

КОСТЮМ И СЦЕНИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТАНЦА

1. Цель освоения дисциплины

Формирование у студентов целостного и глубокого представления об истории развития отечественной сценографии и сценического костюма, стилистических особенностях их эволюции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Костюм и сценическое оформление танца» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Костюм и сценическое оформление танца» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Элементарная теория музыки», прохождения практик «Производственная (педагогическая) практика», «Учебная (технологическая по педагогике) практика», «Учебная (технологическая по психологии) практика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Современные технологии хореографической подготовки».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– основные требования и принципы проектирования сценического костюма и художественного оформления танца;
– содержание исследовательских задач в области образования;

уметь

– создавать проект сценического оформления танца и костюма с учетом стилистики эпохи и танцевального направления;
– ставить задачи саморазвития в исследовательской деятельности в области образования;

владеть

– методикой сценографии и навыками создания проекта сценического костюма с учетом стилистических особенностей эволюции хореографического искусства;
– средствами анализа и конструирования развивающего потенциала образовательной среды.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 2,

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 28 ч., СРС – 40 ч.),

распределение по семестрам – 7,

форма и место отчётности – зачёт (7 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины

1 Национальный костюм.

Тема 1. Историко-культурный анализ национального костюма. Этапы его исторического развития. Костюм - ансамбль гармонично согласованных между собой предметов одежды, дополнений и украшений, причёски, грима (произведение прикладного искусства и предмет первой необходимости). Костюм как выражение социальной и индивидуальной характеристики человека, его национальности, пола, возраста, вкуса. Костюм как средство формирования внешнего облика человека в соответствии с общественными, эстетическими и нравственными идеалами, как выражение господствующего художественного стиля. Костюм Древнего Востока и античного мира. Костюм Византии и средневековой Европы (романский и готический стиль). Костюм эпохи Возрождения. Западноевропейский костюм XVIII-XX веков. Тема 2. Основные черты и традиции национального костюма народов Западной и Восточной Европы. Характерные особенности национального костюма Западной Европы: Франции, Италии, Испании, Англии, Германии и других стран. Костюм народов стран Восточной Европы: Чехии, Словакии, Польши, Болгарии, Сербии, Хорватии, Македонии, Румынии, Венгрии, Черногории. Основные предметы мужских и женских костюмов. Социальные различия в одежде. Обрядовая и праздничная одежда. Профессиональная одежда. Особенности покроя и материала, излюбленные цвета и мотивы орнаментов. Обувь. Причёски. Белорусский костюм. Общие черты и отличия от русского костюма. Относительное единство национального костюма и его основных частей на всей территории Белоруссии. Молдавский костюм. Многообразие особенностей костюма в результате влияния стилей одежды украинцев, румын, цыган, болгар и др. Своеобразие цветового решения одежды: бархатные корсажи, расшитые фартуки, кружева и пр. Обрядовая и праздничная одежда. Украшения. Украинский костюм. Областные особенности. Основные районы с ярко выраженными различиями в фактуре и деталях национального костюма: Левобережье, Правобережье, Слободская Украина, Западная Украина. Основные формы, цветовая гамма, орнаментов Национальный колорит и оригинальность конструктивных и стилевых традиций костюма народов Кавказа и Закавказья. Тема 3. Эстетические и художественные принципы русского народного костюма. Общая характеристика искусства русского костюма как одного из древнейших и массовых видов народного творчества и декоративно-прикладного искусства в целом, как бесценного памятника духовной и материальной культуры народа. Крестьянство – хранитель древних традиций русской национальной одежды. Традиция, то есть историческая преемственность идейно-эстетических достижений предшествующих поколений, - основа процесса создания народного костюма. Коллективный тип творчества. Принципы вариативности и импровизационности. Русский костюм как неотъемлемая часть обрядового синкретизма. Народный костюм – рукотворный предмет утилитарного назначения, выражающий эстетические чувства человека, и одновременно - художественный образ. Высшее достижение в искусстве русского костюма – это такой его образец, который вызывает сильное эстетическое чувство и глубокое художественное переживание, воплощает органичное единство рационального и эмоционального, всех факторов художественной выразительности, превращающее костюм в концепцию красоты, воплощение народного представления о прекрасном. Семиотический анализ: костюм как потенциальный текст, как образная и знаковая система. Материал, крой, силуэт, колористика, орнаментика, способы носить и комплектовать детали костюма, а также манера носить костюм – важнейшие элементы знаковой системы костюма, которая отражала не только социальное и семейное положение, говорила о возрасте и месте проживания владельца, но и о религиозных, эстетических и этических представлениях русских крестьян. Структурный анализ: принципы классификации русского костюма по региональным, этнолокальным, половозрастным, социальным признакам, по социально-бытовым функциям. Тема 4. Областные особенности русского народного костюма. Северорусский комплекс одежды с сарафаном (Архангельская, Вологодская, Костромская, Тверская, Ярославская губернии). Южнорусский комплекс одежды с поневой (Воронежская, Калужская, Орловская, Пензенская, Рязанская, Тамбовская,

Тульская губернии). Костюм центральных промышленных районов; смешанный тип одежды. Костюм донского и кубанского казачества. Великорусские, украинские, кавказские элементы в одежде как результат своеобразия формирования населения. Костюм русского населения Урала, Алтай. Отражение культурно-бытовых особенностей в одежде и влияние на костюм стилей одежды местного населения. Создание скоморохами первого русского сценического костюма. Характерные особенности и многообразие национальных элементов в костюме народов Поволжья (башкиры, марийцы, мордва, татары, удмурты, чувашаи). Отражение в покрое одежды двух этно-хозяйственных групп: охотничье-земледельчески-лесные финские племена и степные тюркские племена. Общность одежды у всех народов Поволжья с дунайскими болгарами и македонцами. Отражение в одежде культурных связей с другими народами. Тема 5. Традиционный национальный костюм народов Западной Сибири. Специфика комплектов традиционной одежды крестьян Западной Сибири. Факторы определяющие эту специфику: особенности социально-экономического развития региона, процессы имущественной дифференциации, пополнение этнической среды населения за счёт переселенцев из разных регионов России, взаимовлияние с коренными народами Сибири. Основные виды одежды, её элементы, крой. Костюм праздничный, рабочий и обрядовый. Мужская одежда: основные части – рубаша, порты, пояс. Виды верхней одежды – зипун, кафтан, тулуп, камзол, пиджак, лопатин. Женская одежда: основные части – рубаша, сарафан, фартук. Типы сарафанов. Женские головные уборы: кокошник, шашмура, платок, полушалок и шаль. Девичий и детский костюм. Материал, расцветка, отделка, орнамент, украшения.

2 Сценический костюм.

Тема 6. Создание сценического костюма на основе бытового. Исторические и социальные основы возникновения сценических народных костюмов. Создание скоморохами первого русского сценического костюма. Костюм - часть сценического образа. Основные законы сцены: расстояние, освещение. Обобщенность форм костюма, заостренность силуэта, повышенная звучность цвета. Форма, детали, цвет как отражение индивидуальности, эпохи, художественного стиля и образа костюма. Соответствие образа костюма жанру и содержанию танца. Костюм эпохи и костюм роли. Мода и сценический костюм. Костюм женский и мужской. Общность и отличие материальных и художественных возможностей создания сценического костюма на любительской и профессиональной сцене. Степень соавторства хореографа в создании сценического костюма. Удобство и особая условность танцевального костюма. Положительные и негативные тенденции в подходе к созданию сценических народных костюмов. Тема 7. Костюм на балетной сцене. Костюм как компонент оформления спектакля, отвечающий требованиям специфики хореографического искусства. Костюм, характеризующий персонажи, выявляющий их исторические, социальные, национальные, индивидуальные особенности. Балетный костюм легкий, удобный для танца, подчеркивающий структуру тела. Две крайности в создании балетного костюма: чрезмерное «обытовление» и схематичное обеднение. Оправдание крайностей особым содержанием и жанром произведения. Колористически-цветовое согласование с декорациями. Индивидуализация костюмов солистов и унификация костюмов кордебалета. Исторические изменения балетного костюма в связи с эволюцией хореографического искусства. Костюм в спектаклях барокко и в период классицизма. Реформа балета и балетного костюма Ж. Ж. Новер. Коренная реформа костюма в искусстве романтизма: длинный тоник, предшественник пачки; пуанты (Филипп и Мария Тальони). Художники «Мира искусств» и их роль в развитии балетного костюма в начале XX века. Тенденции обытовления костюма, свойственные балетам середины XX века в театрах на территории бывшего Советского Союза и сведение порой к униформе костюма в балетах на западной сцене. Работа художника С. Б. Вирсаладзе (в балетах Ю. Н. Григоровича) как образец создания сценического костюма, отвечающего особенностям хореографии. Тема 8. Особенности сценического костюма в современном танце. Из истории сценического костюма для современного танца от А. Дункан до М. Бежара. Форма, цвет, детали как отражение индивидуальности, художественного стиля и образа. Роль фантазии хореографа и художника. Цветовые соотношения объема и цвета, цветовые гармонии. Комплекция

исполнителя, тип и пол человеческой фигуры и цветовая гамма. Эмоциональное, психологическое, символическое значение цвета. Выражение цветом настроения, темперамента, вкуса. Цветовые эффекты: увеличение, сокращение форм; приближение, удаление; пластическое удлинение фигуры; изменение пропорциональных соотношений основных линий фигуры. Зрительные иллюзии в зависимости от свойств блестящих и матовых фактур, плотных и легких, темных и светлых. Тема 9. Основные требования к сценическому костюму и особенности его проектирования. Изучение традиции национальной одежды. Соответствие образа костюма образу танца. Необходимость учитывать объективные законы сцены. Основные требования к костюму: необходимость облегчения веса костюма, обеспечения большей свободы движений и быстроты при переодевании, учёта удалённости от зрителя, взаимообусловленности цвета костюма, грима и света, соответствие жанру и стилю танца. Этапы разработки сценических костюмов руководителями коллективов: 1. Определение соответствующего постановке территориального народного художественного стиля и выявление наиболее самобытных, выразительных в художественном отношении его особенностей. 2. Определение прототипов для сценических костюмов с учётом жанровой специфики коллектива и постановки. 3. Выбор способов варьирования декора и структуры костюмов в рамках установленного образца и территориального стиля, а также методов имитации традиционных материалов и технологий в целях удобства сценического костюма и экономии средств. Современные материалы и технологии изготовления сценических костюмов. Способы быстрого изменения облика исполнителей во время выступления. Зависимость конструкции силуэта костюма от свойств ткани, покроя, качества обработки. Прочность материала. Особенности рационального раскроя. Правильность выполнения швов, подбор ниток и т. п. Выбор цвета материала. Цветовое соотношение объема и цвета, цветовые гармонии. Законы смешения цветов: фон и костюм солиста; костюм в ансамбле; фон одежды сцены и костюмы ансамбля. Роль цвета костюма при построении мизансцен – введение контрастирующих по цвету костюмов или их элементов, использование особенностей человеческого восприятия тёплых и холодных цветов, символического значения некоторых из них. Усиление с помощью костюма характерности отдельных персонажей или их групп, включение костюма в драматургию постановки в качестве действенного звена. Удобство сценического костюма и особая условность танцевального костюма.

3 Сценическое оформление танца.

Тема 10. История эволюции сценической площадки и ее форма. Прототип европейской сцены в древнегреческом театре. Передвижная сцена в средневековом театре. Появление сценических площадок различных типов в период расцвета религиозных жанров (мистерия, моралите). Появление симультанного устройства сцены бродячих трупп. Сложившийся в XVII веке так называемый шекспирский тип сцены. В эпоху Возрождения в Италии возникает тип сцены, близкий современному. Появление оперы нового сценического жанра, требующего частой смены декораций. Первое кулисное оборудование в театрах Флоренции. Появление в Японии (середина XVIII века) вращающейся сцены, а в Германии (конец XIX века) - поворотного круга. Во второй половине XIX века сцене придают карманы, появляется сложная механизация планшета. Тема 11. 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. Мейерхольда. 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 12. 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 свето-аппаратурных установок. Значение цвета в решении танцевального костюма.

6. Разработчик

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