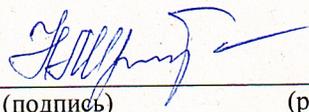

Российская Федерация
Правительство Новгородской области
Министерство культуры Новгородской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
**«НОВГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ
им.С.В. РАХМАНИНОВА»**

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов. Сценическая практика
(дисциплина)
51.02.01 Народное художественное творчество
(код и наименование специальности)
"Театральное творчество"
(код и наименование специализации)

Принята на заседании
Предметно-цикловой комиссии
Протокол № 1 от 31.08.2022

Председатель предметно-цикловой комиссии	Разработал преподаватель
 (подпись)	 (подпись)
Н.Г. Моргунова (расшифровка)	С.В. Вердыш (расшифровка)

Великий Новгород
2022

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов. Сценическая практика разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество и учебным планом по специальности.

Содержание

Пояснительная записка	4
1. Содержание самостоятельных работ по дисциплине "Сценическая практика"	5
1.1 Организация сценического пространства театральной постановки	5
1.2 Музыкальное оформление спектакля	7
1.3 Световое оформление постановки	8
1.4 Подбор и изготовление реквизита, костюмов	9
Перечень основной и дополнительной учебной литературы.....	11

Пояснительная записка

Самостоятельная работа студентов (СРС) - это активные формы индивидуальной и коллективной деятельности, направленные на оформление театральных постановок, с учетом общего замысла. СРС предполагает не пассивное «поглощение» готовой информации, а ее поиск и творческое усвоение.

Целью самостоятельных работ по дисциплине "Сценическая практика" является развитие творческой инициативы и самостоятельности студентов; формирование умений по организации сценического пространства, музыкального и светового оформления спектакля.

В соответствии с государственными требованиями студент должен **уметь:**

- анализировать литературное и драматургическое произведение
- разрабатывать постановочный план спектакля
- осуществлять художественно-техническое оформление спектакля, используя навыки пространственного видения;
 - изготавливать эскизы, чертежи, макеты, элементы выгородки, мелкий реквизит;
 - использовать технику и приемы гримирования при работе над образом;
 - разрабатывать музыкальную и световую партитуры

знать:

- выразительные средства режиссуры и художественные компоненты спектакля;
- специфику работы над различными литературными жанрами;
- устройство сцены, механизмы, оборудование и осветительную технику сцены, основные принципы художественного оформления;

Изучение курса "Сценическая практика " предполагает выполнение следующих работ:

1. Продумывание декорационного решения, согласно жанру и режиссёрскому замыслу;
2. Музыкальное оформление постановки.
 - Подбор студентами музыкальных произведений, согласно жанру и режиссёрскому решению;
 - Создание музыкальной фонограммы;
 - Разработка музыкальной партитуры.
3. Световое оформление постановки
 - Продумывание постановки театрального света, учитывая атмосферу событий;
 - Разработка световой партитуры.

4. Подбор и изготовление реквизита, костюмов.

- Разработать эскизы костюмов персонажей, согласно жанру и режиссёрскому решению;
- Подобрать и изготовить необходимый реквизит и костюмы.

1. Содержание самостоятельных работ по дисциплине "Сценическая практика"

1.1 Организация сценического пространства театральной постановки

Перечень заданий:

1. Продумывание декорационного решения, согласно жанру и режиссёрскому замыслу;
2. Подбор и изготовление декораций;
3. Организация монтировочных репетиций по установке и смене декораций
4. Организация прогонных репетиций для проверки и обживания декораций

Содержание заданий:

В работе над декорационным решением многое зависит от режиссёра, от его замысла. В первую очередь режиссёр обращается к различным литературным материалам, связанным с пьесой. Какое бы произведение ни ставилось – современное или классическое, - режиссёр всегда найдёт романы, повести о той эпохе или в ту эпоху написанные, газетные статьи и очерки, мемуары и письма, театральные рецензии о постановках этой пьесы или других пьес того же автора, рецензии написанные в годы создания пьесы, и т.д. Весь этот материал может помочь возникновению режиссёрского видения спектакля, ибо помогает глубокому проникновению в идею произведения. Режиссёр находит описание обстановки, предметов, упоминание времени дня и года, погоды и климата, то есть описания, непосредственно вызывающие зрительные представления. Они помогают возникновению образа.

Осуществляя постановку, режиссёр непременно влюбляется и в автора, и в произведение, увлекается его идеей и, кроме того, любовно ищет форму и цвет, которые бы точно и правдиво выражали то, что дороже всего в произведении. Он «намечает», нафантазирует в своём воображении общий образ будущего спектакля, пусть поначалу и невыполнимый, но достаточно ясный, чтобы в дальнейшей работе над оформлением служить критериям - что подходит, что не подходит, что созвучно и что несовместимо с этим образом.

Затем наступает период, когда режиссёр должен ответить себе на ряд конкретных вопросов. Как, например, следует решать интерьер: в реальных

павильонах с потолками и карнизами или в условных сукнах? А также он продумывает цвета, которые вяжутся с пьесой, с отдельными актами.

Продолжая подготовку к работе над спектаклем, думая о его будущем оформлении, режиссёр обращается ещё к одному кругу вопросов: ему предстоит решить основной принцип оформления. Режиссёр, и никто другой, определяет, как будет выражаться основная мысль произведения в оформлении - в цветовой гамме или в архитектурных формах.

Затем режиссёр переходит к выяснению и уточнению места действия. Ремарки автора не всегда дают для этого исчерпывающий материал. А перед ним стоит задача найти такие места действия, которые откроют большие возможности для развёртывания событий в пьесе, явятся для них верным фоном. При этом режиссёр иногда и отходит от ремарок автора.

Найти образное решение декорационного оформления спектакля- **первая, главная задача художника**. В сценическом пространстве, оформленном художником, актёры действуют. Только через них, через связывающее их на сцене действие доходит до зрителя смысл пьесы. И чем вернее- правдивей и целесообразней для сценического действия- окажется созданная художником на сцене вещественная среда, тем выразительнее воплотится замысел режиссёра и тем ярче будут воспринимать зрители игру актёров.

Создать сценическую среду, нужную для решения режиссёрского замысла, для действия актёров, - **вторая задача художника**.

Следующий этап- воплощение декораций на сцене- **это третья задача**. Она далеко не простая и совсем не техническая. Надо сохранить верные масштабы предметов, найти нужные материалы (фактуру), верно и удобно- для актёров и зрителей –расположить на сцене то, что изображено в эскизе: суметь осветить декорации и хорошенько продумать технику перемен картин. Последнее имеет особое значение и должно решаться уже в процессе поисков решения оформления спектакля.

Требования:

Декорации должны передавать через себя и актёра, зрителю определённый эмоциональный заряд. Декорации призваны помогать актёрам воплощать образы.

Благодаря декорациям актёр понимает время в котором он живёт, место действие. Они помогают актёру почувствовать себя их персонажами и перевоплотиться помощи придают образ и художественную целостность.

Внешняя форма создаёт у зрителя нужное самочувствие, настраивает его в определённой тональности, готовит его к восприятию произведения. Поэтому особенно важно соответствие стиля и характера оформления стилю произведения. Определение стиля является первой задачей режиссёра.

1.2 Музыкальное оформление спектакля

Перечень заданий:

1. Подбор студентами музыкальных произведений, согласно жанру и режиссёрскому решению;
2. Создание музыкальной фонограммы;
3. Разработка музыкальной партитуры.
4. Организация прогонных репетиций для проверки и обживания музыки в спектакле

Содержание заданий:

Музыка, как известно, представляет собой сильное средство эмоционального воздействия и, если она органически сливается с внутренним содержанием пьесы, то способствует более яркому раскрытию идеи постановки.

Музыка помогает решать разнообразные задачи в спектакле. Она может создавать у зрителя нужное для восприятия данной сцены настроение, помогает акцентировать наиболее важные сцены, предупредить зрителя о значительности события или подвести итог основным мыслям произведения; даёт представление о времени и месте действия; служит дополнительной характеристикой персонажей или раскрывает их внутреннее состояние. Но музыка в спектакле никогда не должна просто иллюстрировать действие. При неумелом ее введении в спектакль, только ради украшения, она будет отвлекать внимание зрителя мешать восприятию основного действия.

«Некоторые режиссёры, понимая большое значение музыкального оформления для создания атмосферы спектакля, подчас изрядно злоупотребляют в своих постановках музыкой, которая звучит поэтому слишком назойливо и мешает актёрам действовать, особенно словом. Но умело, чутко введённая музыка, точно выражающая настроение и содержание действия, нередко оказывается решающей в нахождении атмосферы того или иного эпизода. Нередко усиливает художественное впечатление музыка, контрастная к смыслу пьесы».

К.С. Станиславский придавал большое значение музыке, считая, что будущее искусство пойдёт «по путям синтеза музыки и драмы, звука и слова» и что режиссёру необходимо знать и чувствовать музыку.

Разработка музыкальной партитуры спектакля

№	Наименование музыкального фрагмента	Фраза на включение	Фраза на выключение	Примечания

Требования:

Музыка в спектакле должна быть действенной. Она должна толкать и развивать действие даже и в том случае, если она включается по указанию автора для элементарной бытовой характеристики действия. Но это не значит, что музыкой нужно подменять актёра, иллюстрировать то, что делает исполнитель.

Найти музыку, органически входящую в спектакль как необходимый компонент его, поддерживающую действенный ритм, музыку, которая раскрывает основную идею пьесы, - главная цель режиссёра в работе над музыкальным оформлением спектакля.

1.3 Световое оформление постановки

Перечень заданий:

1. Продумывание постановки театрального света, учитывая атмосферу событий;
2. Разработка световой партитуры

Содержание заданий:

Свет может по-разному выявить или скрыть формы театральных конструкций, изменить оттенки или насыщенность декорационной живописи. Одна и та же сценическая декорация, различно окрашенная и насыщенная светом, может создавать иное настроение, атмосферу.

Динамический свет- плавно изменяющийся или трепещущий- способен сообщить чувство покоя или придать напряжённость сценическому действию.

Сила света, резкость или смягчённость светового потока, характер световых переходов и, наконец, цвет светового потока или пятна способны в очень большой степени усиливать эмоциональное воздействие сценического образа. А иногда свет является главным средством рождения образной картины.

Методику освещения сцены можно кратко сформулировать так: от замысла спектакля- к световой партитуре; от общего- к деталям; от «атмосферы»- к актёру, к мизансцене; от глубины сцены, от горизонта-задника- к первым планам, к опорным точкам, к лицу, глазам актёра. Главный элемент любого спектакля- живой актёр. Он всегда композиционный центр в «световой картине». Его лицо, фигура, движения должны хорошо «читаться». Чтобы фигура получилась не плоской, а объёмной, на него надо направить не один, а два-три источника света. Они могут быть различны по силе, цвету, концентрированности. Тогда выявится объёмность человеческого тела, пространственность движений.

Дело не только в количестве света. Бывает, что необходимо бросить на лицо актёра, на его глаза ослепительно яркий свет. Но иногда случается и так, что тёмный силуэт фигуры или профиля лучше выражает смысл происходящего, настроение драматического «куска». Надо широко

использовать все степени освещённости, световые контрасты, резкие световые скачки и плавные, незаметные переходы света. Все эти приёмы поймёт и примет зритель, если они будут органично связаны с действием и настроением картины, акта.

Изобразительные возможности света имеют большое художественное значение. Но особенно возможности света раскрываются в его выразительной функции- в создании определённого настроения, в углублении эмоционального воздействия сцены спектакля на зрителя. Свет хорошо настраивает зрительный зал на волну вымысла.

Свет, использованный творчески думающими режиссёром и художником, может подчеркнуть смысловые акценты действия. Режиссёр обязательно устраивает световую репетицию на готовых декорациях, с точным учётом всех основных мизансцен. После «черновой» установки света провести световую репетицию спектакля с актёрами в костюмах, проверить все переходы света в картинах, перемены картин, актов. Устанавливая свет, нужно взять за правило: «идти от общего к деталям», то есть сначала найти общую атмосферу, а затем, не теряя найденного, осветить все выразительные детали оформления, подчеркнув светом те, на которые нужно обратить внимание зрителя, те, что несут смысловую нагрузку. Следует тщательно проверять освещение опорных точек- мест, где будут действовать и двигаться актёры. Эти точки нужно освещать сообразно со смыслом пьесы и характером действия

Требования:

Свет на сцене является одним из компонентов внешней формы спектакля, решающих художественные задачи. Для того чтобы создать художественное освещение на театральной сцене, необходимо правильно понять основную идею спектакля и найти полноценные художественные образы для её сценического воплощения. От правильно найденного освещения сцены во многом зависит восприятие спектакля и то впечатление, которое получает зритель от исполнителей, декораций, грима, костюмов.

Возможности применения света на сцене во всех его проявлениях настолько широки и многообразны, что сценическое постановочное освещение стало одним из наиболее важных средств, используемых в постановки спектаклей всех жанров.

1.4 Подбор и изготовление реквизита, костюмов

Перечень заданий:

1. Разработать эскизы костюмов персонажей, согласно жанру и режиссёрскому решению;
2. Подобрать и изготовить необходимый реквизит и костюмы.

Содержание заданий:

Чем ближе премьера, тем интенсивнее становится режим времени. Частично костюмы примеряются уже и раньше: то один, то другой актёр репетирует в костюме, чтобы привыкнуть к нему, освоиться в новом платье. В сложных исторических костюмах, в мундирах и фраках необходимо репетировать как можно дольше. Но кроме этого требуется и специальный просмотр. Смотреть костюмы следует не поодиночке, а в группах, в комбинации с другими костюмами.

Для этого сцена обставляется если не полностью, то хотя бы теми частями декорации и мебели, которые являются основным фоном для актёра, и устанавливается освещение. Актёры располагаются группами, как того требуют мизансцены спектакля, но рассматривается каждый костюм отдельно.

Актёр в костюме рассматривается в разных положениях, на разных фонах, во всех освещениях, в сочетании с мебелью, драпировкой, коврами. Проверяется не только, как выглядит костюм, но и хорошо ли актёр вмещается в павильоне- не тесен ли проход для кринолина, не низка ли дверь для шляпы. Может быть и такая задача: костюм должен подчеркнуть тесноту сценического пространства. Тогда надо не раздвигать, а утеснять обстановку.

На просмотре проверяется соотношение персонажей между собой. Часто бывает, что хороший костюм не сочетается с другими- оказывается слишком утрированным, слишком смелым. Бывает другое: тонко продуманная деталь, дававшая костюму характерность, тускнеет, когда костюм встретился с более смело и обобщенно решённым костюмом партнёра. Важен и вопрос цвета: порознь подобранные костюмы казались приемлемым, а все вместе, в нужном освещении и на нужном фоне зазвучали какофонией. Иногда это бывает из-за пустяка-от одного яркого шарфа, от неподходящего цвета рубахи. Тогда легко тут же на сцене убрать и заменить эти предметы. Но бывает и серьёзные неполадки и ошибки, тогда приходится работать и ночь и две, искать и варьировать костюмы и их детали, может быть, что-то срочно сшить или перекрасить и т.д. Поэтому и необходима такая просмотровая репетиция, устроенная за несколько дней до генеральной.

Требования:

Художник и режиссёр обязаны добиться того, чтобы в каждом штрихе костюма ощущалась эпоха, чтобы каждая деталь «работала» на идейный, образный строй спектакля. Основной вывод таков: нельзя делать костюм вообще, фасон, наряд безотносительно к образу персонажа, ко всему спектаклю в целом. Будет ли костюм мужским, женским или детским, историческим или современным, бытовым или сказочным, для зарубежной пьесы или для советской, обращается ли художник к журналам мод, произведениям живописи или своим непосредственным жизненным наблюдениям, - костюм- образ, костюм –идея- вот основная цель его работы. Иной раз и не представляешь, как эту задачу осуществить. Но если всякий раз постоянно ставить её перед собой, в конце концов она будет решена.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы

1. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. М.: Искусство, 1982.
2. Попов А.Д. Художественная целостность спектакля. М.: ВТО, 1959.
3. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены в 2-х томах. Искусство, Ленинградское отделение, 1984.
4. Мочалов Ю. Композиция сценического пространства. М. Просвещение, 1981.
5. Путь к спектаклю. Состав. И.К. Сидорина. М. Сов. Россия, 1978. (Б-ка "В помощь художественной самодеятельности № 20).
6. Релиз О.Я. Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля. М.: Просвещение, 1983.
7. Гончаров А.А. Режиссерские тетради. М.: Всероссийское театр. о-во, 1980. - 375 с.