

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Муниципальное АВТОНОМНОЕ общеобразовательное учреждение

«Лицей № 67 г.Челябинска»

Ул. С.Кривой, д.40, г.Челябинск, 454080, тел./факс: (351) 8263-86-86, e-mail: chelmou-67@yandex.ru, http://www.chel67.ru

ОГРН 1027403887499, ИНН 7453057054, КПП 745301001, р/сч 40703810190004000994 в ОАО «Челябинвестбанк»,

БИК 047501779, кор/сч 30101810400000000779 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, г.Челябинск

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

(ИНФОРМАЦИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ)

на тему:

«Театр-спектакль-художник. Творчество художника сценографа (декоратора)»

Автор проекта:

Обучающаяся 8в класса

Вычегжанина Валерия Игоревна

Наставник:

Учитель изобразительного искусства,

Савельева Татьяна Анатольевна

Челябинск 2020 г.

1

Содержание:

1. Введение…………………………………………………………………………3
2. Глава 1……………………………………………………………………………4

Глава 2……………………………………………………………………………5

Глава 3……………………………………………………………………………6

Глава 4……………………………………………………………………………7

Глава 5……………………………………………………………………………8

1. Вывод……………………..9

Список использованных источников……………………………………………..10

2

Введение

Зачем люди ходят в театр? Чтобы насладиться замечательной актерской игрой, интересным сюжетом спектакля и… восхитительными декорациями. А вы хоть раз задумывались, кто их создает и какого труда это стоит?

Задачи:

* Познакомить с профессией художника-декоратора.
* Рассказать о том ,как появилась профессия художника-декоратора, в чём заключается работа художника-декоратора.
* Рассказать об известных художниках -декораторах.

Объект информации–профессии в театре, а художник-декоратор выступил предметом данного рассказа.

Цель работы – знакомство с театром на основе профессии художника- декоратора.

Актуальность работы:

Спектакль можно сравнить с айсбергом, когда зрителю видима лишь часть коллективной работы актёров, режиссёров, художников. Но подводную часть театрального айсберга лучше можно понять, если знать, сколько людей принимают участие в подготовке к спектаклю. В зависимости от художественной культуры и театральной грамотности человека можно понять суть зримой образности сценографии (неразрывный сплав художественного творчества и театрального производства) и игры актёров.

3

Глава 1

Театр – самое сильное средство воздействия на человека — синтез всех искусств (живописи, музыки, литературы, хореографии, вокала и т.д.).

Театральный спектакль - произведение театрального искусства, в создании которого участвует целый коллектив. Это не только режиссер-постановщик и актеры, но и композитор, гримеры, бутафоры, художник-декоратор.Человек этой профессии отвечает за подготовку внешнего декорационного оформления спектакля, которое помогает создать атмосферу спектакля и точно отразить режиссерский замысел.

Основные работники театра, которые наравне с сценаристом и режиссером, актером участвуют в создании спектакля – это художник-сценограф:

1. Художник-постановщик (сценограф)
2. Художник-технолог
3. Художник по свету
4. Художник по костюмам
5. Целые производственные цеха

И все они выполняют единую идейно–творческую задачу: удивить зрителя постановкой.

4

Глава 2

Сценография – это неразрывный сплав художественного творчества и театрального производства.

Художник-декоратор является своего рода архитектором сцены. Ему необходимо понимать ее устройство снаружи и изнутри. Художнику необходимо знать, как собственноручно изготовить декорации для сцены, чтобы контролировать процесс работы и следить за грамотным воплощением творческого замысла. Театральные художники тесно взаимодействуют с режиссером: они должны всегда учитывать творческий замысел и реализовывать его задумку. Однако пассивного воплощения недостаточно. Если художник-декоратор обладает достаточным опытом и талантом, он может обогатить и расширить режиссерскую идею. Объединяя усилия, можно достичь невероятных результатов.

Сочинённые художником в эскизах, чертежах и макетах надо воплотить в реальные конструкции, станки, декорации и бутафорию.Сценографу на помощь приходят театральные художники-технологи и целые цеха:

1. Художественно-декорационный цех – расписывает декорации
2. Столярно-сварочный цех – изготавливает из металла, пластика, дерева декорации
3. Бутафорский и реквизиторский цеха – делают и подбирают бутафорские предметы (оружие, доспехи и т.д.)
4. Пошивочно-костюмерный цех – шьют одежду для артистов, хранят костюмы
5. Пастижорное производство – изготавливают парики
6. Шорное производство – делают театральную обувь

В обязанности художника-декоратора входит руководство работниками в мастерской театра, а также личное выполнение наиболее сложных живописных работ. Кроме того, художник-декоратор принимает участие в приеме эскизов и макетов декораций к спектаклям и контролирует художественное состояние декораций к спектаклям текущего репертуара. Он осуществляет руководство по восстановлению, если театральные декорации пришли в негодность. Работает над сохранением их первоначального стиля и колорита. Декорации для сцены нередко требуют множества различных материалов, учет которым также ведут художники-декораторы.

5

Глава 3

Декораторы появились еще в древнем мире. Это связанно с потребностями высшего общества – служителей культа, правителей – окружить себя богатым изысканным интерьером, изготовленным из уникальных и дорогих материалов, который бы поразил воображение послов иностранных делегаций. Профессия художника-декоратора стара так же, как и театр. Она прошла долгий путь становления и развития. Театральные декорации изначально были примитивны и грубы. Сейчас же представители профессии создают все для высокохудожественного оформления сцены. Название этой профессии произошло от английского слова decorate, что в переводе означает «украшать».

6

ГЛАВА 4

Итак, с чего начинается работа театрального художника-декоратора? Как и у любого режиссера и актера – с чтения сценария, ведь декорации в дальнейшем проектируются именно на его основе. Художнику-декоратору необходимо понять идейный посыл произведения, познакомиться с действующими лицами, проникнуться исторической эпохой, в которой происходит действие, а также прочувствовать его ритм, динамику и переплетение сюжета. Здесь и начинается работа: художник-декоратор представляет спектакль так, будто он уже идет на сцене. Воображение на этом этапе является очень важной частью, так как оно работает на уточнение замысла будущей постановки. Первое условие дальнейшей грамотной работы театрального художника – это ясное представление о постановке и возможном характере ее художественного решения. Далее происходит обсуждение концепции с режиссером. В большинстве случаев взаимодействие этих двух людей определяет успех спектакля. После обсуждения с режиссером происходит разработка эскизов и макетов будущего оформления сцены, а также продумывание художественного оформления в целом. Здесь необходимо помнить, что сцена – это не просто часть зала, которую необходимо заставить. Это пространство для актерской игры, которое наполнено своими эмоциями и обладает своей выразительной силой. Художник создает макет декораций, формируя «стиль спектакля», прорабатывая оформление. Далее, согласовывая макет с режиссером и внося поправки, художник-декоратор приступает непосредственно к созданию декораций. Это период кропотливый работы над деталями, подбором необходимого материала, текстуры и оттенка. Цветовое решение сцены не должно быть само по себе: оно согласовывается с режиссером, художниками по костюмам и художниками по свету. Кроме того, каждое произведение мировой классики требует своей цветовой палитры.

7

Глава 5

В XIX — начале ХХ века художники часто не только писали картины, но и оформляли театральные сцены.

Мстислав Добужинский свои первые театральные работы выполнил по заказу МХАТа. Одним из самых удачных стало оформление спектакля по тургеневской пьесе «Месяц в деревне». О своей работе над этой постановкой художник вспоминал так: «С Константином Сергеевичем, несмотря на порядочную разницу лет, у меня сразу возникло большое душевное сближение. Он меня мало стеснял и умел необыкновенно уютно беседовать. Задача, которая стояла передо мною в «Месяце в деревне», была гораздо глубже и больше, чем просто создать «красивую рамку» пьесы. Я вошел в совершенно новую и исключительную атмосферу работы, и то, что открывал мне Станиславский, было огромной для меня школой».

Константин Коровин Первые шаги в качестве художника-сценографа сделал в частной опере Саввы Мамонтова. Там в 1885 году он оформил «Виндзорских проказниц» Отто Николаи. В следующие 15 лет Коровин работал в театре Мамонтова над десятком постановок — среди них «Аида», «Самсон и Далила» и «Хованщина». О его декорациях к опере «Лакме» Лео Делиба критики писали: «Все три декорации «Лакме» художника Коровина вполне прекрасны — от них точно веет тропическим зноем Индии. Костюмы сделаны со вкусом, более того — они оригинальны».

В дальнейшем Коровин работал в Большом театре, там он оформил «Русалку» и «Золотого петушка», а для Мариинского театра подготовил декорации к «Демону» Рубинштейна. Как писал художник: «Краски, аккорды цветов, форм — эту задачу я и поставил себе в декоративной живописи театра балета и оперы». Несмотря на сорокалетний опыт и более сотни поставленных спектаклей, в эмиграции Коровин-декоратор первое время не был востребован. Но с открытием Русской оперы в Париже художник вернулся к любимой профессии и создал декорации к «Князю Игорю».

Александр Головин работал для «Русских сезонов» Дягилева в Париже — он оформил оперу «Борис Годунов» Модеста Мусоргского и балет «Жар-птица» Игоря Стравинского. Готовил постановки и для Мариинского театра: всего он оформил там 15 спектаклей. Вместе с Всеволодом Мейерхольдом Головин поставил «Орфея и Эвридику», «Электру» и «Каменного гостя». Мейерхольд писал: «Два имени никогда не исчезнут из моей памяти: Головин и покойный Николай Сапунов, это те, кому, как и мне, приоткрыты были потайные двери в страну чудес». Последней совместной работой Мейерхольда и Головина стал лермонтовский «Маскарад». Головин для этого спектакля написал около четырех тысяч рисунков и эскизов декораций, тканей и реквизита. После революции их творческий союз распался. В 1925 году во МХАТе Головин оформил «Женитьбу Фигаро», а также «Отелло» — этот спектакль для художника стал последним.

8

Вывод

Художник декоратор – это человек, который отвечает за создание декораций для спектакля. Как будут выполнены декорации для спектакля (реалистично или примитивно) так и зритель будет воспринимать происходящее на сцене. Если бы не было декораций, то было бы тяжело довести до зрителя смысл спектакля, только при помощи игры актеров. Так что декоратор один из важных людей, которые готовят спектакль.

9

Список использованных источников:

1. <https://fb.ru/article/275349/hudojnik-dekorator-v-teatre-izgotovlenie-dekoratsiy-dlya-stsenyi>
2. <https://www.culture.ru/materials/253887/10-teatralnykh-khudozhnikov-serebryanogo-veka>

10