

УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Факультет дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор БГУКИ

Ю.П.Бондарь

“ ____ ” _____ 2012 г.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Сценическое оформление танца

специальности переподготовки

1-17 02 71 Искусство хореографическое

квалификация: *хореограф-педагог*

в соответствии с типовым учебным планом переподготовки,

утвержденным 03.11.2010 г., рег.№ 25-17/199

Минск, 2012

Разработчик программы:

Л.В. Домненкова, доцент кафедры народного декоративно-прикладного искусства учреждения образования “Белорусский государственный университет культуры и искусств”

Рекомендована к утверждению:

Советом факультета дополнительного образования УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Протокол заседания от _____ № _____

Научно–методическим советом УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Протокол заседания от _____ № _____

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Сценическое оформление танца» является важным звеном в профессиональной подготовке будущих специалистов. *Цель* освоения дисциплины – дать слушателям широкие знания в области сценографии и сценического костюма, привить практические навыки для применения этих знаний в деятельности хореографического коллектива.

Задачи курса:

- рассмотреть основные теоретические вопросы сценографии,
- познакомить с историей развития исторического и народного костюма,
- изучить существующие подходы к разработке сценического костюма,
- развить художественно-графические умения.

Объем и содержание тем обусловлены подготовкой высококвалифицированных специалистов, способных к внутреннему постижению хореографического произведения и его художественному воплощению не только в постановке танцевальной композиции, но и в его сценическом оформлении и костюме.

Курс «Сценическое оформление танца» включает лекционные и практические занятия, самостоятельную работу слушателей. На практических занятиях рассматриваются искусствоведческие, композиционные и технологические аспекты; вырабатываются приемы работы художественными материалами; выполняются графические задания. Изучение курса заканчивается представлением графической работы в материале и защитой эскиза разработанного костюма.

По окончании курса слушатель должен *знать*:

- историю развития сценографии, структурные составляющие сценического пространства, особенности работы художников декораторов;
- историю развития бытового костюма;

- особенности сценического костюма для хореографических постановок, зависимость от направления современного танца;
- художественные материалы и их выразительные средства
- текстильные материалы и их свойства и качества.

Уметь:

- организовывать и планировать концертно-постановочную деятельность хореографического коллектива,
- решать художественно-творческие задачи через разработку эскиза,
- работать с художественными материалами как средством выражения творческой идеи,
- подбирать текстильные материалы, фурнитуру, украшения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к сценическому костюму.

Программа учебной дисциплины рассчитана на 38 часов, из них 24 часа аудиторные занятия (в том числе 6 часов лекции, 18 часов практические занятия), 14 часов самостоятельная работа.

Форма итогового контроля – зачёт.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Тема	Количество часов			
		Всего	Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа
1.	Устройство и оборудование сцены	2	2	-	-
2.	Декорационное искусство	4	-	2	2
3.	Исторический и национальный костюм	8	2	4	2
4.	Сценический костюм	24	2	12	10
Итого:		38	6	18	14

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Устройство и оборудование сцены

История появления сценической площадки и её формы. Современное устройство и техника сцены. Механооборудование сцены: типовое, индивидуальное с ручным или электромеханическим, компьютерным или аналоговым управлением. Механизмы управления сценой: механизмы декорационного и софитного подъёма; софитная ферма; выносной софит; рамы бокового света зала; арлекин; кулисы; задник; поплановые световые прострелы сцены; штанкетные подъемы. Театральный занавес – важнейший элемент в оформлении интерьера зрительного зала, отделяющий сценическое пространство от пространства зала. Виды театрального занавеса: генеральные занавесы; дежурные, концертные и черные кабинеты; фоновые занавесы; супер-занавесы; декоративные и расписные занавесы. Ткани и требования к ним (негорючие пожаробезопасные). Осветительная аппаратура сцены. Цветовая система освещения сцены.

Тема 2. Декорационное искусство

Театрально–декорационное искусство и его эволюция.

Особенности работы художника-декоратора над разработкой сценического пространства. Учет идеи и места проведения хореографического действия: выбор стиля, количества и технологии производства. Создание эскиза декораций.

Виды декораций: объемные (колонны, лестницы, подиумы, арки, трибуны и т.д.), плоскостные, банерные, мягкие, светодинамические и комбинированные декорации. Материалы для декораций: поликарбонат, ткань, пластик, фанера и.д. Требования к декорациям (удобство монтажа, перевозки, требования безопасности).

Тема 3. Исторический и национальный костюм

Костюм – часть материально-духовной культуры народа. Основные понятия. Функции костюма. Костюм и художественный стиль эпохи; влияние стиля и моды на формообразование костюма.

Архитектоника костюма, его выразительные средства – композиция, силуэт, направляющие линии, фактура, декор, цвет.

Развитие форм костюма от древности до наших дней; специфика конструкций и облегания по фигуре; костюмные комплексы, применяемые материалы, характерные отделки и декор, особенности ношения.

Возникновение национального костюма и этапы его исторического развития. Национальный костюм народов России, Белоруссии, Молдавии, Украины, Кавказа. Основные черты и традиции национальных костюмов народов Европы, Азии, Африки, Америки.

Тема 4.Сценический костюм

Требования к сценическому костюму: выразительность, соответствие режиссерской идее и пластическому решению хореографического произведения. Особенности разработки сценического костюма для различных направлений современного танца.

Творческие подходы к созданию сценического костюма. Источники творческого вдохновения: исторический и народный костюм, природные явления и формы, современное дигитальное искусство и т.д.

Народный сценический костюм, мера его условности: точная историко-этнографическая, образно-стилизованная, условно-эмоциональная.

Последовательность работы над эскизом сценического костюма от идеи до сценического воплощения: работа над эскизом, подбор материалов и их фактуры, колористических образцов, покроя, примерка, проверка на сцене освещением, “обживание “ костюма на репетициях.

Белорусские художники по театральному и сценическому костюму: Е. Николаев, Ю. Пискун, Г. Юрэвич, В. Бартлова, В. Демкина, А. Александрович и др.

Этапы создания костюма авторской постановки: определение желательных образных качеств для сцены как внешней среды данного танцевального действия; гармонизация отобранных средств с текстом танцевальных движений, его образами, характерами, музыкой, костюмами. Уровни связанности: абстрактности и конкретности, легковесности и грубости, простоты и сложности.

ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Проектирование танцевальных костюмов (разработка эскизов).

(18 часов)

Проектирование – процесс отбора тех качеств, свойств, форм из выразительной палитры танцевального костюма (его конструктивных деталей, качеств цвета, фактурной поверхности материалов, способности их меняться во время того или другого сценического освещения), которые соответствовали бы данному музыкально-танцевальному образу (характеру звучности, персонажам, тексту их телодвижений); объединение отобранных форм и качеств в целостную композицию. Получаемые в результате эскизы костюмов должны гармонично объединяться также с оформлением сцены.

Тема 1. Декорационное искусство (2 часа)

Художественные материалы и инструменты в декорационном искусстве; особенности их применения, приёмы работы

Знакомство с художественными материалами: краски масляные, на водной основе, декоративные краски и покрытия; карандаши, кисти, пастель; бумага, картон и т.д. Материалы для эскизирования.

Тема 2. Исторический и национальный костюм (2 часа)

Развитие форм костюма, стилистические изменения и модные явления; специфика народного костюма

Анализ конструкции, силуэта, пластики исторического и народного костюма.

Тема 3. Сценический костюм (12 часов)

Определение стилистики и степени стилизации костюма, образного решения. Подбор материалов.

Выполнение (посильного) эскиза сценического костюма для хореографической композиции.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проектирование танцевальных костюмов (разработка эскизов).

(14 часов)

Тема 1. Декорационное искусство (2 часа).

Задание: подбор материалов для эскизирования, выполнение предварительного их сочетания, определение технических приемов рисования.

Тема 2. Исторический и национальный костюм (2 часа).

Задание: прорисовка основных силуэтных форм исторического или народного костюма, графический или тональный разбор основных частей, их пропорциональных соотношений.

Тема 3. Сценический костюм (12 часов).

Задание: прорисовка стилизованной фигуры человека, сценического костюма, выполнение рисунка в цвете;

подготовка обоснования решения сценического костюма для данной постановки с учетом либретто.

ЗАДАНИЯ К ЗАЧЁТУ

Представить графическую работу в материале.

Защита эскиза разработанного костюма.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

ЛИТЕРАТУРА

Основная:

1. Базанов, В.В. Техника и технология сцены: учебное пособие для высших и средних учебных заведений // В.В. Базанов. - Л., 1976.
2. Балышева, Н. С. Белорусская народная одежда как источник идей при создании современного и сценического костюма УП “Скарбніца”// Актуальныя праблемы культуры і мастацтва: [Навук. – інф. зб.] / НББ.// Н. С. Балышева. – Мн., 2003 Вып. 1 – с. 46 – 50.
3. Бердник, Т.О. Дизайн костюма // Т.О. Бердник, Т. П. Неклюдова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 446 с.
4. Захаржевская, Р.В. Костюм для сцены // Р.В. Захаржевская.- М., 1976.
5. Иллюстрированная энциклопедия моды. – Прага: Артия, 1987. – 478 с.
6. Исенко, С. П. Русский народный костюм и его сценическое воплощение // С. П Исенко.. – М.: ИПО Профиздат Московского государственного университета культуры ,1999. – 146 с.
7. Калашникова, Н.М. Народный костюм // Н.М. Калашникова. – М.: Сварог и К 2002. – 376 с.
8. Каминская, Н.М. История костюма // Н.М. Каминская. – М.: Легпромбытиздат, 1986.
9. Конышева, Е. Платья для премьеры: [О работе над сценическим костюмом] / Е. Конышева // Рэспубліка. – 2001. – 10 ноября. – с. 8.
10. Киреева Е. В. История костюма // Е. В. Киреева. – М.: Просвещение, 1976. – 174 с.
11. Костюмы к танцам народов СССР. Цветные эскизы. М., Искусство, 1964. – 56 с.
12. Логофет, С. Образ танца и костюм танцора // Клуб и художественная самодеятельность // С. Логофет. -1976. -№ 14.-С. 19-20.

13. Логофет, С. Сюжетный танец и сюжет костюма // Клуб и художественная самодеятельность // С. Логофет.-1976. -№20.-С. 14-16.
14. Мастацтва беларускіх дэкаратараў: Тэатр. Кіно. Тэлебачанне / Аўтар тэксту і склад. А. П. Карнач. – Мн.: Беларусь, 1989. – 159 с.
15. Пармон, Ф. М. Композиция костюма // Ф. М Пармон. – М.: Легбытпромиздат, 1985. – 318 с.
16. Піскун, Ю.А. Варыятыўнасць інтэрпрытацыі народнага касцюма у сцэнічна-выканальніцкай дзейнасці мастацкіх калектываў Беларусі // Ю.А. Піскун – Мн., 2003. – 36 с
17. Шпак, Л.Ц. Световое оформление спектакля // Л.Ц. Шпак. - М., 1975.
18. Шульгина, А. Советы костюмера // А. Шульгина, Л. Томилина, Л. Замалина – М.: “Профиздат”, 1968 - 152 с.11
19. Шульгина, А. Костюм для танцевальных и хоровых коллективов// А. Шульгина, Л. Томилина, Л. Замалина – М., 1974.

Дополнительная:

1. Бланк, А. Ф. Русская народная одежда и современное платье // А. Ф. Бланк З., М. Фомина. – М., Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 176 с.
2. Котович, Т. Сцена вместо холста: [О бывшем гл. художнике Нац. академич. Драм. Театра им. Я. Коласа Е. Д. Николаеве (1913 – 1978 г.)] // Т. Котович // Витебский курьер – 2000. – 24 июня. – с. 3.
3. Мерцалова, М.Н. Поэзия народного костюма // М.Н. Мерцалова. - М., 1975.
4. Николаев, Н.А. Оформление спектакля на школьной сцене и клеевая живопись // Н.А. Николаев. - М, 1972.
5. Раманюк, М.Ф. Беларускае народнае адзенне // М.Ф. Раманюк.– Мн.: Беларусь, 1981. – 304 с.

6. Сценические белорусские танцы. Мн.: Беларусь, 1969. – 128 с.
7. Шунейка, Я. Ф. Справа ўсяго жыцця // Я. Ф. Шунейка //Малодосць - 1996. - № 7. – с. 127 – 133.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ