

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1. Цель освоения дисциплины

Дать теоретические знания в области сценического оформления хореографического произведения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Художественное оформление хореографического произведения» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.

Для освоения дисциплины «Художественное оформление хореографического произведения» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Инновационные процессы в образовании 2», «Ансамблевое искусство», «История и теория современного хореографического искусства и образования», «Методика преподавания специальных дисциплин», «Методическое и технологическое обеспечение руководства хореографическим коллективом», «Партерный экзерсис», «Современные направления в хореографии», «Современные хореографические педагогические технологии», «Хореографическая лексикология», прохождения практик «Научно-исследовательская практика», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17);
- готовностью применять современные методики и технологии организации профессиональной деятельности педагога-хореографа проектирования и экспертизы образовательных программ по хореографии для учреждений образования и культуры (СК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- строение сцены и принципы организации сценического пространства; технологии и техники сценографии применительно к оформлению хореографического произведения;
- особенности современного культурно-образовательного пространства и пути его проектирования;

уметь

- организовывать сценическое пространство; применять современные технологии оформления хореографического произведения;
- находить наиболее эффективные пути проектирования современного культурно-образовательного пространства;

владеть

- современными технологическими приемами организации сценической среды; навыками применения свето/цвето средств зрелищного восприятия в оформлении сценического танца;
- навыками проектирования современного культурно-образовательного пространства.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 3,

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 12 ч., СРС – 96 ч.),
распределение по семестрам – 5,
форма и место отчётности – зачёт (5 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины

1 Основные компоненты сценографии.

Тема 1. История возникновения и развития сценографии. Эволюция сценической площадки. Истоки формирования отечественной сценографии и сценического танцевального костюма. Русское, советское и постсоветское театральное- декорационное искусство (XX век). Многообразие художественных направлений в сценографии в 1920-1930 гг. Сценография в период тоталитаризма. Особенности развития театрально – декорационного искусства (1930 – начало 1950). Сценография и костюм в конце 1950 – 1970-х гг. Основные стилистические тенденции в сценографии 80-х годов XX века. Выразительные средства сценографии. Тема 2. Строение и особенности современной сцены. Одежда сцены. Совершенствование сценического устройства в театре XVIII – XIX вв. Появление портала, сложение кулисно – арочной системы декораций. Устройство сцены XIX – начале XX в. Изобретение ломаного планшета сцены, карманов, поворотного круга. Программа революционного переустройства театра В. Мейерхоляда. Формирование новых пространственных сценографических идей: «раздевание сцены», уничтожение рампы, соединение сцены со зрительным залом, отказ от грима, от декораций как фона, создание трехмерной конструкции. Конструктивизм в театре. Отрицание «художественности» и «эстетичности». Отголоски конструктивизма в балетном театре. Современная сцена и ее основные части. Виды одежды сцены и их функции в оформлении. Тема 3. Световое оборудование сцены. Роль света и цвета в оформлении сценического танца. Свет как художественно-постановочное средство. Осветительные приборы с широким, средним и узким углом рассеяния света (снопосветы, софиты, прожекторы). Виды осветительного оборудования: аппаратура верхнего освещения, аппаратура бокового освещения, аппаратура выносного освещения, переносная осветительная аппаратура, специальные осветительные и проекционные приборы для создания динамических проекционных эффектов (облака, волны, дождь и пр.) или статических, заменяющих какие-либо детали декоративного оформления (так называемые светопроекционные декорации). Цветовая-система освещения сцены. Цвета основные и дополнительные, теплые и холодные, родственные и контрастные. Цветовые гармонии и гаммы. Светофильтры разнообразных цветов. Светофильтры стеклянные и пленочные. Приемы цветовых изменений по ходу сценического действия. Виды сценического освещения, элементарные сценические эффекты. Сценические эффекты с помощью лазерных светоароэксционных установок. Значение цвета в решении танцевального костюма.

2 Методические основы оформления хореографического произведения.

Тема 4. Организация сценического пространства. Выразительные средства сценографии. Взаимосвязь художественных задач с техникой сцены при создании зрительного образа сценического действия. Связь театральной декорации с различными видами и жанрами искусства (архитектурой, живописью, скульптурой). Создание декорации с помощью разнообразных выразительных средств, используемых в современном театре, - живописи, фафики, архитектуры, освещения, проекции, кино и других. Сценическая живопись и монументально-эпическая тема в хореографии; принципы применения живописного панно. Основные системы декораций: кулисная, объемная, симультанная, проекционная, пространственная, условная (декорация в сукнах), световая. Кулисная система как часть декорации. Функции кулис: художественные и технические. Кулисы и падуги, образующие одежду сцены - систему подвесных драпировок. Создание на сцене с помощью оформления «в сукнах» вневременного отвлеченного пространства. Декорация-натюрморт, портрет, плакат, «черный квадрат», станок, аттракцион. Способы решения сценического пространства - повествовательная, метафорическая, живописная, игровая, динамическая декорации.

Драматургические функции декораций. Пластика сценического пространства: пластика форм, пластика актера и пластика мизансцен, взаимодействие актерской пластики с пластикой сценического пространства. Тема 5. Художественные и технические средства постановки хореографического произведения. Структура выразительных и изобразительных средств сценографии. Основные функции сценографии в художественном действии. Основы художественного решения хореографического произведения. Композиция пространства. Виды композиции. Основные принципы и выразительные средства композиции. Единство, взаимоподчиненность, равновесие, повторяемость. Ритм, тектоника, пластичность, контрастность, структурность, функциональность. Изобразительные средства сценографии - цвет, линия, форма, фактура, текстура в композиции. Гармония, дисгармония, колорит, символика, психологический аспект. Динамика, статика, пропорциональность. Особенности построения пространственной композиции на сценической площадке. Сочетание выразительных средств плоскостной и объемно-пространственной композиции в трехмерном пространстве сцены. Тема 6. Работа хореографа с художником-дизайнером и художником-декоратором над оформлением хореографического произведения. Сценография как искусство создания зрительного образа спектакля посредством декораций, костюмов, света, постановочной техники. Создание хореографического образа в соответствии со стилем и ритмом представления, замыслом постановщика, конкретными данными танцовщика, устройством и размером сцены данного театра. Методика работы постановщика над поисками внешней формы театрализованного представления. Общие принципы оформления постановки. Общий замысел. Нахождение стиля и характера оформления танца, соответствующих стилю представления и постановочным замыслам. Нахождение приемов для достижения выбранного решения. Определение главного в оформлении. Соответствие формальных особенностей творчества художника и постановщика (творческий темперамент, мировоззрение, излюбленная тематика, приемы сценического решения и т.п.). Подбор костюма для сценического воплощения образа. Выразительная структура танцевального костюма: - конструкция формы (объемы, линии, фасоны); - фактура материала; - цвет и тон материала; - освещение, способность выглядеть на свету. Соответствие танцевального костюма характеру лексики танца, ее образному строю и действию, а также характеру музыкальной звучности (спокойному, резкому, страстному и пр.). Влияние костюма на танцевальную образность.

6. Разработчик

Долгополова Людмила Александровна старший преподаватель кафедры вокально-хорового и хореографического образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».