

СЦЕНОГРАФИЯ

Сценография или театрально-декорационное искусство – особый вид художественного творчества

Что такое сценография

- Термином «сценография» обозначают и декорационное искусство и науку, изучающую пространственное решение спектакля.
- Термином «сценограф» обозначают такие профессии в театре, как художник-постановщик, художник-технолог сцены.
- **Сценография** – это вся совокупность пространственного решения спектакля, все то, что строится в театральном произведении по законам визуального восприятия.

- **Сценография** - это не только то, что komponует на сцене художник (декорации, костюмы, свет), но и пластические возможности актерского состава. Это и технические возможности сцены.

Сценическое Пространство

- Сценическое пространство спектакля изменяется за счет света, цвета, графики. Оставаясь физически неизменным, оно в то же время меняется в художественном восприятии в зависимости от того, что изображено и как заполнено сцена деталями, организующими пространство.
- «Сценическое пространство отличается высокой насыщенностью, - замечает Ю. Лотман, - все, что попадает на сцену, получает тенденцию насыщаться дополнительными по отношению к непосредственно-предметной функции вещи смыслами. Движение делается жестом, вещь – деталью, несущей значение»

Организация сценического пространства

- Сценограф организует сценическое пространство согласно замыслу спектакля.
- Можно выделить несколько типов организации: **замкнутое пространство** (как правило, это павильонное строение декораций, изображающее интерьер),
- **перспективное и горизонтально развивающееся** (например, изображение при помощи писаных «завес» далее),
- **симультанное** (показ одновременно нескольких мест действия со своим заданным пространством) и **устремленное ввысь**.

Замкнутое пространство

Перспективное пространство

Пассажирка. Сценография Й.
Энгельс

Симультанное пространство

Золушка сценография И.Уткин

- В XX веке демонстративно технологические конструкции вместо привычных кулис и задников создали новые возможности для режиссеров и актеров
- в эстетике театрального искусства.

В двадцатом веке макет станет одним из основных методов работы сценографов.

Композиционные уровни сценографии

- Взаимоотношения и распределение масс в пространстве
- Светоцветовые отношения масс
- Пластика сценического пространства

А.Чехов «Иванов».
Сценография Давид
Боровский

Взаимоотношение и распределение масс в пространстве

- (а) Организация общего театрального пространства;
- (б) Организация сценического пространства;
- (в) Актерский ансамбль в пространственных взаимоотношениях.

Светоцветовые отношения масс

- (а) Сценический свет, учитывающий общую световую насыщенность спектакля;
- (б) Цветовая определенность спектакля;
- (в) Светоцветовое взаимодействие.

Пластика сценического пространства

- (а) Пластика форм;
- (б) Пластика актера и пластика мизансцен;
- (в) Взаимодействие актерской пластики с пластикой сценического пространства.

Тенденции сценографии

- Первая - создаваемые художником образы стали зримо воплощать в спектакле главные темы и мотивы пьесы: коренные обстоятельства драматического конфликта, противостоящие герою силы, его внутренний духовный мир и т.д.
- (Д.Боровский, Д.Лидер, Э.Кочергин, С.Бархин)

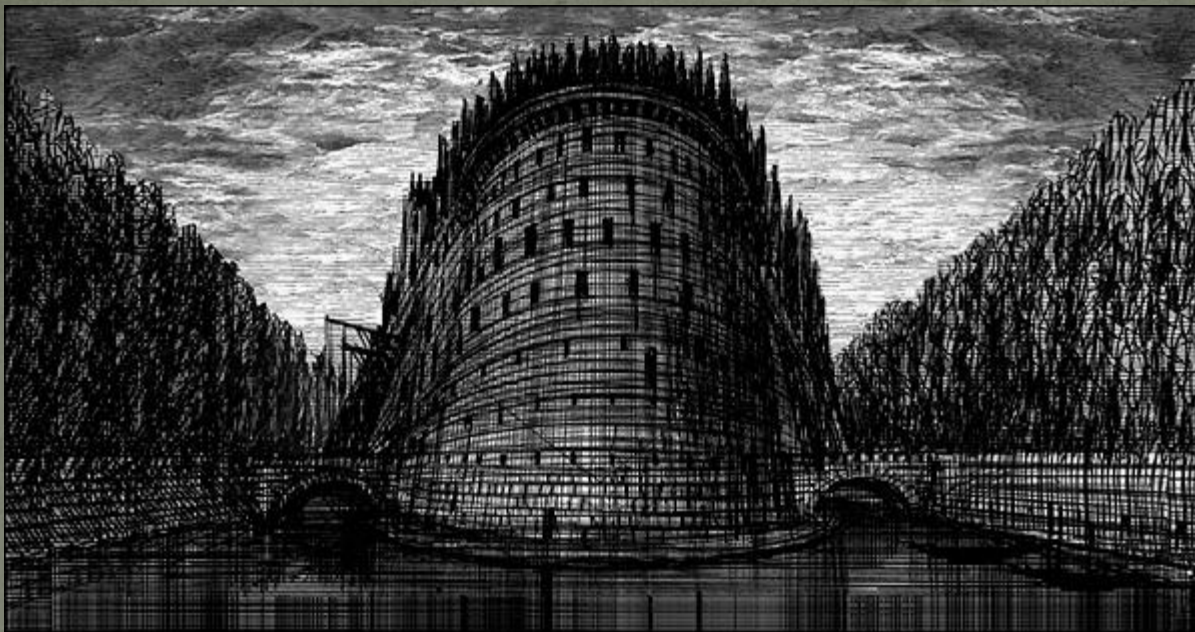
Тенденции сценографии

- Вторую можно обозначить словосочетанием сценический дизайн. Главной задачей художника здесь становится оформление пространства для сценического действия и материально-вещественно-световое обеспечение каждого момента этого действия. При этом в своем исходном состоянии пространство зачастую может выглядеть совершенно нейтральным по отношению к пьесе и не содержать в себе никаких реальных примет времени и места происходящих в ней событий.

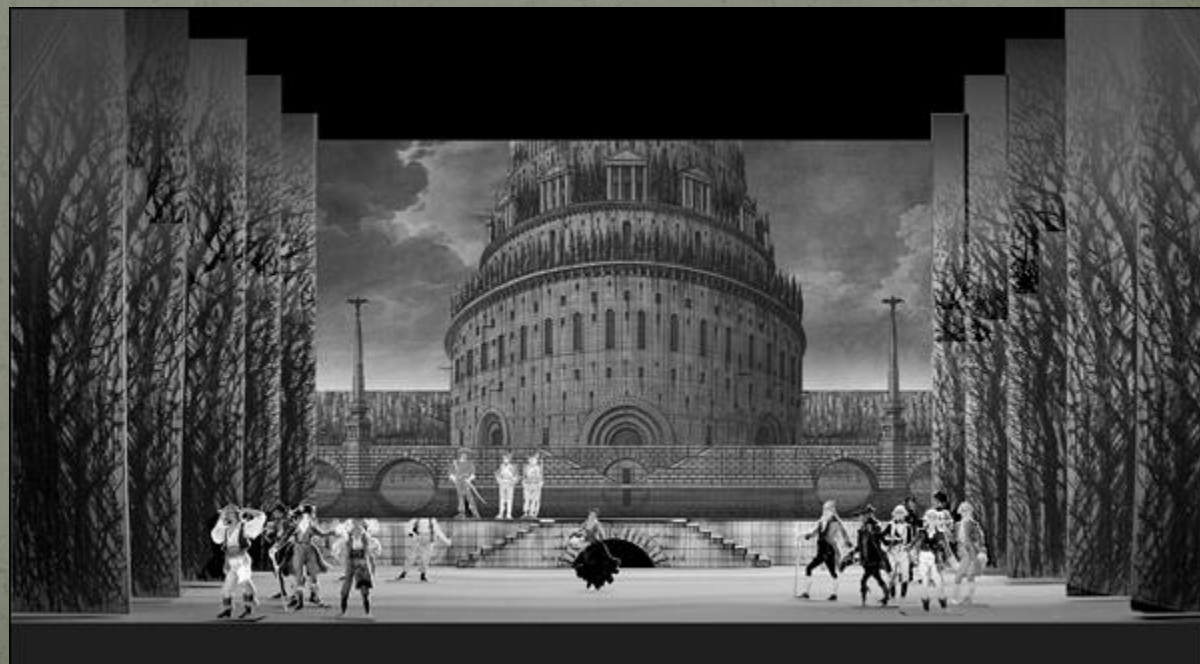
(Й.Свобода, В.Минкс, А.Мантей, Э.Вондер, Дж. Бари, Р.Колтаи)

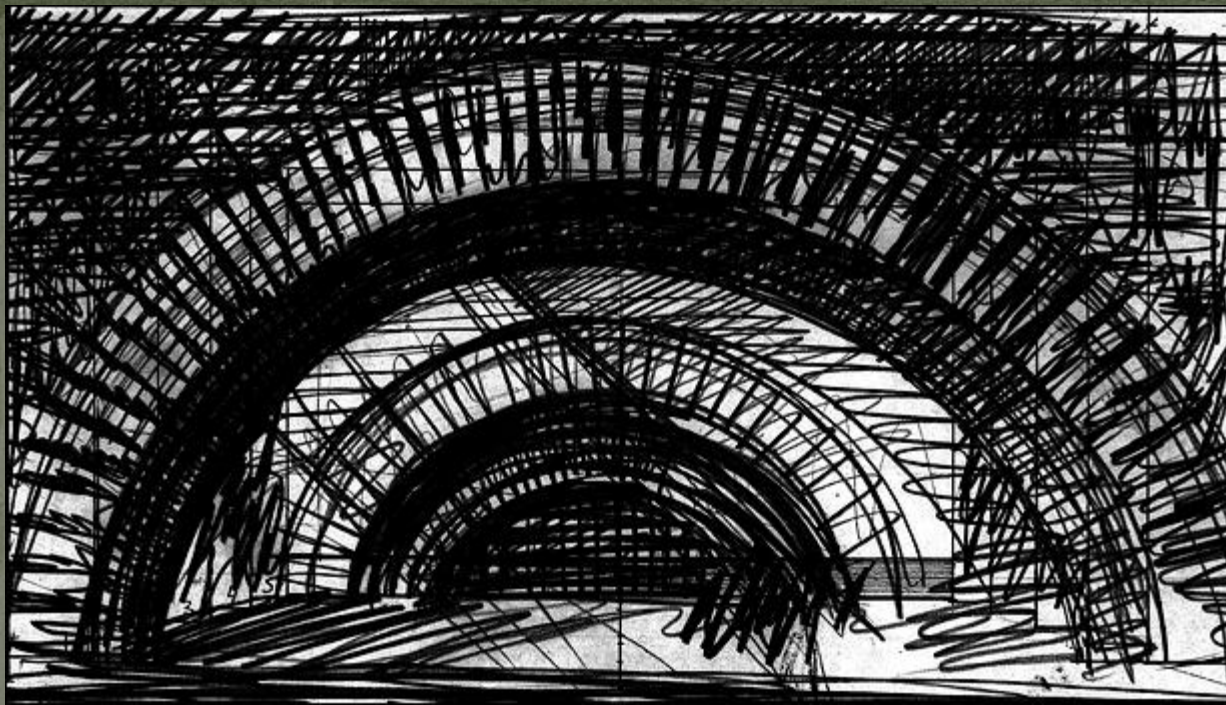

«Пламя Парижа»
Сценография Илья Уткин.
Лес

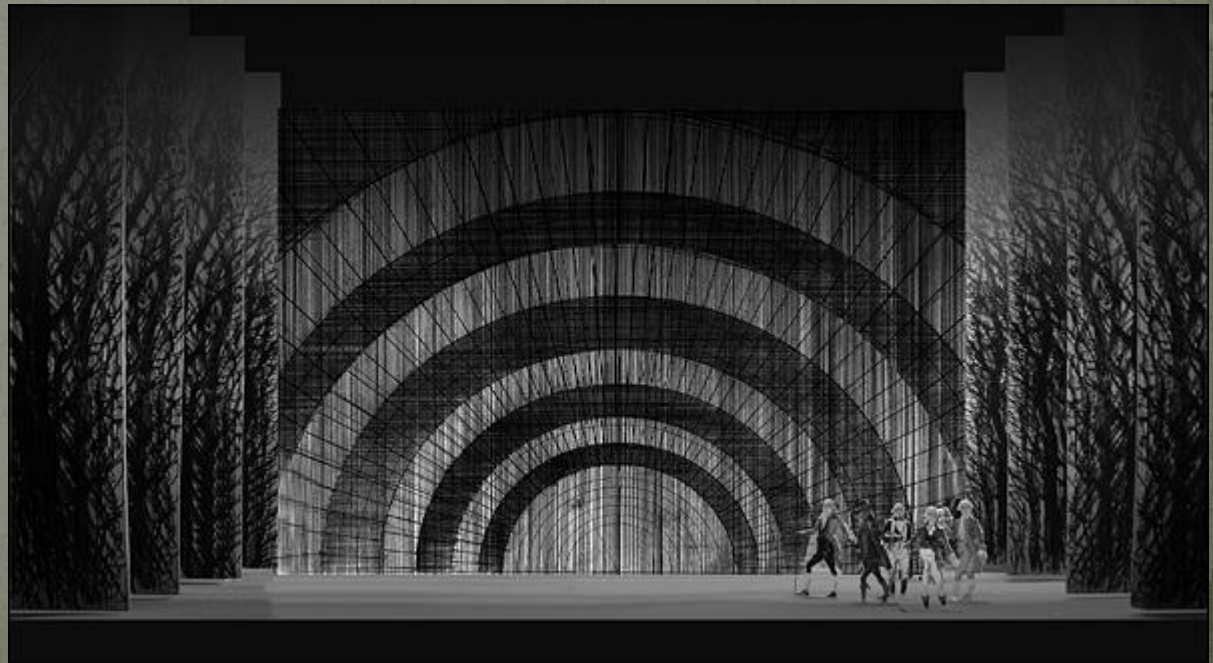

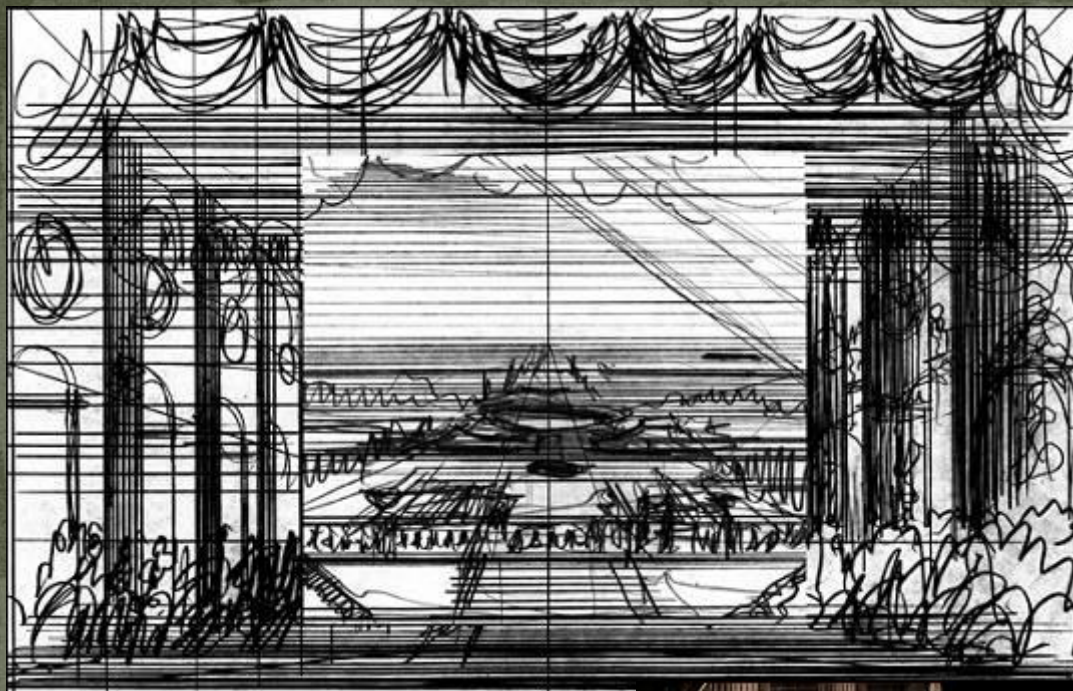
«Пламя Парижа»
Сценография
Илья Уткин.
Замок маркиза

«Пламя Парижа»
Сценография Илья
Уткин.
Тюрьма

«Пламя Парижа»
Сценография Илья Уткин.
Версаль

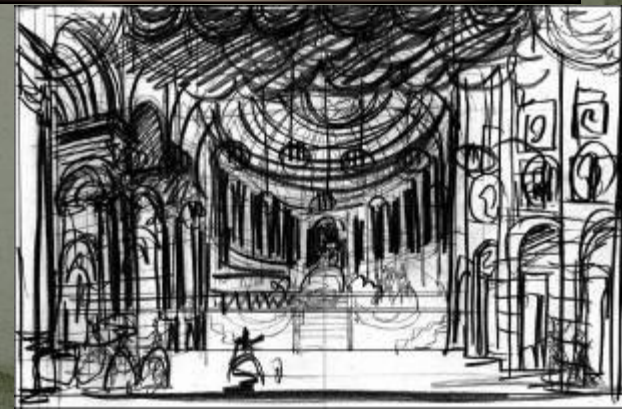

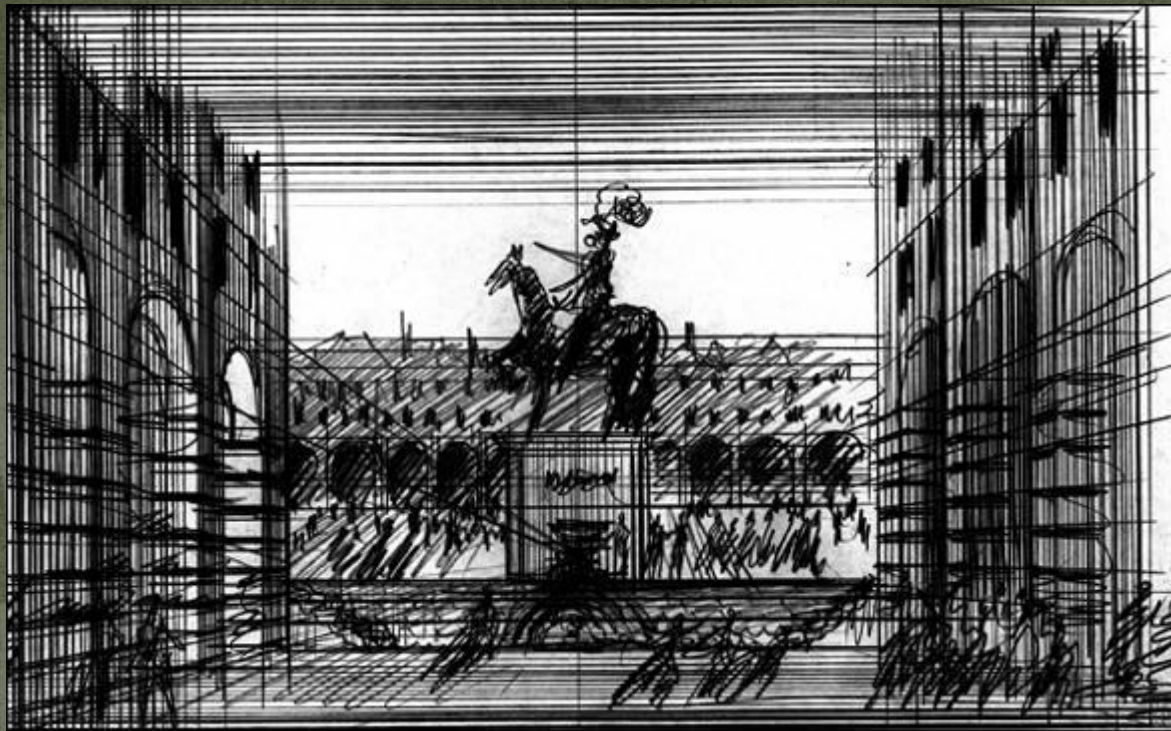

«Пламя Парижа»
Сценография Илья
Уткин.
Театр

«Пламя Парижа»
Сценография Илья Уткин.
Выход короля

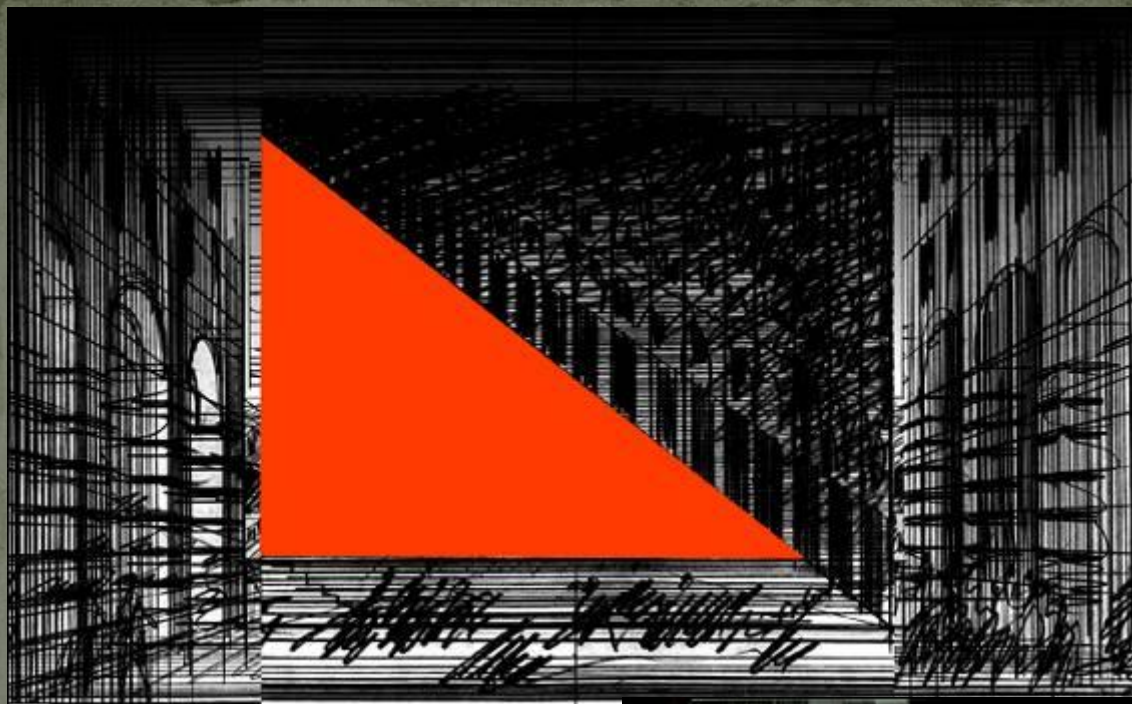

«Пламя Парижа»
Сценография Илья
Уткин.
Улицы Парижа

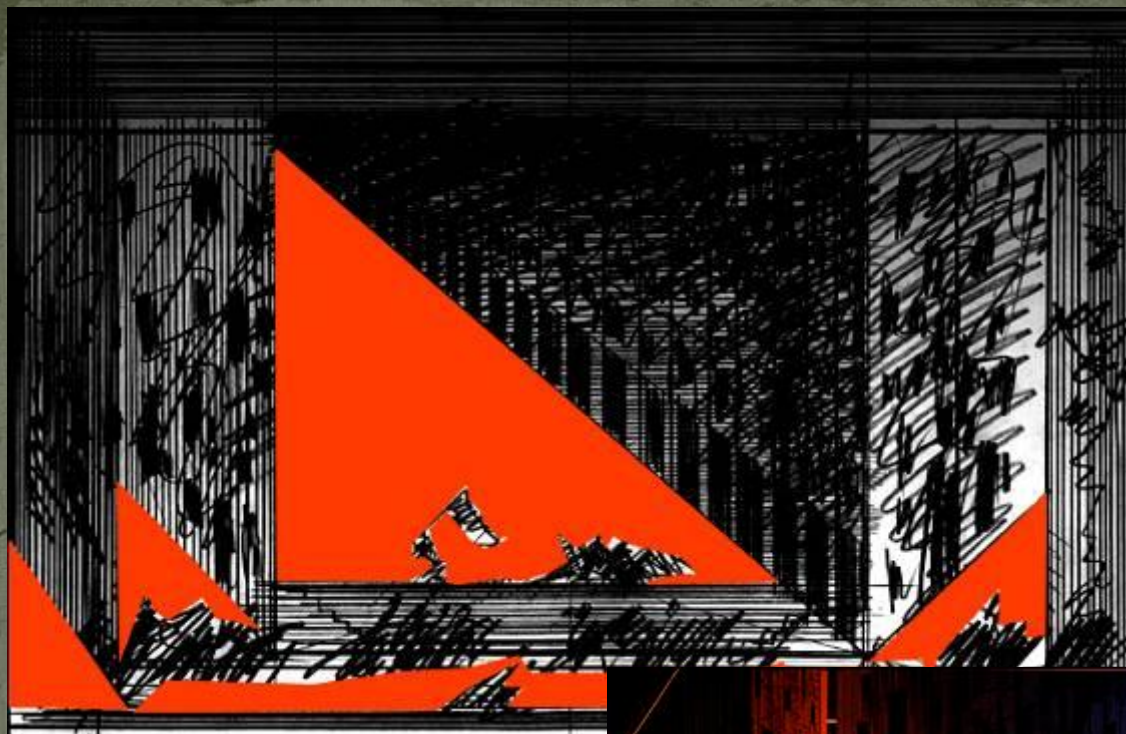

«Пламя Парижа»
Сценография Илья Уткин.
Начало штурма

«Пламя Парижа»
Сценография Илья Уткин.
Штурм Тюильри

«Пламя Парижа»
Сценография Илья
Уткин.
Революция

«Пламя Парижа»
Сценография Илья Уткин.
Казнь

«Пламя Парижа»
Сценография Илья Уткин.
Праздник верховного существа

«Пламя Парижа»
Сценография Илья Уткин.
Триумф Республики

Будущее сценографии

- **Поиски и открытия художников театра в начале прошлого столетия определили развитие мирового театра на многие годы вперед. Дизайн и открытия в области света, лазерные и компьютерные технологии, новые материалы и механизмы развивают направления, заложенные десятки лет назад. Идеи деятелей сценографии, работавших в начале XX века, еще далеко не исчерпаны и дают огромное пространство для эксперимента сегодняшним художникам сцены.**

Работы студентов

Основа – картонная
коробка

Задний план – лист
ватмана с вырезанными
силуэтами

Средний план –
неполный лист с
вырезанными силуэтами

Вставки – бумажные
ленты разной ширины с
плавными переходами

Работы студентов

**Основа – картонная
коробка**

**Задний и передний
план образованы
листом ватмана с
вырезанными
силуэтами,
склеенного в форме
сплющенного
цилиндра**

Работы студентов

Задний план – вставки из ватмана в форме домов с вырезанными окнами

Передний план – вырезанные из основания и поднятые под прямым углом «дома»

Работы студентов

Левая часть – имитация стены с вырезанными оконными переплетами и открывающимися дверьми

Правая часть – листы ватмана с вырезанными полосками, склеенные буквой «Х»

Работы студентов

Вставки:

Задний план
(справа) – лист
ватмана с
вырезанным
силуэтом
деревя

Средний и
передний план
– силуэты
деревьев ,
вершинами
прикрепленные
к «потолку» и
«задней стене»

Работы студентов

Макет выполнен из
ткани с рисунком-
орнаментом с
изображениями русских
народных символов

Работы студентов

Задний план - мятая бумага или фольга

Средний план - пластилиновая лестница

Передний план - пластилиновый подиум с небольшой лесенкой

Работы студентов Суриковского училища

Задний план – лист бумаги с изображением осенне-зимнего городского пейзажа

Декорации – обтянутый целлофаном каркас цилиндрической формы, стоящий на пластилиновом или выполненном из любого материала подиуме круглой формы с расставленной на нем мебелью

Справа на заднем плане - дверь

Работы студентов

**Работы
студентов**

