

Художник в театре и кино.

Билибин И.Я. Эскиз декорации к опере
Н.А.Римского-Корсакова «Золотой петушок»

MyShared

Презентация подготовлена учителем МХК МБОУ СОШ
№ 1 г. Ставрополя Островской Татьяной Николаевной

«Было время. Когда на сцене совсем не знали художника, был только маляр-декоратор. Это было плохое в художественном смысле время. Наконец, в театр снова вернулся художник....»

Работа по художественному оформлению спектакля в театре многопланова. Она вбирает в себя различные направления творческой деятельности: театрально-декорационное, гримерное и бутафорское искусство, светорежиссуру, изготовление костюмов. Всевозможные сценические трансформации.

Палаты царя Берендея. Эскиз декорации к опере
« Снегурочка »

Художники-декораторы, осветители, гримеры, бутафоры, костюмеры активно участвуют в процессе рождения спектакля, но именно художник – сценограф руководит созданием художественного образа спектакля. Талантливый художник - сценограф не только осуществляет замысел режиссёра, он вместе с ним формирует образ спектакля, определенную среду обитания героев, создает общее настроение и атмосферу представления.

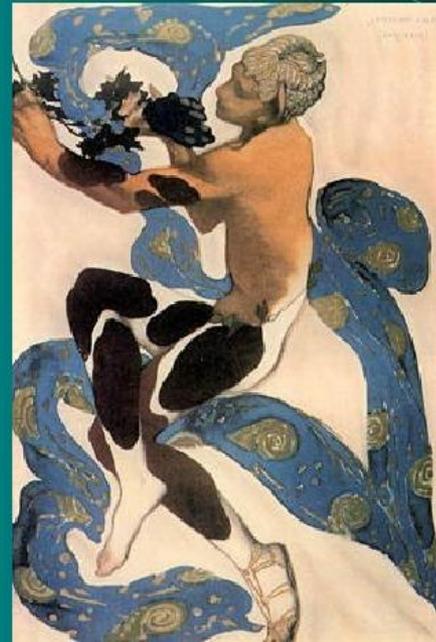
103 Шатер Шамаханской царицы
Эскиз декорации ко второму действию оперы Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок». 1909

В театре нередко бывает так, что актёру суть его роли становится ясной. Когда он надевает придуманный художником костюм и выходит на сцену, где установлены декорации будущего спектакля. Художник-сценограф должен в совершенстве владеть искусством рисунка, живописи и композиции. Ему необходимы навыки дизайнера, архитектора, технолога, и конструктора.

*Иван Билибин. Эскизы костюмов к опере
«Сказка о золотом петушке»*

Леон Бакст.
Эскиз костюма к балету

Михаил Бобышев
Эскиз костюмов к балету «Карнавал»

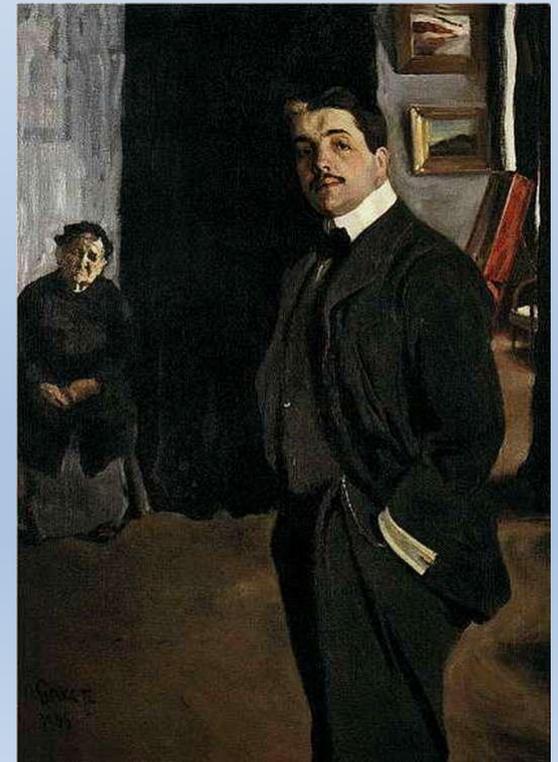
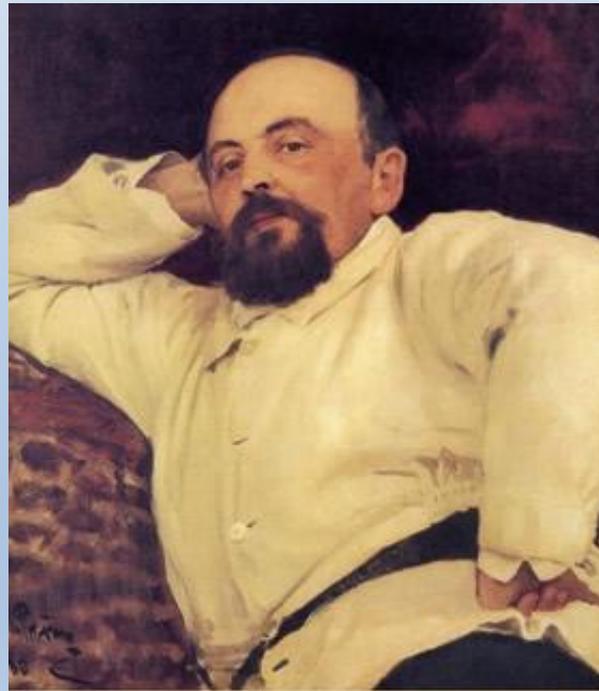

Художник-сценограф должен в совершенстве владеть искусством рисунка, живописи, композиции, ему необходимы навыки дизайнера, архитектора, технолога, конструктора. Он должен понимать основные законы режиссуры и актерского мастерства., знать современную драматургию, обладать глубокими познаниями по истории быта и материальной культуры.

А.Я.Головин. Бал баронессы Штраль. Эскиз декорации к спектаклю по драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад», реж В.Э Мейерхольд, Александринский театр, СПб, 1917г

В России активное сотрудничество художников с театром началось с конца 19 в. Особую роль в привлечении художников сыграли меценаты Савва Тимофеевич Морозов, Савва Иванович Мамонтов, Сергей Павлович Дягилев

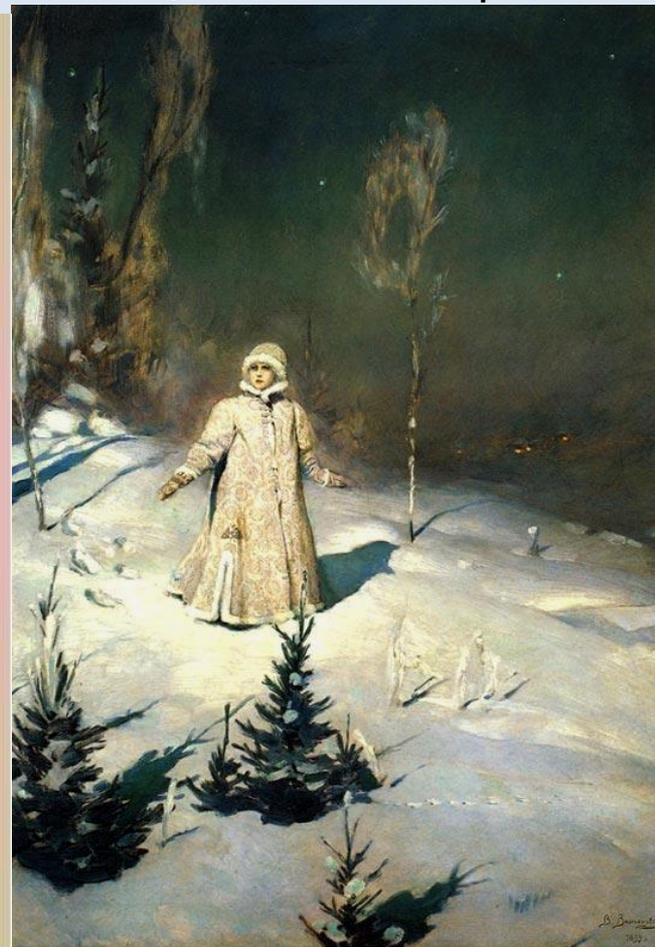
В частных театрах оперы и балета спектакли оформляли М.А.Врубель, К.А.Коровин, братья Васнецовы – Виктор и Аполлинарий, А.Я.Головин, В.Д.Поленов, И.Я.Билибин, Н.К.Рерих, А.Н.Бенуа, Л.Н.Бакст и многие другие. Постепенно они вытеснили театральных декораторов, представлявших собой, по словам К.С.Станиславского, «подобие простых маляров» и стали принимать активное участие в постановке спектаклей, превратившись в их полноценных соавторов.

**Заречная слободка
Берендеевка**

Эскиз декорации к
опере Н.А.Римского-
Корсакова
"Снегурочка"
1885г, холст, масло,
Государственная
Третьяковская
галерея, Москва.

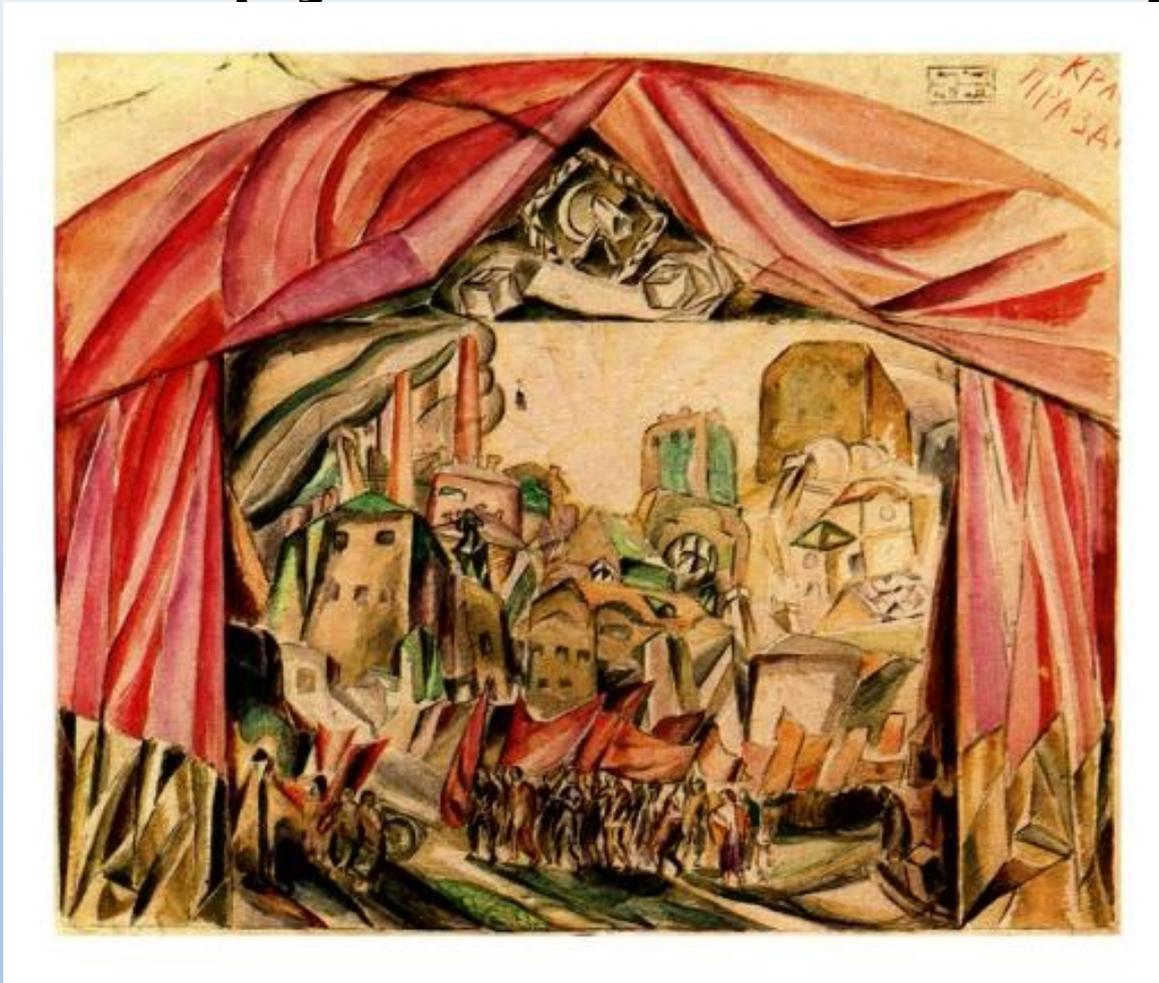
Когда Репин увидел декорации и костюмы В. Васнецова к опере «Снегурочка», то написал Стасову: «Васнецов сделал для костюмов рисунки. Он сделал такие великолепные типы - восторг... я уверен, что никто там у вас не сделает ничего подобного. Это просто шедевр».

Созданные этими художниками декорации были нечто большим, чем просто фон для развития сюжетного действия. Спектакль стал синтезом искусств: музыки, драматургии, живописи, осуществлявшемся на подлинно национальной основе. Глубокое знание материальной культуры прошлого, тонкое чувство сценической условности позволяли этим мастерам создавать красочные, монументальные, передающие колорит времени постановки.

Конструктивизм в театре.

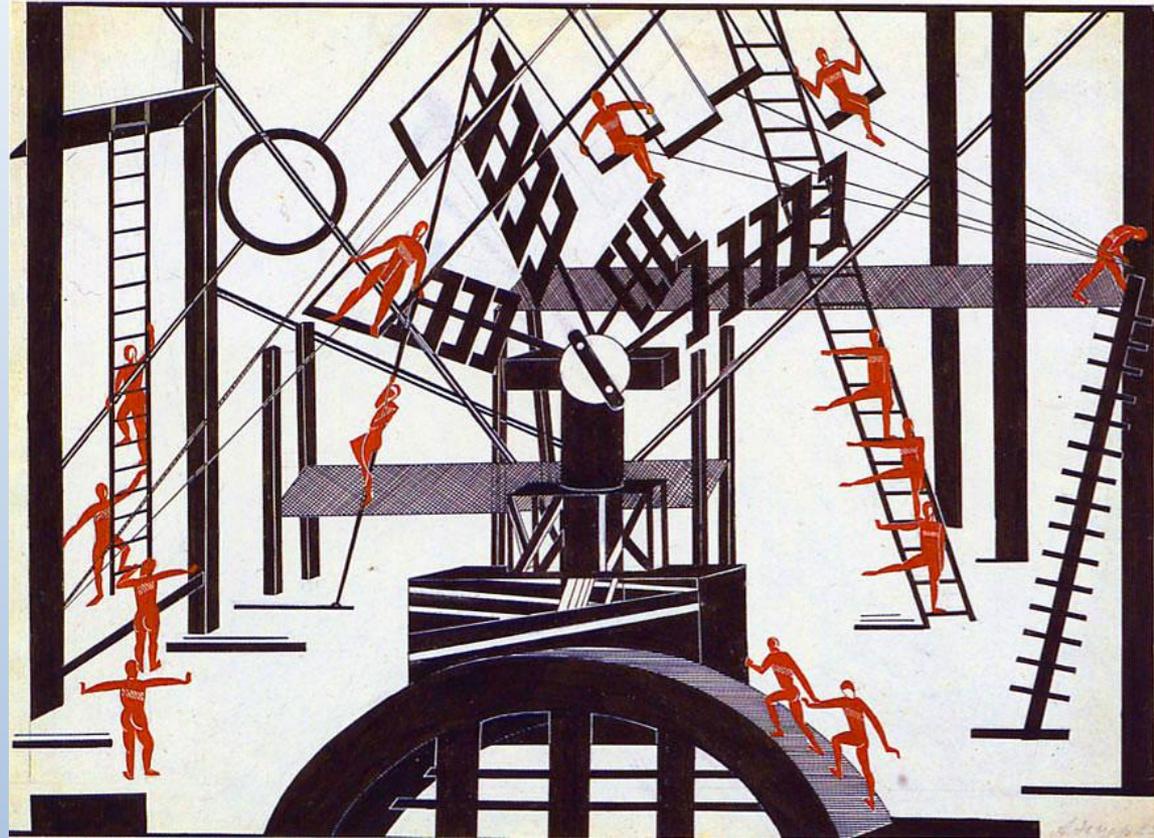

Ф. Федоровский «Красный праздник» проект занавеса Большого театра.
1917г.

Сценография – искусство организации театрального пространства, среды, в которой существует спектакль

В 20-е гг.20в. Нашли отражение идеи конструктивизма в театре. Если раньше декорации воспринимались как плоскость задника и кулис, то конструктивистов интересовало пространственное решение спектакля. Они связывали динамику действия с планом сцены или зрительного зала.

Подвижные объемные сценические установки, динамика света и музыкального сопровождения, многоярусное построение декораций – все было рассчитано на движение, калейдоскопическую смену лиц и событий, усиливало зрелищную сторону спектакля.

Александра Александровна Экстер.
Испанская пантомима.
Театральная декорация.1930г.
Театральный музей им. А.А.Бахрушина.
Москва

Современные театральные художники широко используют сложившиеся традиции сценического оформления, подчиняя их идейной сущности спектакля. Декорации С.Б.Вирсаладзе, В.Я.Левенталья (Большой театр), Н.П. Акимова (Театр комедии в Санкт-Петербурге), Э.Г.Стенберга (Театр на Таганке), Б.А.Мессерера (МХАТ им.А.П.Чехова) пользуются заслуженным успехом у зрителей.

Валерий Левенталь. Эскиз к опере «Евгений Онегин»

Валерий Левенталь.
Эскиз декорации к балету Р.
Щедрина «Чайка». Большой
театр.1980г.

Борис Асафович Мессерер (род.1933г)

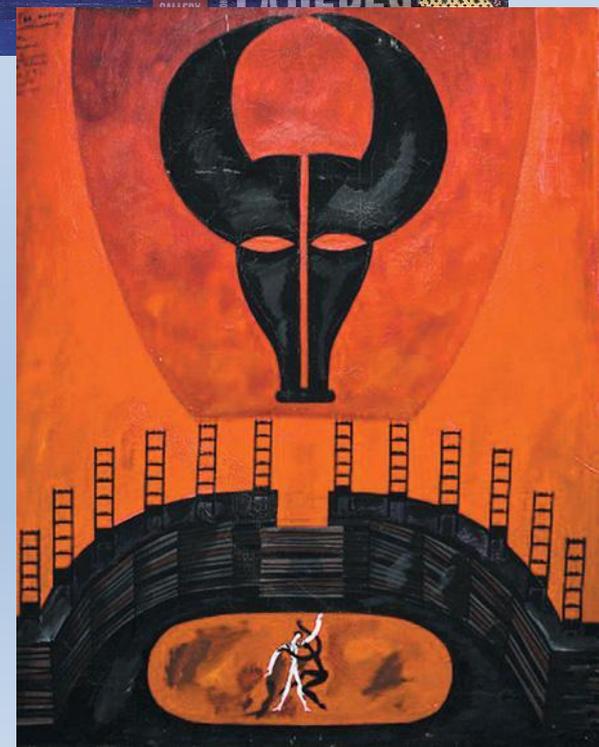
Художник наделен редким даром преобразовывать реальные предметы в театральные образы. Его декорации конструктивны, динамичны, декоративны, в них заложен неожиданный взрывной заряд динамики.

Декорации могут быть вплотную придвинуты к зрителям, а могут находиться в самой глубине сцены.

Мессерер сочиняет графические композиции, которые несут в себе образ спектакля и тем самым обретают значение самостоятельных визуальных «персонажей».

Декорации в балете
«Конек-Горбунок»
Р.Щедрина

Декорации к балету
«Кармен-сюита» Р.
Щедрина

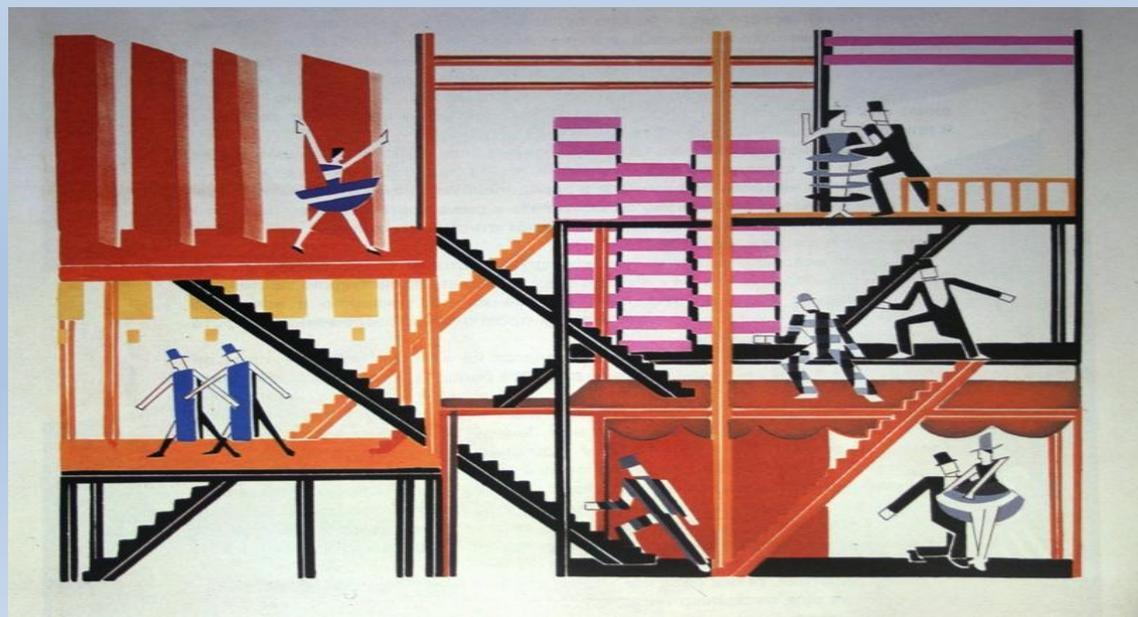
В последнее время к сценографии стали обращаться архитекторы и дизайнеры. На сцене появились многоэтажные металлические конструкции, напоминающие идеи конструктивистов 20-х гг. Часто стирается грань между театральной постановкой и перформансом, т.е. предлагается синтез искусств XXI в.

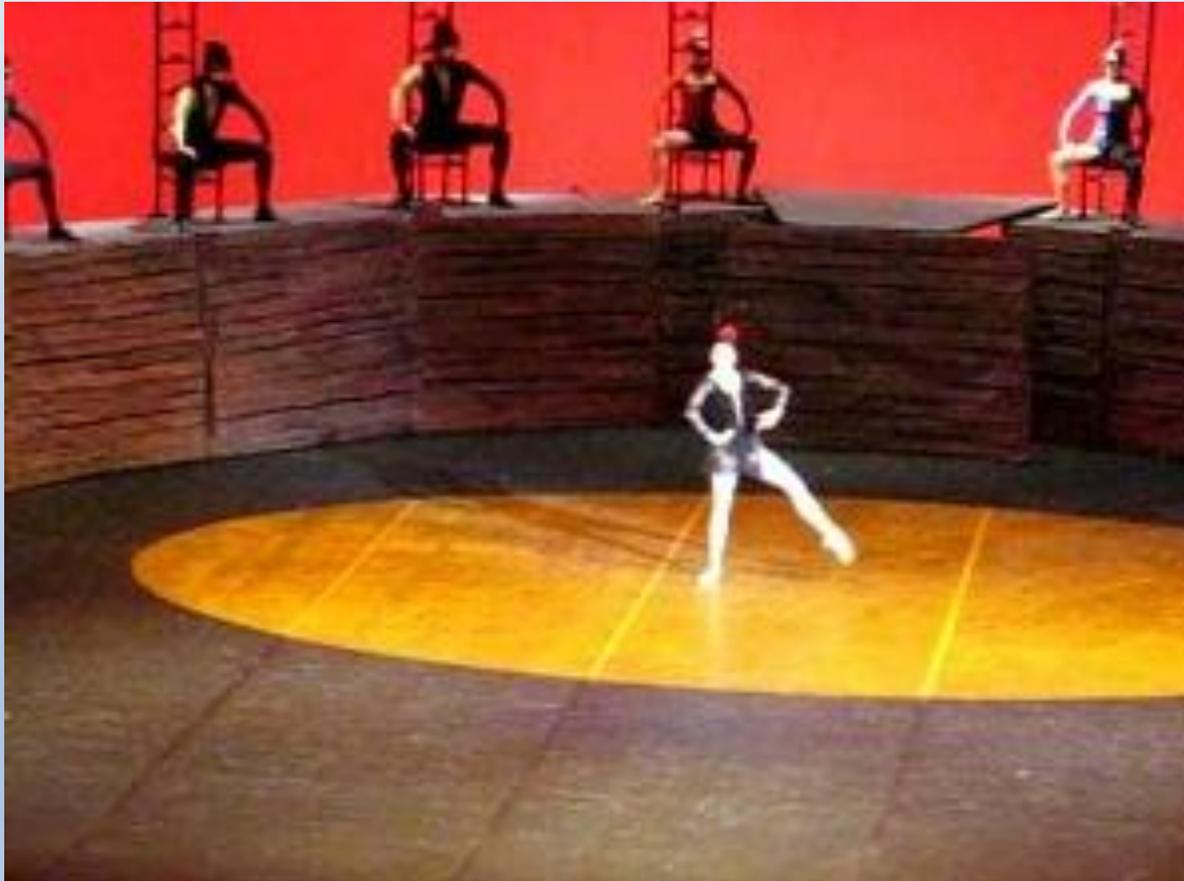
Сценограф руководствуется пожеланиями режиссера, авторскими ремарками, смыслом происходящих событий. Но условный характер театра открывает перед художником большие возможности для творчества. Ему не надо заботиться о сохранении на сцене внешнего сходства с действительностью.

Всякий раз перед сценографом ставятся разные задачи. В одних случаях ему необходимо воссоздать правдоподобную обстановку, тогда он подчеркивает, особо выделит какие-то выразительные детали, усиливающие общее впечатление. В других - от него потребуются приспособить сценографию к нуждам актеров или максимально приблизить действие к зрителю.

Центральная сцена дает возможность художнику развернуться на больших плоскостях, удовлетворить свою склонность к декоративности, соразмеряя при этом изобразительные условности со сценическими.

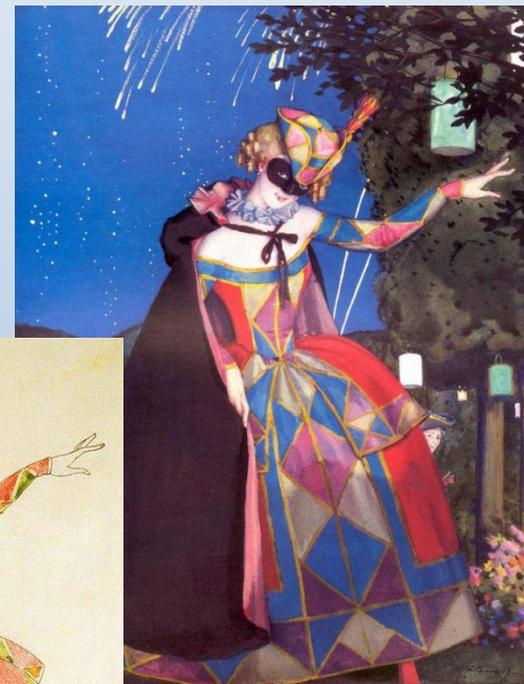

Не менее важные задачи решает художник-осветитель. С помощью световых эффектов зритель наиболее полно чувствует атмосферу происходящего на сцене. Возможности света безграничны: с его помощью можно выделять актера или какой-либо элемент сцены, выстраивать действие, создавать атмосферу. Помогать пониманию мизансцены и т.д.

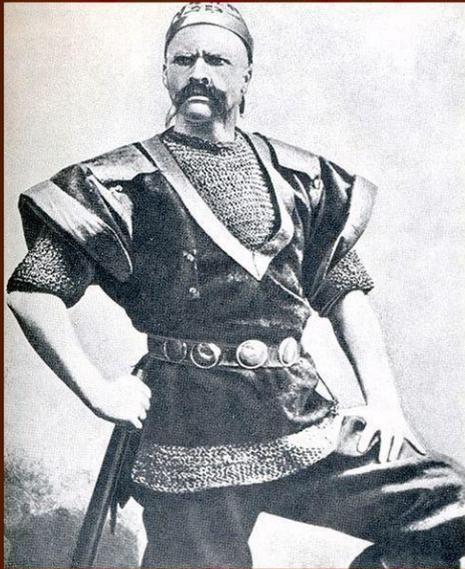

Искусство художника дополняют костюмеры, гримеры, бутафоры. В задачу художника костюмера входит создание эскизов, отвечающих требованиям исторической достоверности, социальному положению персонажа. Не менее важно и пластическое решение костюма, который должен выгодно оттенять движения актера. Декоративность костюма призвана подчеркнуть сущность характера изображаемого лица.

**Константин Андреевич
Сомов.**

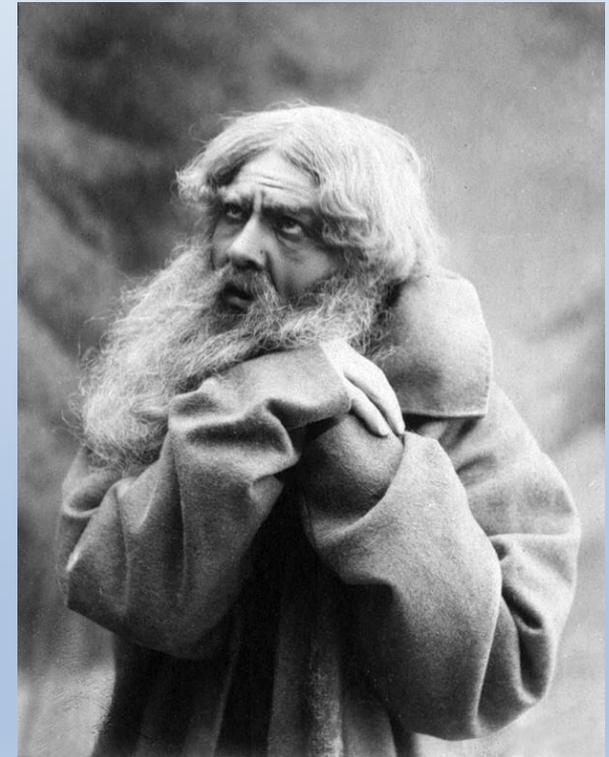

Искусство художника-гримера не только создает внешний облик героя, но и помогает лучше выразить суть сценического образа. Одним из непревзойденных мастеров грима был великий Федор Иванович Шаляпин (1873-1938). Могучим Варяжским гостем с пронзительными, глубоко сидящими злыми глазами представал он в оп. «Садко», согбенным старцем с крючковатым носом и поджатыми губами выходил на сцену в «Псковитянке», комической фигурой, человеком с утиным носом и яйцеобразной головой становился в роли Дона Базилио в «Севильском цирюльнике»

- Шаляпин в роли Варяжского гостя
- Опера Н. А. Римского-Корсакого «Садко»

MyShared

Шаляпин в роли Ивана Сусанина

Александра Александровна Экстер.

Эскизы костюмов

