторы художественной целостности спектакля.
- «Общий закон спектакля» и художественная целостность декорационного оформления.
- Внутреннее и внешнее сочетание формы и содержания в сценографическом решении спектакля.
- Создание единой пластической сферы, отражающей эпоху, в которой происходит действие пьесы, жанр произведения, стилевые особенности драмы, поэтику автора и отношения современного художника к проблемам пьесы.

- Отбор и художественное отображение фактов реальной действительности и учет жизненного опыта актера и зрителя. Наглядность целостности и ее проявление в композиции, цветовом решении, пластическом строе, фактуре.

Список литературы по теме лекции:

- 1.Березкин, В.И. Искусство оформления спектакля [Текст]/ В.И. Березкин.- Москва: Знание,1986.-128с. (131-177ст.)
2. Понсов, А.Д. Конструкции и технологии изготовления театральных декораций [Текст]/ А.Д. Понсов.- Москва: Искусство, 2009. - 293с, илл. (200-261ст.)
- 3.Рындин, Б.Ф. Как создается художественное оформление спектакля/ Б.Ф. Рындин .- Москва: Академия художеств СССР,1962.-40с. (4-36ст.)

2.8.Подготовка к лекции на тему: «Макет, завершающий этап поиска внешней формы спектакля».

Трудоемкость самостоятельной работы составляет 5часов.

Перечень вопросов лекции:

- Эскиз - двухмерный проект сценографического решения пространства сцены.
- Виды эскизов; живописный и графический метод художественного материала, используемого в создании эскиза.
- Макет - «пространственный эскиз» декорационного оформления. Творческие, технические, технологические задачи, решаемые в макете. Привязка макета к конкретной сцене.
- Масштаб театрального макета.
- Материалы, используемые для изготовления макета.
- Различные способы изготовления театрального макета.

Список литературы по теме лекции:

- 1.Архитектурное черчение [Текст]: учебник для студ.архитектурных фак. худ. вузов / ред. Д.И. Ткач. - Киев: Будивельник, 2011.-272с. (74-206ст.)
2. Богомолова, М.Т. Декорационные материалы художника театра [Текст]/ М.Т.Богомолова. - Москва: СТД - , 2008. - 120с., илл. (18-102ст.)

З.Короев, Ю.И. Начертательная геометрия [Текст]/ Ю.И. Короев.- Москва: Стройиздат,1987.-317 с. (198-201ст.)

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 76 ЧАСОВ.

Отличительной особенностью учебного плана является ориентация на повышение профессиональной подготовки в области театрального искусства и на более глубокую индивидуализацию обучения. Приступая к учебе, каждый поступивший в институт должен четко осмыслить, что теперь в гораздо большей степени, чем раньше, от него самого зависит, каким специалистом он будет по окончании института. Ведь театральное искусство может быть, как целью деятельности специалиста, так и средством эстетического, нравственного, духовного воспитания человека.

Место работы для выпускников с квалификацией «режиссёр любительского театра, преподаватель» может быть самым различным: институт искусств и культуры, колледж искусств и культуры, школа искусств, лицеи, гимназии, общеобразовательные школы с гуманитарным направлением образования, самодеятельные коллективы различного направления, профессиональное искусство и т.д.

Основным предметом в учебе на протяжении всех лет в институте будет «Режиссура». Однако профессиональная работа не состоится, если обучающийся не овладеет комплексом необходимых знаний и навыков. Этому будут способствовать специальные учебные дисциплины, которые ведут педагоги выпускающей кафедры.

Театральная сценография, как любая художественная деятельность, является сложной гуманитарной профессией, стремящейся к постижению тайны и смысла человеческой жизни, утверждающей свой путь к истине в борьбе за обретение духовного идеала. Без понимания этой особенности искусства не стоит заниматься данной профессией. Сформировать свои убеждения, взгляды, вкусы, интеллект можно только изучив цикл

общественных философских и исторических дисциплин, получив необходимые знания в области работы с людьми на занятиях психологией и педагогикой. Большую роль в развитии профессионального художественного образного мышления и воспитания интеллигентности должно сыграть изучение русской и зарубежной литературы.

Целью данных рекомендаций является оказание помощи в самоподготовке по сценографии и костюму. Однако следует иметь в виду, что излагаемые советы и суждения должны восприниматься сквозь призму практических занятий.

При этом с момента начала изучения учебного курса должно стать правилом: все, что обучающийся осуществляет на практике, он обязан уметь обосновать и защитить теоретически. *Знать, понимать, уметь* — это основные критерии, с помощью которых можно верно оценить уровень достижений обучающихся. Необходимо осознать, что режиссура — практическая дисциплина. Ее невозможно «выучить», ею нужно владеть. Начиная с выполнения простейших заданий, необходимо стремиться обрести навыки самостоятельной работы. Следует всячески развивать творческую инициативу, смелость, отстаивать право на самостоятельный эксперимент. Сценография—это и наука, но в то же время — искусство. Процесс овладения основами этой профессии одновременно является путем познания самого себя. Законы сценографии, как любое живое искусство, не связаны догмами, в сущности своей они полностью исходят из законов человеческой жизни, ее философии и истории. В зависимости от творческих особенностей педагога, характеристики членов учебной группы будет формироваться рабочий план занятий с данным конкретным курсом. Каждый педагог и обучающийся волен подходить к реализации каждого раздела учебного плана творчески.

ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

Методические рекомендации утверждаются на заседании кафедры. Утверждение осуществляется при первичной разработке методических рекомендаций, а также в случае единовременного внесения в него существенных изменений.

Проект методических рекомендаций визируется автором-составителем и передается на рассмотрение членов кафедры, в ходе которого оценивается его содержание и соответствие требованиям ФГОС ВПО и ООП ВПО. При отсутствии замечаний кафедра утверждает методические рекомендации, а при наличии замечаний возвращает на доработку.

Изменение входящие в состав методических рекомендаций осуществляется по мере необходимости. Изменения оформляются в листе изменений.

Лист изменений:

Утверждено:

Протокол заседания кафедры

№   1   от   02.09.15

Утверждаю:

заведующий кафедрой

название кафедры

О.В.Князева

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

в методических рекомендациях по организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Сценография и костюм». Направление подготовки 05.03.02 Народная художественная культура профиль подготовки «Руководство любительским театром». Квалификация (степень) выпускника бакалавр.

на 2015/2016 учебный год

1. Вносятся следующие изменения:

1.1. ....;

1.2. ....;

1.3. ....

2. *Вносятся следующие изменения:*

2.1 .....;

2.2 .....;

2.3. ....

Автор-составитель - Иванов В.Ю.