

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(Минобрнауки России)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ**
имени А. Л. Штиглица

Кафедра художественного текстиля

М. С. Широковских

**СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС
ПО ТЕАТРАЛЬНО-ДЕКОРАЦИОННОМУ ДЕЛУ**

*Учебно-методическое пособие
для специальности 54.05.02 Живопись,
специализации Художник-живописец
(театрально-декорационная живопись)*

Санкт-Петербург

2019

УДК 792.02

ББК 85.126

Ш 645

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица» в качестве учебно-методического пособия.

Рецензенты

Е. И. Молева, доцент кафедры театральной техники и технологии Российского государственного института сценических искусств

И. В. Палагута, доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой искусствоведения Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица

Ш 645 Широковских М. С.

Специальный курс по театрально-декорационному делу : учеб.-метод. пособие /
М. С. Широковских ; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица». — Санкт-Петербург : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2019. — 48 с. : ил.
ISBN 978-5-6041940-0-3

В настоящем издании изложено содержание учебной дисциплины, входящей в учебный план по специальности 54.05.02 Живопись, специализации Художник-живописец (театрально-декорационная живопись). Приведены примеры практических заданий и варианты их выполнения. Теоретический материал дополнен иллюстрациями. Учебно-методическое пособие отражает специфику преподавания дисциплины на кафедре художественного текстиля СПГХПА им. А. Л. Штиглица и апробировано в учебном процессе.

ISBN 978-5-6041940-0-3

© М. С. Широковских, 2019

© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица», 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
1. Содержание дисциплины	6
2. Контрольные задания и методические указания к практическим занятиям	8
Тема 1. Фактурная обработка декораций.....	8
Задание № 1. Имитация различных факт.....	8
Тема 2. Швейно-аппликационные работы.....	15
Задание № 1. Копии рисунков драпировок.....	15
Задание № 2. Театральные драпировки.....	18
Тема 3. Художественный текстиль в оформлении спектакля.....	24
Задание № 1. Фрагмент театрального костюма с имитацией фактуры....	24
Тема 4. Декорационно-живописные работ	32
Задание для самостоятельной работы.....	32
3. Самостоятельная работа студента	33
4. Критерии оценки	35
Заключение	35
Список рекомендуемой литературы	36
Основная литература.....	36
Дополнительная литература.....	36
Электронные ресурсы.....	38
Тематический словарь	39
Приложение. Выкройки драпировок	41

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Специальный курс по театрально-декорационному делу» способствует подготовке специалистов, способных работать в театре, проектировать и выполнять в материале объемно-пространственные композиции с включением текстиля, создавать авторские работы для оформления театра.

Основными формами изучения дисциплины является аудиторная работа студентов, самостоятельная работа с литературой, наглядными пособиями и образцами из методического фонда. Аудиторная и самостоятельная работа предусмотрены в первом семестре первого курса. При этом 36 академических часов отведено на практические занятия и 36 на самостоятельную работу. В конце семестра для получения зачета студент должен представить 4 выполненных практических задания.

Цель курса заключается в овладении навыками швейно-аппликационных и живописно-декорационных работ, свободного варьирования технических приемов имитации различных фактур, включая нетрадиционные материалы и их комбинации, а также в овладении навыками создания различных видов драпировок. Задачи курса — формирование представлений и навыков в области объемно-пространственного проектирования; развитие творческих способностей; развитие профессиональных навыков через овладение теоретическими и практическими знаниями; формирование умения использовать принципы и средства композиции в создании объемно-пространственных композиций, произведений текстильного искусства и дизайна.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать технологические особенности материалов, применяемых в театрально-

декорационной живописи, технологию исполнения декораций и костюмов, технологию и технику работы с материалами театрально-декорационной живописи, технику безопасности при работе с художественными материалами на сцене. Также, он сможет на практике применять знания техники и технологии материалов при работе над художественным произведением, соблюдать технологические процессы при создании декораций, выполнять эскизную разработку творческого замысла оформления спектакля и костюмов к нему, разбираться в качестве живописных и вспомогательных материалов, применяемых для создания декораций к спектаклю. Обучающийся будет владеть техническими и технологическими приемами создания декораций и практическими навыками их проектирования и изготовления.

Данная учебная дисциплина была введена в учебный план в 2012 г. Программа дисциплины корректировалась с учетом особых требований, предъявляемых к художникам по текстилю в театре. За прошедший со времени введения дисциплины период автором были сформированы, апробированы и усовершенствованы учебные задания, направленные на развитие необходимых технических навыков, накоплен значительный опыт по проведению практических занятий: результаты этой работы изложены в данном учебно-методическом пособии.

Все задания согласованы с педагогическим составом кафедры художественного текстиля СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Примеры выполнения творческих заданий, представленные в данном издании, выполнены в период с 2012 по 2018 г.

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Фактурная обработка декораций

Шитые фактуры. Простые и «травяные» половики, «мохнатые» ковры. Технология изготовления. Обработка кромки половиков. Шитая имитация булыжника, камня. Скульптурные изделия из шитой ткани.

Театральные фактуры и имитации. Оклейка декорации. Оклейка сложных профилей, решеток. Оклейка «жеванкой». Имитация кирпичной кладки, каменной кладки, бетонной поверхности. Имитация мрамора росписью и бумажными листами. Приемы имитации стекол. Способы имитации черепицы, крупнофактурных поверхностей.

Тема 2. Швейно-аппликационные работы

Аппликационные декорации. Правила сшивки тюля. Театральный тюль. Конструкция мягкой рамки. Определение расположения шва при тюлевых задниках большого размера.

Театральная сетка. Технология плетения театральной сетки. Сетка рыболовная. Капроновые сетки.

Нанесение рисунка аппликации и его вырезка. Способы крепления аппликации на основу. Выбор основы (тюля или сетки) в зависимости от площади аппликации и тяжести ткани. Способы армирования театрального тюля. Явление «муара». Вырезка сетки по контуру рисунка.

Аппликации из тканей разных фактур, объемные аппликации. Транспарантные декорации. *Драпировки.* Характеристика драпировок, применяемых в театре. Технология простой складчатой драпировки. Принципы кроя сложных драпировок. Подкладка. Конструкция французской шторы. Оформление портала сцены. Одежда сцены.

Драпировки для декорирования окон и дверей. Примеры оформления сцены занавесами и комплектами драпировок, выполненными по эскизам художников

Тема 3. Художественный текстиль в оформлении спектакля

Театральные ткани. Персонажный костюм. Игровой костюм. Костюм действующего лица. Аксессуары театрального костюма.

Тема 4. Декорационно-живописные работы

Виды театральной живописи: клеевая, анилиновая, смешанной техники. Способы росписи: кистью, пульверизацией, набрызгом, трафаретом.

Клеевые и анилиновые краски. Примерная рецептура грунтов. Приемы живописи: лессировки, подсвечивания и т. д.

Инструменты и оборудование. Требования к устройству живописного зала и к его габаритам. Методика подсчета материалов. Значение ширины ткани для правильного определения потребного количества. Величины усадки при сшивке, крашении и пропитки. Определение расхода в гладких и драпированных декорациях.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1. Фактурная обработка декораций

Задание № 1. Имитация различных фактур

Цель: приобретение практических навыков имитации фактур.

Задачи: изучение способов имитации различных фактур в процессе выполнения ряда учебных заданий.

Этапы работы

- выполнение цикла упражнений (пробные образцы) с целью имитации фактуры дерева, металла, кожи, коры, ткани, камня и т. д.;
- размещение полученных образцов на листе формата А2.

Образцы выполняются различными материалами (гуашь, акварель, темпера, клей ПВА, отпечатки, процарапывания и т. д.) на листах бумаги размером 10x10 или 8x8 см и размещаются на один лист, в нижнем правом углу которого наклеивается табличка (Ф.И.О. студента, преподаватель, год выполнения (*Рис. 1–6*)).

Рисунок 1. Практическое задание «Имитация различных фактур».

Автор Алиса Балалаева. 2018

Рисунок 2. Практическое задание «Имитация природных фактур».

Автор Янина Галяув. 2018

Фактура — это материальный результат применения совокупности технических приемов обработки поверхности, особенности отделки или строения поверхности материала, способствующие достижению художественно-декоративной выразительности предмета. При большом выборе фактур и рисунков редко удается найти готовый материал, соответствующий художественному образу спектакля и имеющий необходимый колорит, орнаментику нужного ритма и масштаба. Роспись и обработка позволяют заменить трудоемкие и дорогостоящие техники вышивки, кружева, ткачества парчовых тканей.

Современное театральное искусство требует от художника применение имитаций. Одним из интереснейших приемов достижения выразительности театральных декораций является использование фактуры различных материалов. Иллюзии передачи фактуры любого материала можно достичь имитацией, подражанием. При высоком уровне мастерства бывает трудно отличить настоящий материал от его имитации. Следует помнить, что подлинное всегда эстетически выше имитации, как бы она не была сделана. Однако в некоторых случаях имитация необходима. Например, при выполнении декораций или при изготовлении стенда, монтажа и т. д. Лучше всего монтаж смотрится обычно на фоне фактуры дерева или гранита: имея акварельные или гуашевые краски, кисти и поролоновую губку, можно создать нужный фон. При проектировании изделий также часто используется имитация, чтобы показать заказчику, из какого материала будет изготовлено изделие, каков рисунок фактуры материалов, каково их сочетание.

В работе художника-декоратора часто применяются материалы, характерные декоративностью своего рисунка, — дерево, ткань, кожа, мрамор, гранит, разновидности пластика (пластмасса), металл. В производственных условиях пластмассу имитируют под фактуру дерева,

мрамора, гранита. Некоторые синтетические материалы очень похожи на органические, а многие из них сами по себе лучше, богаче тех, которые они имитируют. Для светлых тонов дерева основой является оттенок «светлая охра», к ней добавляется небольшое количество красного, зеленого или коричневого цвета. Для темных тонов дерева основа — это коричневые оттенки с добавлением красных, синих и фиолетовых. Чтобы не ошибиться в составлении оттенка древесины, уяснить какими должны быть соотношения цветов и характер рисунка того или иного дерева, необходимо иметь перед собой оригинальный образец с характерными продольными волокнами, «заплывами» и сучками. У пластмассы и мрамора есть разводы и прожилки цвета, гармонирующего с основным. Для мрамора характерна «текущность» рисунка, а природный орнамент гранита более зернистый. Кожа и ее заменители имеют пористую структуру, своеобразный рисунок, обладающий цветотоновой игрой.

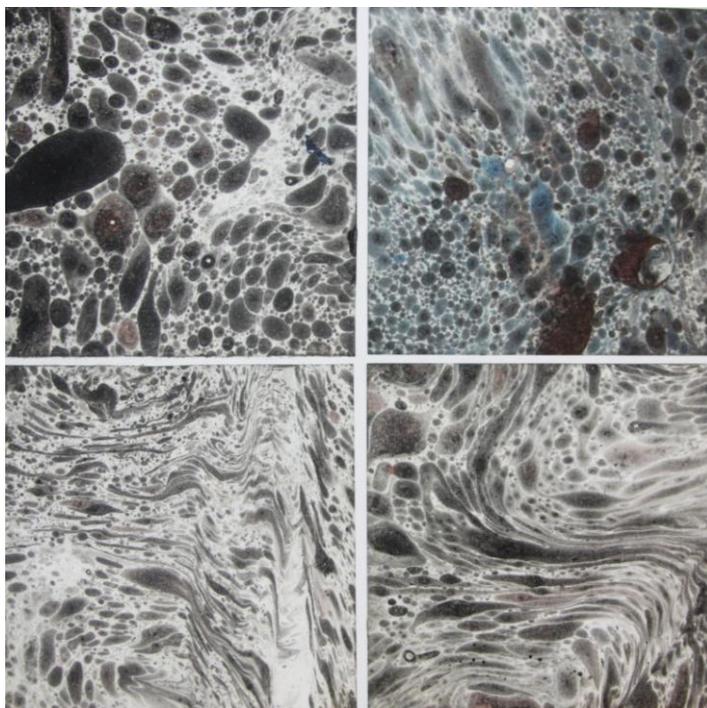

Рисунок 3. Практическое задание «Имитация природных фактур».
Автор Алиса Балалаева. 2018

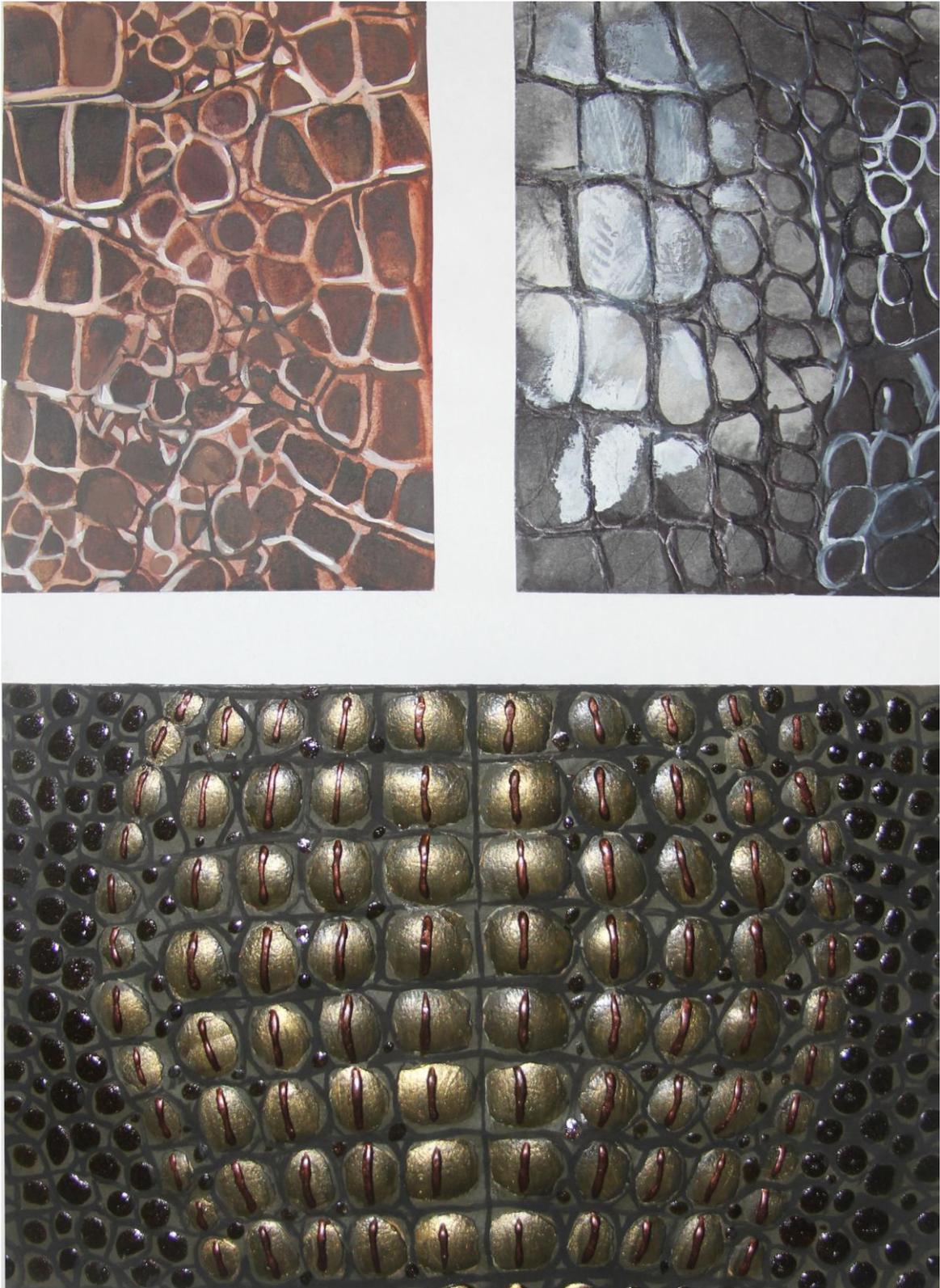

Рисунок 4. Практическое задание «Имитация природных фактур».
Авторы А. Балалаева, Е. Овчинникова. 2017

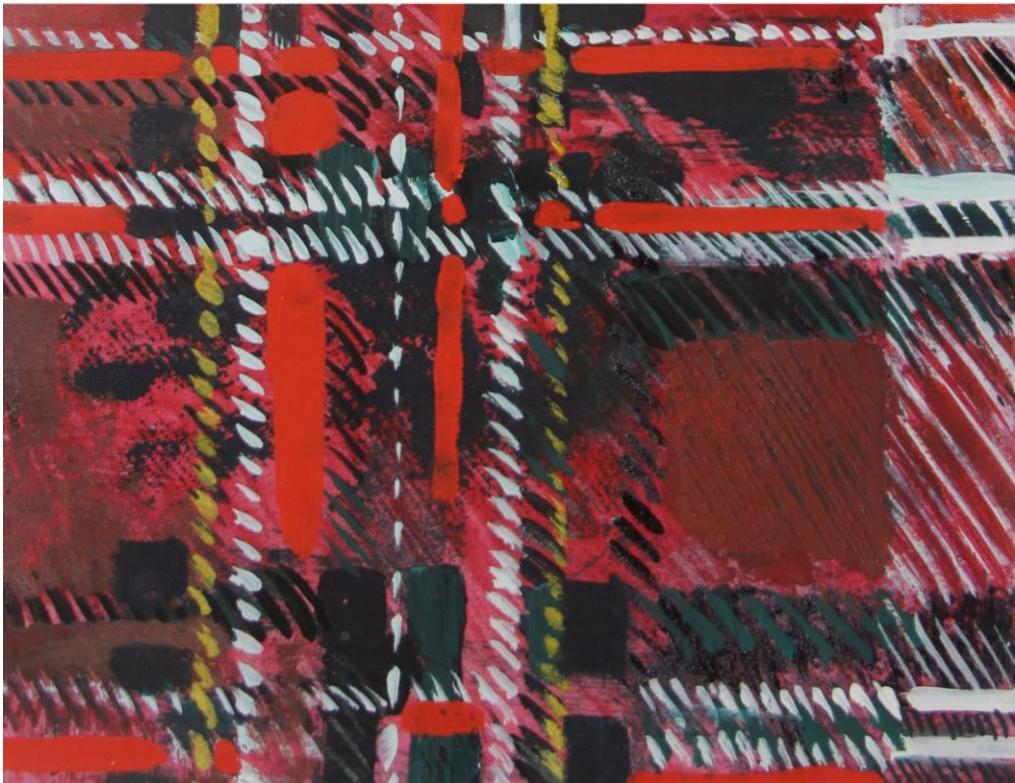

Рисунок 5. Практическое задание «Имитация различных фактур».
Автор Виктория Луковская. 2017

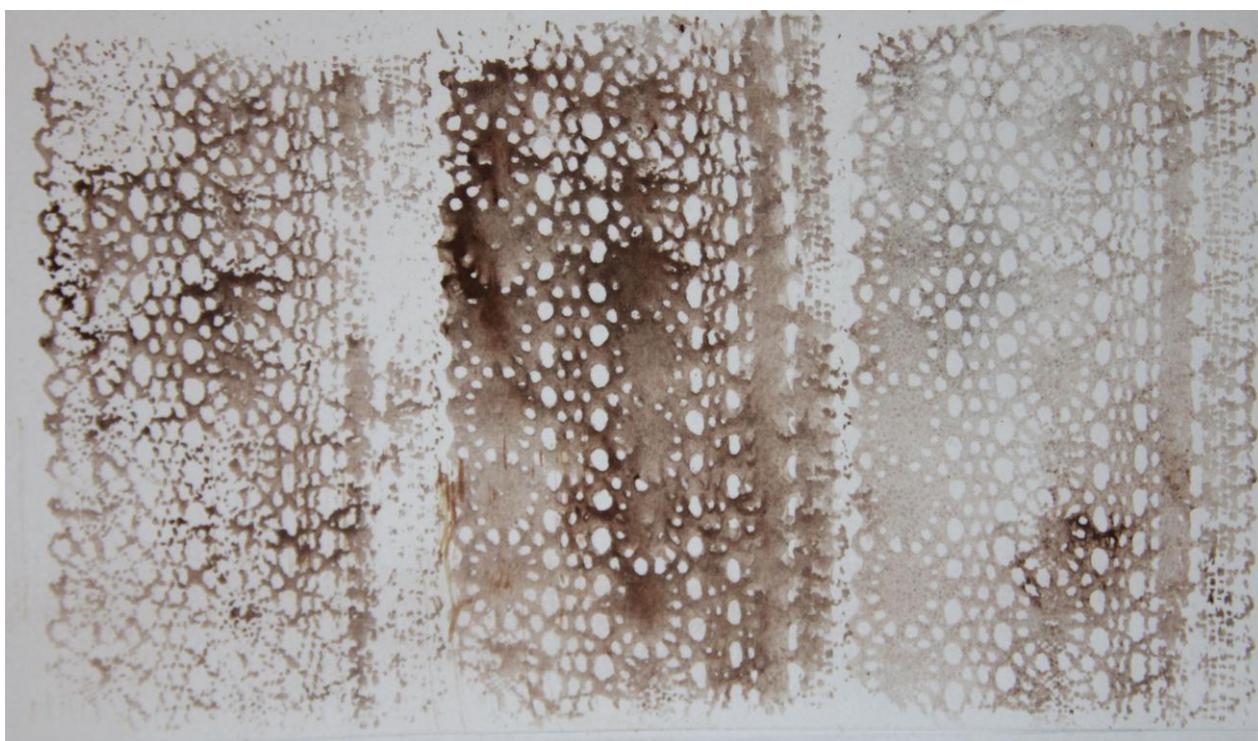

Рисунок 6. Практическое задание «Имитация различных фактур».
Автор Надежда Ванькова. 2018

Тема 2. Швейно-аппликационные работы

Задание № 1. Копии рисунков драпировок

Цель: приобретение практических навыков рисования театральных драпировок различного типа.

Задачи: выполнение практического задания, состоящего из двух копий акварельных рисунков.

Материалы: бумага, карандаш, акварель, соус.

Копии выполняются на листе бумаги формата А4 максимально близко к оригиналу с учетом колорита и светотеневой моделировки (Рис. 7–10).

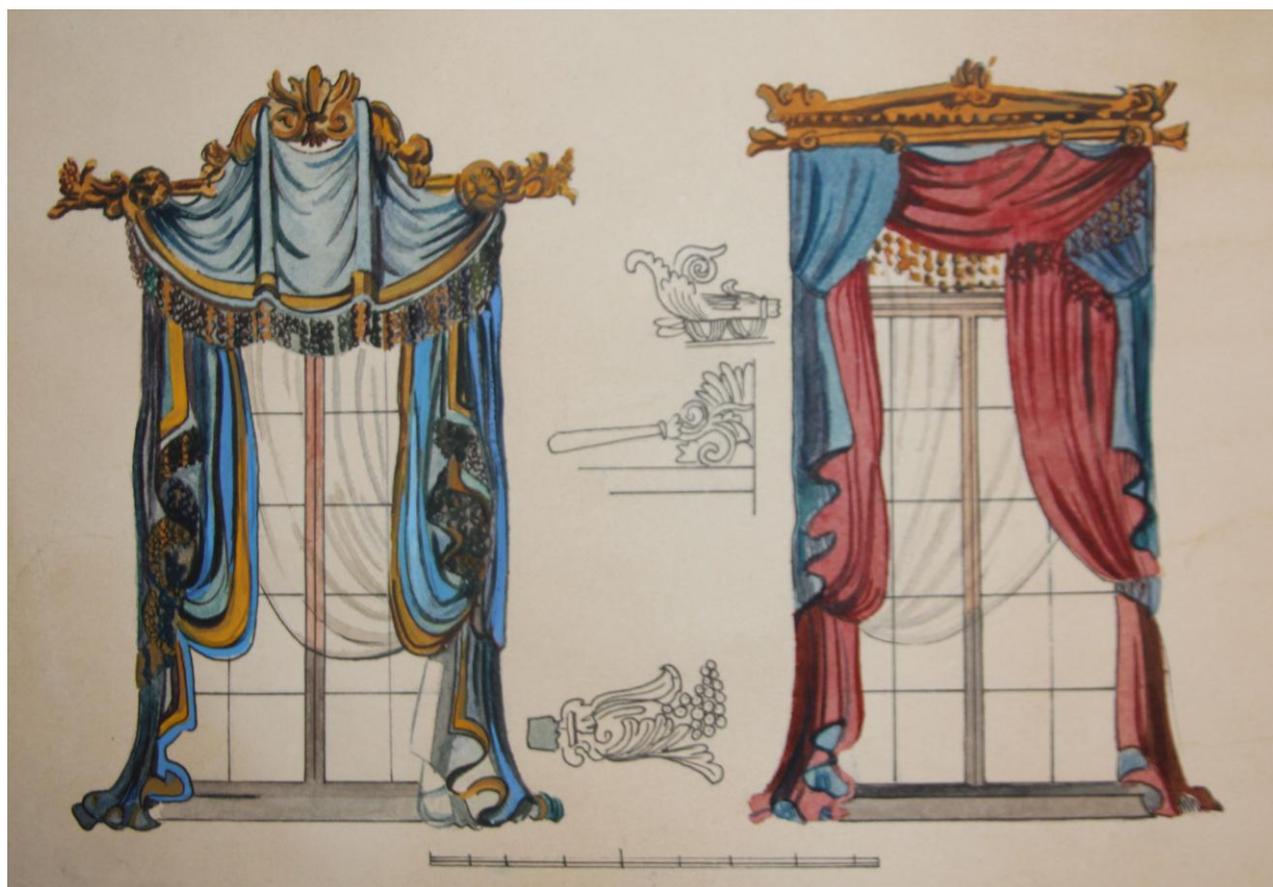

Рисунок 7. Практическое задание «Копии рисунков драпировок».
Автор Анна Нурмелехт. 2016

Рисунок 8. Практическое задание «Копии рисунков драпировок».
Автор Е. Грибанова. 2016

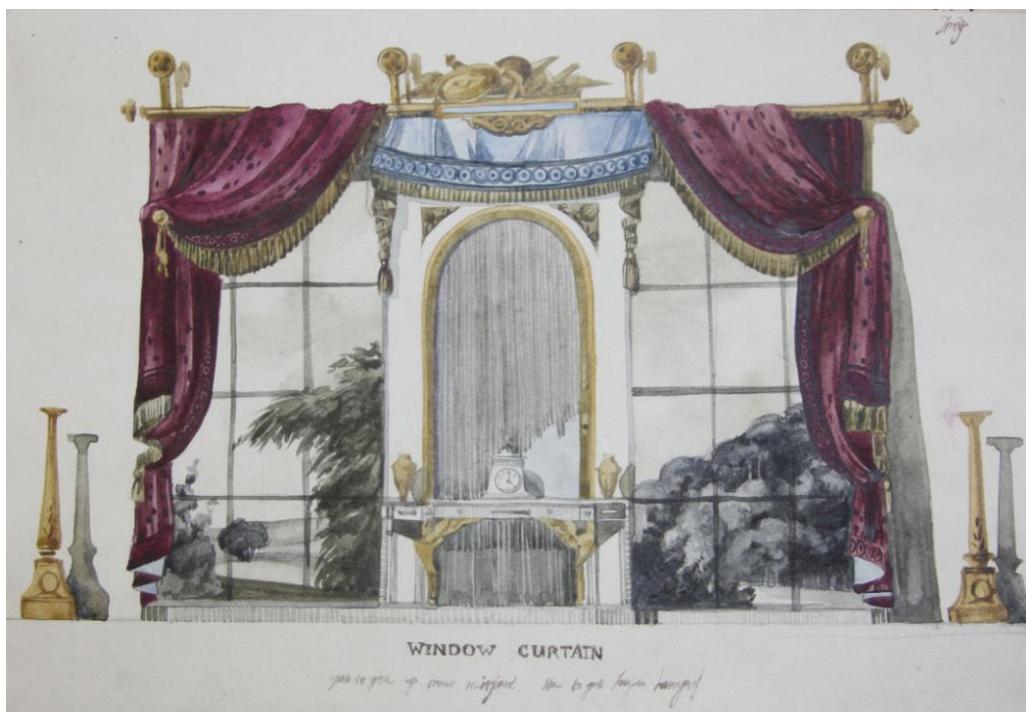

Рисунок 9. Практическое задание «Копии рисунков драпировок».
Автор Ульяна Ерохина. 2017

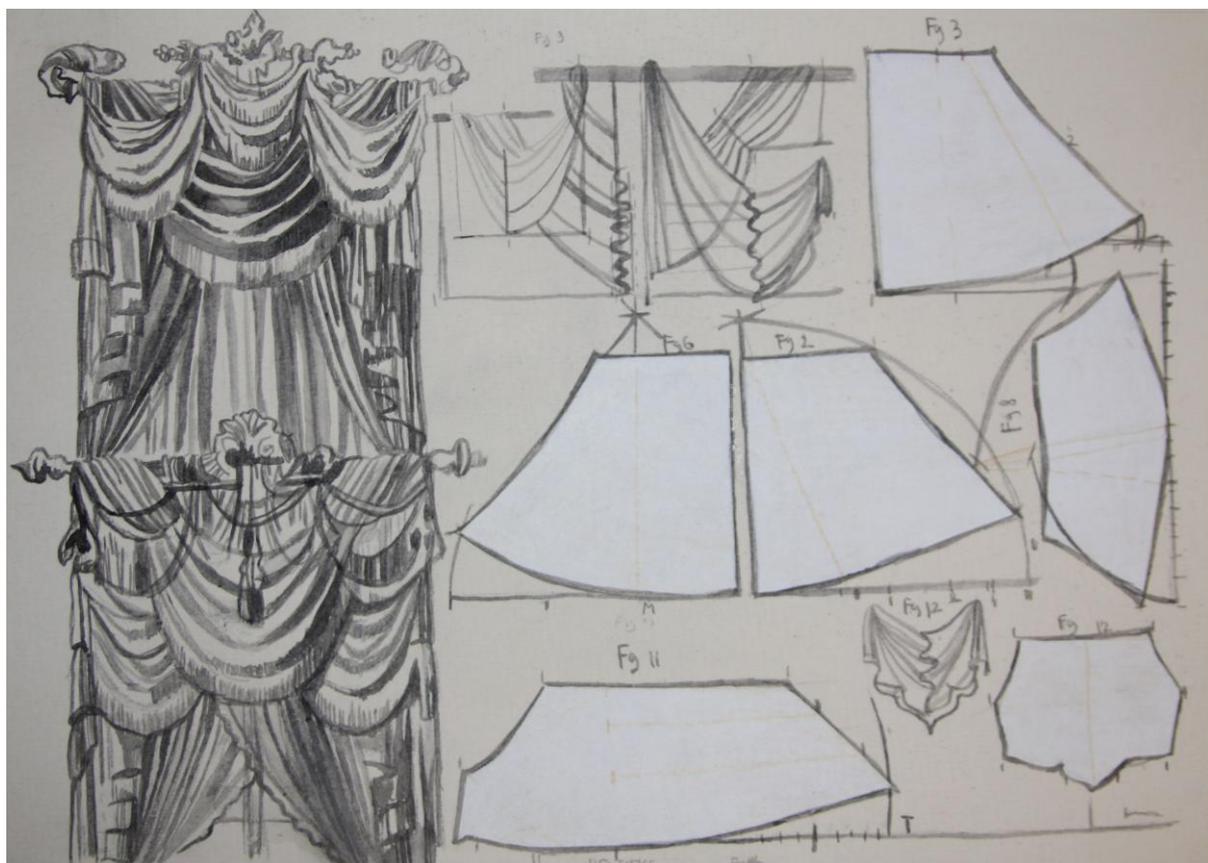

Рисунок 10. Практическое задание «Копии рисунков драпировок».
Автор Алиса Балалаева. 2018

При выполнении задания необходимо учесть стилистику оригинальных образцов (в связи с тем, что возможно копирование как, например, рисунков периода барокко, так и графики в стиле модерн). Студент должен прочувствовать не только систему образования складок, но и уяснить особенности их крепления; самое главное в данном задании — выразить свои знания и размышления в рисунке. Кроме того, необходимы умение работать с акварелью (соусом), аккуратность и четкость, являющиеся основой графической культуры. Колорит надо держать в строгих сложных оттенках; при выборе образцов, выполненных в технике гризайли предварительно тонировать бумагу.

Задание развивает навык разработки эскизов, необходимый художнику в театре при создании мягких декораций и одежды сцены.

Необходимо отметить также, что в процессе подбора мотива для копирования и работы кистью, студенты знакомятся с историей декорирования интерьера средствами текстиля, учатся распознавать пропорции и колорит различных стилей интерьера.

Задание № 2. Театральные драпировки

Цель: приобретение практических навыков создания театральных драпировок различного типа.

Задачи: выполнение практического задания, состоящего из макетов драпировок, (рекомендованы плотные, однотонные хлопчатобумажные ткани, форму которых возможно изменить утюгом).

Материалы: хлопчатобумажная ткань без рисунка, утюг, ножницы

Этапы работы

- выполнить макет драпировки «сваг»;
- выполнить макет драпировки «двойной сваг с колокольчиком»;
- выполнить макет драпировки «галстук классический»;
- выполнить макет драпировки «де жабо»;
- выполнить макет драпировки «де жабо с цельнокроеным колокольчиком»;
- выполнить макет драпировки «кокилье»;
- выполнить макет драпировки «де жабо с цельнокроеным колокольчиком»;
- выполнить макет драпировки «бандо»;
- полученные драпировки наклеить на лист бумаги (*Рис. 11*).

Драпировки — ткани, ниспадающие складками, которыми можно декорировать комнаты, залы, окна, двери и мебель. Искусство драпировки тканей было широко распространено еще в Древней Греции; в античном театре драпировками была сценическая одежда актеров.

В современном театре драпировки называют «одеждой сцены», они перекрывают закулисные пространства и формируют игровую площадку. В комплект «одежды» входят занавесы, кулисы, падуги.

Одежда сцены может нести чисто служебную функцию в качестве постоянного обрамления (так называемая «дежурная одежда») и быть частью декорационного оформления спектакля. В зависимости от этого выбирается материал, способ окраски или живописной обработки. Для «дежурной одежды» используют черный бархат или черную диагональ.

Состоит «одежда сцены» из задника (он может быть двухчастным), кулис, падуг, занавеса, арлекина и подъемного занавеса-толщинки. По своим художественно-стилистическим качествам занавес может сочетаться как со зрительным залом, так и с общим оформлением спектакля. Все драпировки, оформляющие портал сцены, должны быть сшиты из материала одного сорта.

Арлекин и занавес — не просто «одежда сцены», а часть зала, реализация зрительных воплощений дизайнера или архитектора. Они подчеркивают стиль зала, их нельзя рассматривать отдельно, это элементы убранства интерьера, как и театральные кресла и драпировки. Кроме стандартного антрактно-раздвижного занавеса (АРЗ) существуют и другие его типы: антрактно-подъемный занавес (АПЗ), греческий занавес, австрийский занавес, занавес в виде французской шторы и т. д.

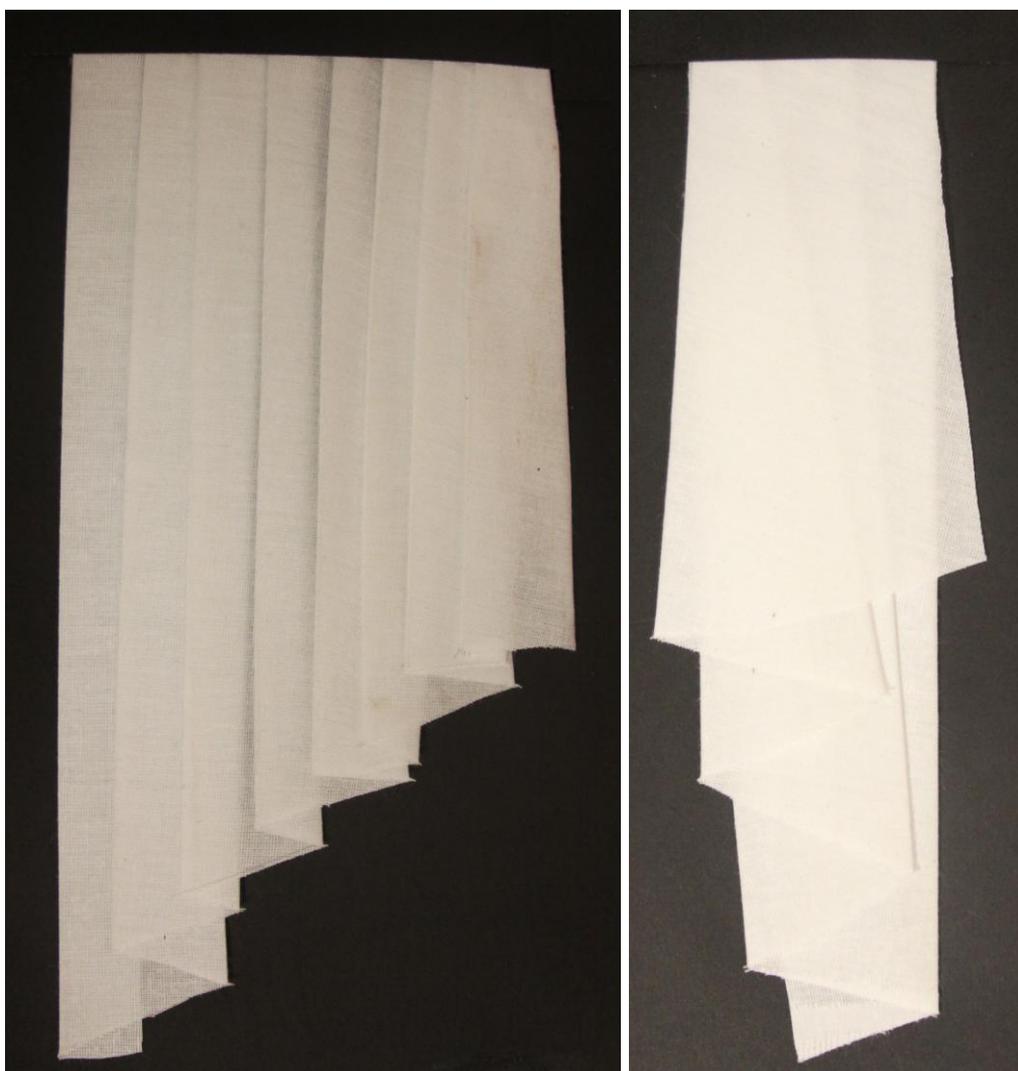

Рисунок 11. Практическое задание «Театральные драпировки».
Студенческие работы. 2017

Падуга с кулисами, или поплановыми занавесами образуют так называемый план, он разделяет сцену на части по глубине. Функция падуги — скрыть световые приборы.

Для изготовления «одежды сцены» применяются хорошо поддающиеся драпировке и химической окраске хлопчатобумажные (реже шелковые и шерстяные) ткани: молескин, бархат, полубархат, репс, плательная шерсть и некоторые другие. Самым распространенным материалом для пошивки кулис и падуг является хлопчатобумажная

ткань редкого плетения из крученых нитей. Она обладает приятной фактурой, хорошо воспринимает окраску, красиво драпируется в мягкие, глубокие складки. Дежурная одежда окрашивается в черный цвет.

Техника исполнения и выбор материала для кулис и падуг, несущих изобразительную функцию, зависят от конкретного задания художника. Это может быть некрашеный холст, мешковина, гардинная сетка, живописные или покрытые аппликацией полотна, жесткие рамы, обтянутые тканями, сетки и переплетения шнуров и т. д. Как и все ткани для декораций, материал «одежды сцены» пропитывается огнезащитным составом, за исключением бархата и шелка, которые портятся при воздействии на них химических реактивов. Для изделий из этих тканей обязательна пропитанная, огнестойкая подкладка.

Развеска «одежды сцены» производится двумя способами: по классической схеме и так называемым кабинетом.

Классический способ предполагает размещение кулис по планам сцены так, чтобы перед каждой парой кулис находилась падуга, прикрывающая их верхнюю часть (развеска по маркам). Кулисы прикрепляются либо к штанкетам, либо к специально предназначенным для этой цели брускам ручных подъемов без применения противовесов. В процессе монтировки декораций на сцене высота, на которой должна находиться падуга, может изменяться против расчетной, поэтому для свободы маневра падуги всегда монтируются отдельно от кулис на «своих» штанкетных подъемах.

При кабинетной системе бока сцены перекрываются широкими кулисами, подвешенными перпендикулярно рампе, вдоль рабочих галерей. На последних планах сцены боковые кулисы замыкаются задником, образуя павильонную выгородку. Такая подвеска «одежды»

позволяет полнее использовать площадь сцены, четко ограничивая сценическое пространство.

Маркировка производится от арьерсцены.

К категории «одежды сцены» относится и *антрактный занавес*. Для изготовления занавесов обычно применяются тяжелые ткани шелковой группы (чаще всего бархат). Процесс изготовления начинается с подготовки и раскроя лицевого и подкладочного материалов. Бархат подбирается так, чтобы направление ворса во всех кусках шло в одну сторону — снизу вверх, в ином случае каждая полоса будет выделяться фактурой и оттенками. Кроме того, могут встретиться неодинаково окрашенные куски. Раскроенная и подобранная ткань укладывается на полу мастерской по заданным размерам и проверяется со смотрового мостика или с высокой стремянки. Отдельные полотнища сшивают между собой, отступая от фабричной кромки не менее чем на 1 см. Для того чтобы избежать стягивания ткани в швах, используется беспосадочная швейная машина

Лицевой материал раскраивается вертикальными полосами по размерам портала с припусками на посадку в швах, с учетом необходимого захода занавеса за верхний и боковые края портала. К низу занавеса прибавляется припуск 15–20 см на загиб лицевого материала в сторону подкладки. Перед сшивкой полосы ткани выравниваются в раму размера занавеса, а затем прострачиваются на машине.

Подкладочная ткань (сатин, бязь) также сначала наматывается, а потом прошивается на машине. Для соединения лицевой ткани с подкладкой последнюю расстилают на полу и при равномерном натяжении прибивают гвоздями, начиная от середины каждой кромки. После этого на подкладку настиляется лицевая ткань и пришивается

вручную по фабричным кромкам. Верхние и боковые кромки занавеса прострачиваются на машине.

Для изготовления занавеса с постоянно закрепленными складками требуется большее количество ткани. Иначе говоря, ширина скроенного, но не задрапированного занавеса должна в несколько раз превышать заданный размер. Верх занавеса драпируется складками, идущими либо в одном направлении, либо в противоположном от центра портала к краям и окантовывается полосой полубрезента шириной не менее 20 см. К верхнему поясу пристрачиваются вязки или в брезенте прорезаются отверстия, усиленные кожаными накладками для крепления занавеса к кольцам и кареткам.

Кулисы шьют гладкими и в складку. Материал раскраивается по высоте кулисы и сшивается на машине. Верх кулисы обшивается холщовым поясом, к которому через каждые 25 см пришиваются вязки. Они изготавливаются из холста или кусков шторного шнура. Прямоугольные отрезки ткани или шнуры длиной в 50 см пришиваются за середину прочными суровыми нитками. Нижнюю кромку кулис либо оставляют свободной, либо к ней пришивают карман шириной 10–15 см для оттяжного бруска.

Для драпирования кулис количество материала должно не менее чем в два-три раза превышать размер кулисы по ширине. Ткань драпируется равномерными складками на холщовой ленте, проходящей по верху кулисы. При укладке каждая складка закрепляется нитками, а после окончания драпировки сверху накладывается вторая холщовая лента, и все слои прострачиваются на машине. Для получения особенно глубоких складок сверху и снизу кулиса прибавляется к деревянным лекалам с крутым волнообразным профилем. Верхнее лекало

привязывается к подъему, а нижнее с сильной натяжкой прибивается к планшету сцены.

Падуги сшиваются из горизонтальных полос ткани, с тем, чтобы фабричная кромка образовала нижний обрез. При этом условии видимая кромка падуги всегда ровна и горизонтальна. Исключение составляют падуги, сшитые из бархата. Поскольку кулисы шьются из вертикальных полос с определенным направлением ворса, то и ворс ткани падуги должен идти в том же направлении. Иначе падуги и кулисы будут резко различаться по тональности. Художественная роспись значительно скрывает швы, образованные при сшивании ткани.

Существует и так называемая «растюлевка», которая состоит из нескольких слоев неровно обрезанного тюля. Каждый слой выступает за другой, так чтобы внизу падуги оставалась только одна тюлевая полоска.

В оформлении портала сцены и при изготовлении декораций могут применяться любые виды драпировок, выбор их конфигурации зависит от замысла художника и режиссера. Практическую работу студентам необходимо начать с изучения исторического материала.

Тема 3. Художественный текстиль в оформлении спектакля

Задание № 1. Фрагмент театрального костюма с имитацией фактуры

Цель: приобретение практических навыков по театрально-декорационному делу

Задачи: выполнение практического задания в виде копии исторического образца ткани; техника (ткачество, вышивка, вязание, войлоковаление и т. д.) должна быть воспроизведена максимально точно.

В подачу готового задания входит: копия ткани, эскизы применения 1–2 шт. (фигура в театральном костюме в полный рост). Копия ткани выполняется на листе бумаги формата А3 и более (Рис. 12–18), эскизы применения — формата А4. Материалы: бумага, гуашь, темпера, различные по толщине шнуры, клей.

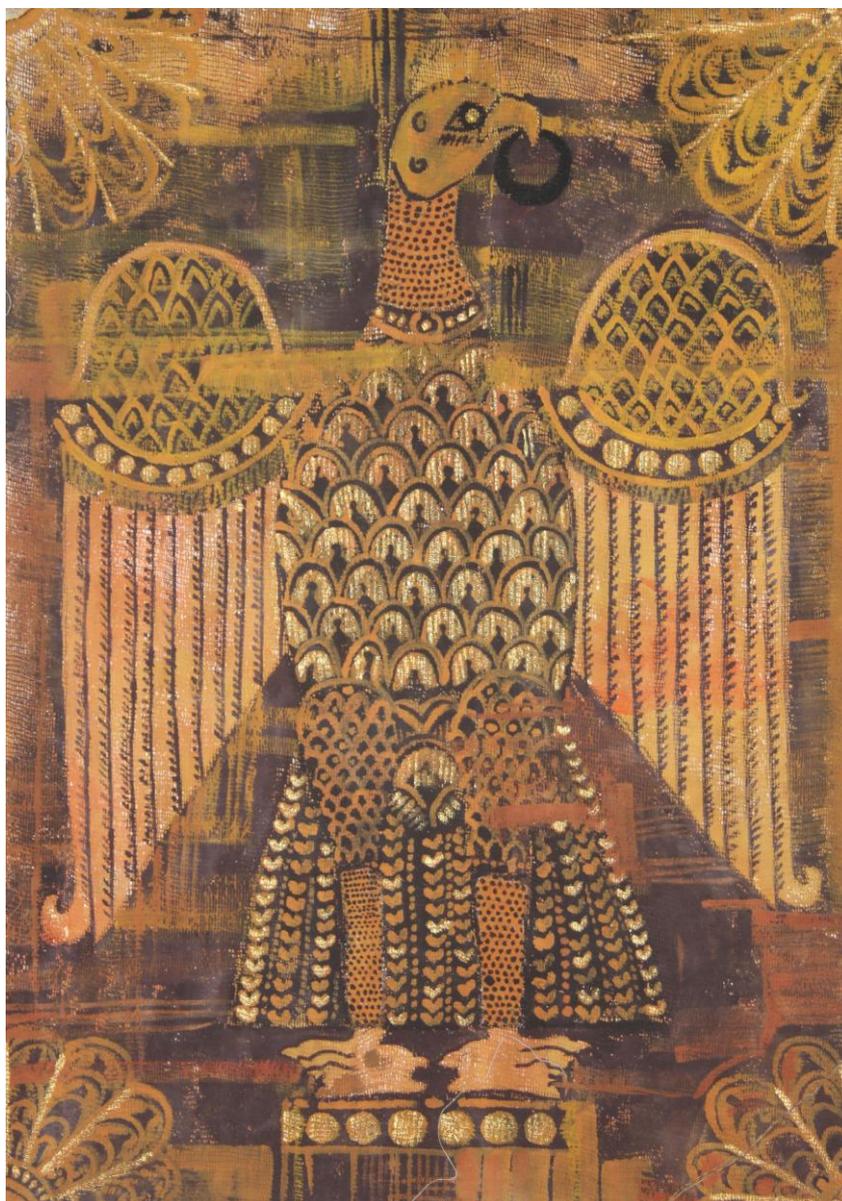

Рисунок 12. Практическое задание «Фрагмент театрального костюма с имитацией фактуры». Тема: Византия. Автор Надежда Ванькова. 2017

Театральный костюм — это средство преобразования облика актера и один из элементов его игры, средство выявления характера. Исполнение его зависит от мастерства портного, от профессиональных знаний в области истории костюма художника.

Общая эволюция этого типа костюма характеризовалась движением от условных форм реальной одежды (в эпоху барокко и классицизма) к все большей исторической, географической, национальной достоверности, точности и подлинности. Такой костюм становится полностью адекватным характеру действующего лица, выражает его общественный статус, душевное состояние. Сегодня, как и много лет назад, костюм остается предметом творчества художников (среди которых — выдающиеся мастера изобразительного искусства и сценографии), которые «сочиняют» его как отдельное произведение и как важнейший компонент спектакля.

Чем меньше сцена загружена декорацией, тем больше сценического пространства предоставлено актеру, тем большее внимание обращено к костюму: простота декораций должна компенсироваться его тщательным художественным решением. Согласованность в цветовом решении декораций и костюмов персонажей составляют основу художественного решения спектакля. Чем тоньше работа над цветовым сочетанием групп костюмов, тем выразительнее картина сцены.

Образ героя создает не только одежда, но и грим, прическа, обувь, аксессуары (зонты, платки, шарфы, портфели, сумки, шляпы, украшения). Только в таком комплексе вещей понятие костюма полно. Поэтому в эскизе применения необходимо наметить черты лица, головной убор и прическу.

Одно из главных условий выполнения задания — презентация цельного образа. При этом должны четко читаться масштабы раппорта

ткани (довольно крупного, что обусловлено назначением). Задание имеет большую творческую составляющую, в связи с этим выбор темы автор осуществляет самостоятельно и лишь советуется с педагогом; задача последнего при этом сводится к корректировке темы и рекомендациям по поиску источников, способных оказать влияние на раскрытие выбранной темы. Наследие русского искусства, в том числе театрально-декорационного, может стать тем базисом, на котором будут сформированы практические занятия. Мы рекомендуем обратить внимание на традиции украшения тканей в России: русское лицевое шитье, ткачество, кустарную набойку. Уникальный по красоте и яркости образов исторический материал представлен в музеях Московского кремля, в Русском и Российском этнографическом музеях.

Если студент заинтересован в разработке эскизов по мотивам западноевропейского искусства или искусства стран Востока, ему необходимо обратиться к собраниям Государственного Эрмитажа или Кунсткамеры. Желательно выполнять данное задание параллельно с экскурсиями в музей театрального и музыкального искусства, чтобы восприятие исторических образцов текстиля происходило без отрыва от театрально-декорационной практики.

Техника выполнения эскизов по данному заданию предполагает использование гуаши и темперы, но для создания выразительных копий тканей необходимо применить эффекты имитации фактур. Это может быть бумага с измененной структурой, марля, отпечатки тканей, наклеенные шнуры и бечевки, краски «металлик». Не стоит перегружать композицию «спецэффектами», важно лишь подчеркнуть достоинства той или иной традиционной техники, сохранить ритм и пропорции текстильного орнамента, придать современное звучание колориту.

Последний этап задания — выполнения эскиза костюма, в котором может быть использована декоративная ткань (эскиз применения). Фигуру следует выполнить в полный рост без значительных изменений в пропорциях. Решающее значение имеет создание образа персонажа, и разработанная студентом ткань должна соответствовать этому образу и по стилистике, и по теме. Мы рекомендуем рассмотреть эскизы театральных костюмов А. Н. Бенуа, И. Я. Билибина, А. Я. Головина, М. В. Добужинского, К. А. Коровина, С. В. Чехонина.

Рисунок 13. Практическое задание «Фрагмент театрального костюма с имитацией фактуры» (ткань и вариант ее применения в театральном костюме). Тема: Россия.
Автор Янина Галяув

Рисунок 14. Практическое задание «Фрагмент театрального костюма с имитацией фактуры» (вариант применения ткани в театральном costume). Тема: Византия.
Автор Виктория Луковская

Рисунок 15. Практическое задание «Фрагмент театрального костюма с имитацией фактуры» (ткань и вариант ее применения в театральном костюме). Тема: Япония. Автор Ульяна Ерохина

Рисунок 16. Практическое задание «Фрагмент театрального костюма с имитацией фактуры». Тема: Италия. Автор Анна Парменова. 2017

Рисунок 17. Практическое задание «Фрагмент театрального костюма с имитацией фактуры» (ткань и вариант ее применения в театральном костюме). Тема: Комедия дель арте в Италии. Автор Алиса Балалаева. 2017

Рисунок 18. Практическое задание «Фрагмент театрального костюма с имитацией фактуры» (ткань и вариант ее применения в театральном костюме). Тема: Япония. Автор Алиса Балалаева. 2017

Тема 4. Декорационно-живописные работы

Задание для самостоятельной работы

Необходимо самостоятельно изучить данную тему, опираясь на рекомендованную литературу.

Функция театрального *задника* — сделать сценическую коробку завершенной, цельной, скрывать арьерсцену, ограничивать глубину сцены, оставлять проход артистов незамеченным, иногда является раздвижным, что увеличивает художественные возможности зала.

Задники, предназначенные под живопись или аппликацию, изготавливаются из плотных хлопчатобумажных и полульняных тканей: холста, бортовки, тика, бязи, двунитки. Материал раскраивается по ширине задника так, чтобы направление швов было горизонтальным по отношению к планшету сцены. Верхняя кромка задника окантовывается холщовым поясом, к которому пришивают вязки. Внизу пристрачивается карман для бруска. Своей тяжестью брусок равномерно натягивает все полосы ткани. Особое внимание обращается на закрепление швов по боковым кромкам. Если один из швов случайно надорвется, то остальная масса задника силой своей тяжести может мгновенно оторваться и рухнуть на сцену. Поэтому окончания каждого шва рекомендуется усиливать холщовыми накладками, прошивая их по линиям конверта — по периметру и крест-накрест.

Конкретный выбор материала и отчасти конструкция зависят от технологии живописи и характера самого задника.

Раньше театр пользовался преимущественно кроющими клеевыми красками, наносимыми на грунтованный холст. Для сохранения красочного слоя такой задник наматывался на брусок, приклеенный к его верхней кромке. Такой же брусок прикреплялся намертво и к низу

живописного полотна. Задник к штанкету подвешивался через отверстия, вырезанные в холсте, при помощи ремней с кольцами, цепей с карабинами, специальных декорационных захватов или веревочных шлагов. Вырезанный холст укреплялся дополнительными мягкими накладками. Современная технология декорационной живописи основывается на применении тонкотертых гуашевых акриловых красок, анилинов, мягких аппликаций, поэтому в основном для изготовления задников используются отбельные ткани с плотной и мелкозернистой структурой. Крепление таких задников к штанкетам производится обычными вязками.

Театральный занавес и остальная «одежда сцены» должны быть не просто красивыми. Современные тенденции предписывают учитывать также и безопасность применяемых для пошива материалов.

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

Основными видами самостоятельной работы по данной дисциплине являются: проработка текущего материала по рекомендуемой литературе; продолжение работы над практическими заданиями, начатыми в аудитории под руководством педагога. Самостоятельная работа нацелена на расширение и укрепление знаний, умений и навыков, полученных в аудитории, ознакомление студентов с дополнительными материалами по курсу, развитие у студентов качеств дисциплины, самоорганизации, творческой активности, инициативности.

Самостоятельную работу студентов можно условно разделить на 4 части — по общему количеству практических заданий в программе. Данная форма занятий нацеливает обучающихся на самостоятельный

выбор способов выполнения задания, на развитие навыков творческого мышления, инновационных методов решения поставленных задач.

Соотношение между аудиторной и самостоятельной работой по данному курсу составляет 50:50; при этом 36 часов отведено на укрепление практических навыков, полученных на аудиторных занятиях.

Рекомендуется вести отдельную тетрадь по данной дисциплине и фиксировать в ней все, что касается особенностей изготовления и постройки мягких и жестких декораций — литературу, имена театральных художников, адреса интернет-сайтов, собственные замечания, вопросы, зарисовки и эскизы. Если студенту недостаточно материалов учебной библиотеки, или если он намерен изучить устройство сцены или ее части более подробно, он может обратиться к фондам Театральной библиотеки или Российской Национальной библиотеки (РНБ). Педагог в такой ситуации должен оказать необходимую помощь, разъяснить с чего начинать поиск информации, каким образом ведется работа с каталогами. Работа с библиотечными ресурсами — необходимый этап при разработке эскизов в дальнейшем.

У студента в процессе изучения литературы, возможно, возникнут вопросы, которые он может обсудить с преподавателем на следующем занятии. Не следует ограничивать свои поиски интернет-ресурсами, надо научиться отличать ценный материал от поверхностного обзора.

В самостоятельные часы студент дополняет знания, полученные на аудиторных занятиях, ведет поиск материала, который не только понадобится для получения зачета по дисциплине, но и поможет впоследствии грамотно выразить его творческий замысел, не вступая в противоречие с требованиями технического характера.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Зачтено — студент демонстрирует знания программного материала и основного содержания курса, понятийного аппарата, литературы по курсу. Посещаемость аудиторных занятий не менее 80%. Творческие (практические) работы, представленные обучающимся, отвечают всем объективным требованиям и представлены вовремя. На практических занятиях в течение семестра студент активно работал.

Не зачтено — отсутствие у студента знаний программного материала. Посещаемость аудиторных занятий менее 50%; творческие (практические) работы, обучающегося не отвечают объективным требованиям и (или) не представлены вовремя. На практических занятиях в течение семестра студент не проявлял активности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первоначальный вариант учебно-методического пособия был апробирован студентами кафедры художественного текстиля при выполнении практических заданий по дисциплине «Специальный курс по театрально-декорационному делу» в 2013–2014 гг. — Е. Буланцевой и С. Мартыненко, которым автор выражает искреннюю признательность. Необходимо отметить также работы студентов А. Балалаевой, Н. Ваньковой, Я. Галяув, Е. Грибановой, У. Ерохиной, В. Луковской, А. Нурмелкхт, Д. Ткачук. Автор благодарит также сотрудников кафедры, предоставивших в его распоряжение материалы методического фонда.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Березкин В. И. Искусство сценографии мирового театра. В 2 т. Т. 2. Вторая половина XX века. В зеркале Пражских Квадриеннале 1967–1990 годов. М.: Едиториал УРСС, 2016. — 808 с.
2. Гапонов Е. И. Театральное дело в историко-экономическом контексте эпохи [Электронный ресурс]: учеб. пособие. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2013. — 152 с. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/48282.html>. — ЭБС «IPRbooks».
3. Искусство театра: Вчера. Сегодня. Завтра [Электронный ресурс]: выпуск 7 / Р.И. Архангельская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. М., Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2013. — 120 с. URL: <http://www.iprbookshop.ru/47986.html>— ЭБС «IPRbooks».
4. Литвинов Г. В. Сценография [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов. Челябинск: Челябин. гос. ин-т культуры, 2013. — 184 с. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/56511.html>. — ЭБС «IPRbooks».
5. Цидина Т. Д. История русского театра [Электронный ресурс]: от истоков до рубежа XVIII–XIX вв. / Т. Д. Цидина. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2017. — 183 с. URL: <http://www.iprbookshop.ru/70450.html> — ЭБС «IPRbooks».

Дополнительная литература

6. Базанов В. В. Техника и технология сцены. М.: Импульс-свет, 2007. — 408 с.
7. Базанов В. В. Техника изготовления театральных декораций. Л.;

- М. : Искусство, 1961. — 94 с.
8. Березкин В. И. Искусство сценографии мирового театра : от истоков до середины XX века. М.: Эдиториал УРСС, 1997. — 541 с.
  9. Богомолова М. Т. Декорационные материалы — художникам театра. М.: Союз театральных деятелей РСФСР, 1988. — 118 с.
  10. Вернер Н. Театральная бутафория : учеб. пособие для театр. училищ / Н. Вернер, А. Коссаковский, В. Крашенинников ; под ред. И. Я. Гремиславского. М.: Искусство, 1952. — 221 с.
  11. Всесоюзная выставка работ художников театра, кино, телевидения (Москва, 1967). Каталог. М.: Советский художник, 1972. — 274 с.
  12. Катаев А. А. Театральная бутафория. М.: Госкультпросветиздат, 1952. — 72 с.
  13. Ключников Д. А. Театральные драпировки / Д. А. Ключников, Л. Д. Снежницкий. М.: Всерос. театр. о-во, 1971. — 195 с.
  14. Коссаковский А. Техника постройки декораций / под общ. ред. И. Я. Гремиславского. М.: Искусство, 1954. — 160 с.
  15. Мюллер В. Н. Набор типовых декораций : техническое оформление спектакля на небольшой сцене / под общ. ред. И. Я. Гремиславского. М.: Искусство, 1952. — 120 с.
  16. Овес Л. С. Художники сцены. СПб.: Лик, 2004. — 213 с.
  17. Рывин В. Я. Конструирование и расчет театральных конструкций : учеб. пособие. Л.: ЛГИТМиК, 1982. — 158 с.
  18. Серебрякова Т. Б. Как писать декорации : (технология театральной живописи). М.: Искусство, 1959. — 88 с.
  19. Серебрякова Т. Б. Мягкие и аппликационные декорации / под ред. И. Я. Гремиславского. М.: Искусство, 1952. — 52 с.
  20. Сосунов Н. Н. От макета к декорации. М.: Искусство, 1962. — 143 с.

- 21.Элияссон И. Л. Художественная обработка тканей для сцены. М.: Искусство, 1955. — 103 с.
- 22.Purvis A. The Ballets Russes and the art of design. New York : Monacelli press, 2009. — 208 p.

Электронные ресурсы

- 23.Васильев А. История моды: Костюмы русского театра XIX — XX веков: Выпуск 17 [Электронный ресурс] / А. Васильев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Этерна, 2011. — 66 с. — 978-5-480-00174-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/45949.html> — ЭБС «IPRbooks».
- 24.Корндорф А. С. Дворцы Химеры. Иллюзорная архитектура и политические аллюзии придворной сцены [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прогресс-Традиция, 2011. — 624 с. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/7191.html>. — ЭБС «IPRbooks».
- 25.Стеценко В. М. Сто уроков театра [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. М. Стеценко. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2004. — 43 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/56507.html> — ЭБС «IPRbooks».

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Аванложа — маленькая комната при входе в театральную ложу.

Антрактный занавес — относится к разряду постоянного оборудования сцены, это главный занавес театра.

Арлекин — короткий, горизонтальный занавес, расположенный перед главным занавесом. Сразу за порталом вверху, во всю его ширину — перед основным, антрактным занавесом — подвешен мягкий арлекин, обычно сшитый из того же материала, что и занавес.

Бельэтаж — первый ярус зрительного зала в театре.

Бенуар — часть зрительного зала в театре, ложи по обеим сторонам партера на уровне сцены или несколько ниже. Бенуарные ложи бывают открытые и закрытые особыми сетками, препятствующими видеть сидящих в ложе и несколько не мешающими им видеть зал и сцену. Ввиду удобств, доставляемых подобным устройством, цена на эти ложи обыкновенно бывает высока.

Брокер — брокатель, брокат, толстая шелковая ткань, с блестящими узорами; употр. для драпировок и обивки мебели.

Бутафория — предметы, специально изготавливаемые и употребляемые вместо настоящих вещей в театральных постановках (посуда, оружие, украшения).

Выгородка — проверка эскиза или макета декорации нового спектакля путем его воспроизведения на сцене в виде макета в натуральную величину. Хорошо организованная выгородка воспроизводит декорации с абсолютной точностью во всех размерах и пропорциях, по возможности в цвете и фактуре.

Задник — для многофункциональной сцены чаще всего еще один раздвижной занавес из однотонной ткани, для театральной сцены:

живописное полотно на ткани, которое подвешивается в растянутом виде (на штанкетном подъеме). Задник является фоном оформления спектакля и располагается позади других декораций.

Зеркало сцены (портальное отверстие) — плоскость видимого зрителю игрового пространства сцены, П-образный вырез в портальной сцене, закрытый обычно занавесом. Расстояние между порталами и их высота определяют размеры зеркала сцены.

Игровой занавес (интермедийный) — изготавливается специально для какой-либо постановки. В отличие от антрактного, его цвет, фактура, способ раскрытия выбираются каждый раз по-новому.

Кулисы — боковые предметы мягких декораций служат помимо декоративной цели — прятать лишнее от зрителя — еще и временным пристанищем для актера перед выходом на сцену. Иногда вместо стационарных кулис используют поплановые занавесы (ППЗ), которые можно раздвинуть и этим играть с глубиной сцены, если же функция занавеса заключается скрывать за собой экран, то он превращается в предэкранный занавес (ПЭЗ).

Падуга — верхний горизонтальный предмет «одежды сцены», прячет от зрителя потолок, софитные фермы, другое механическое оборудование и световые приборы.

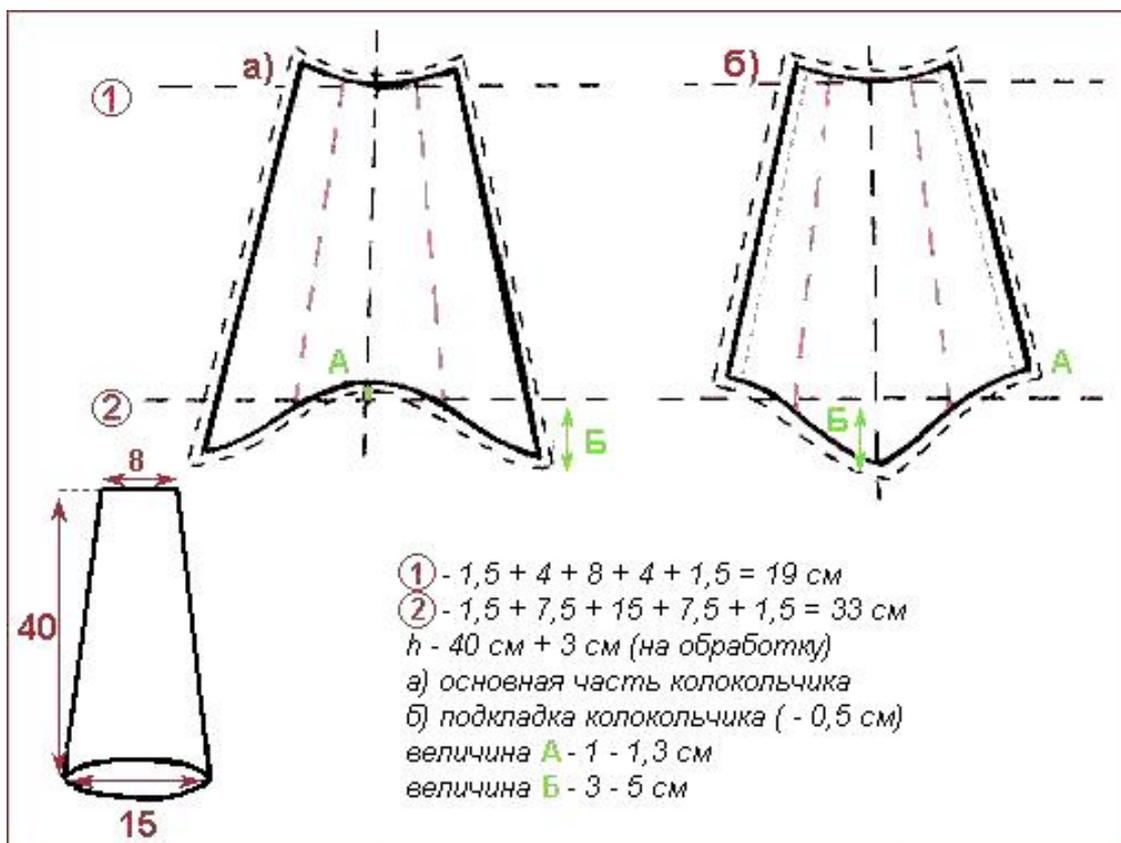
Штанкет — металлическая труба на тросах, к которой крепятся кулисы, детали декораций.

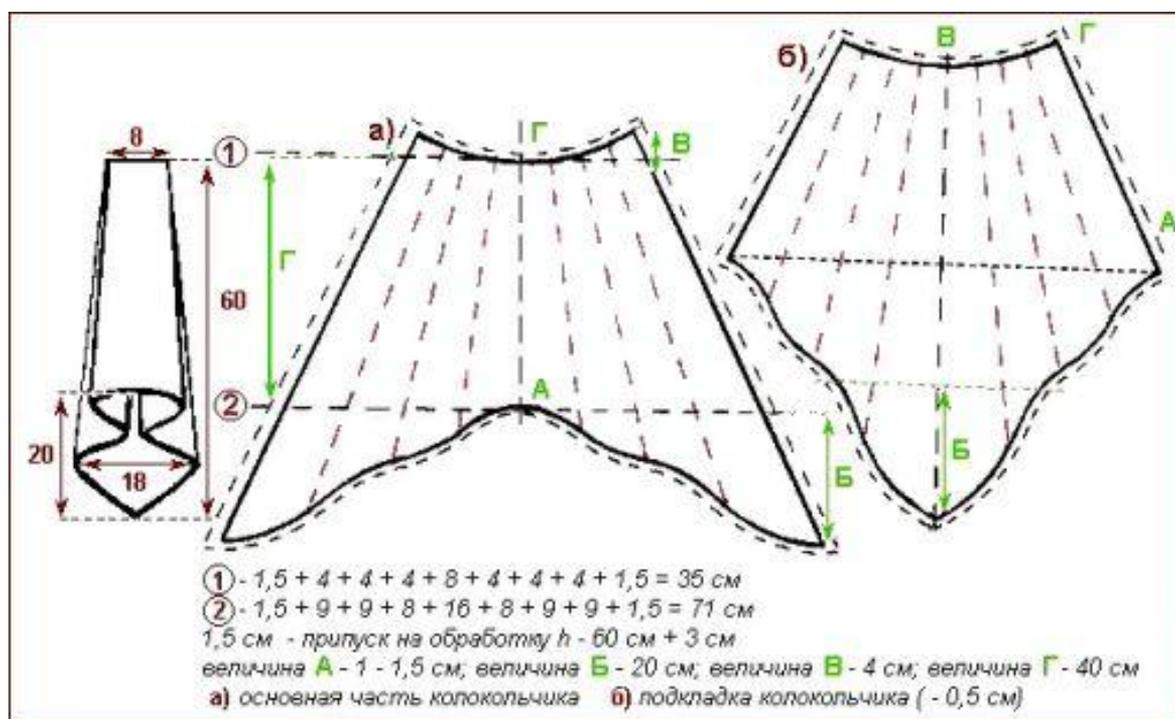
Штоф — плотная, тяжелая — обычно с крупным тканым узором — шерстяная или шелковая ткань, используемая для обивки мебели или в декоративных целях.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

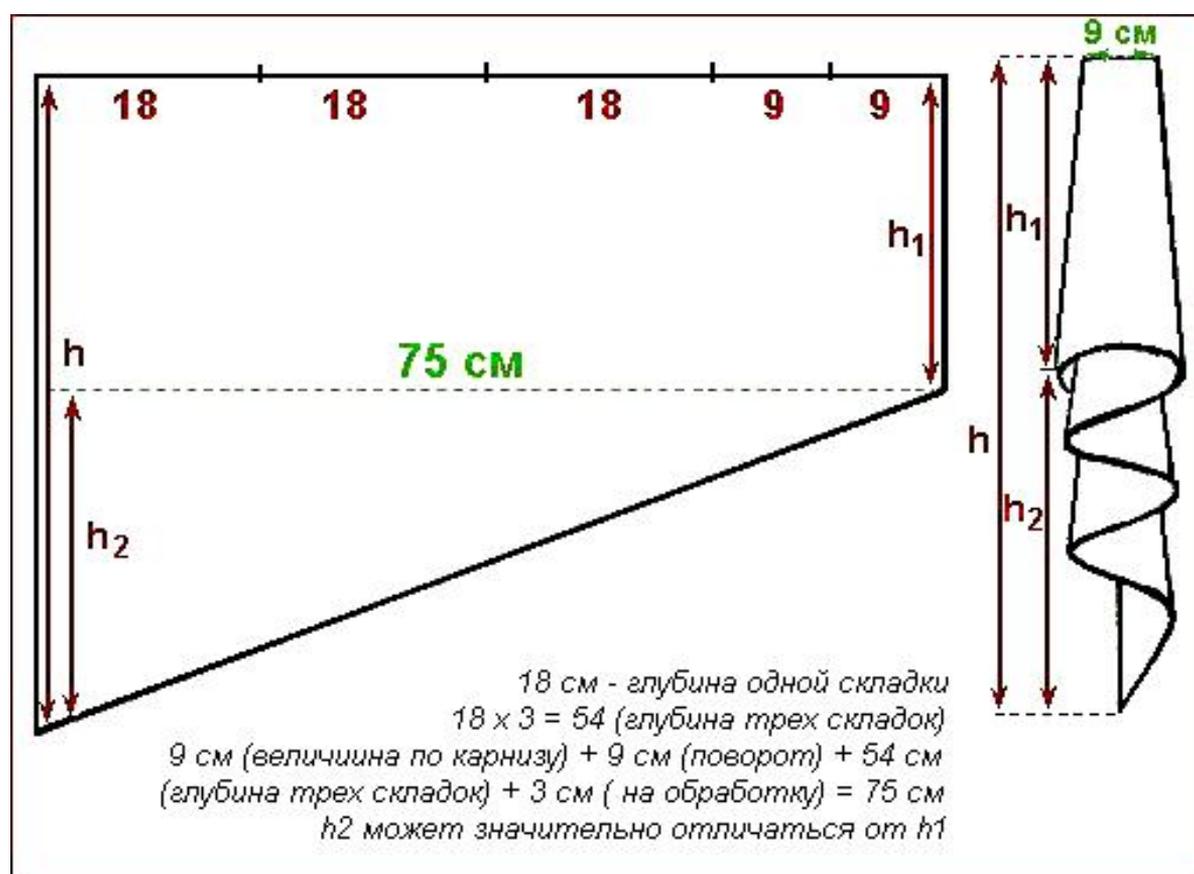
Выкройки драпировок

1. «Колокольчик»
2. Двойной «колокольчик»
3. «Галстук» классический
4. «Де жабо»
- 5 (а,б). «Де жабо» с цельнокройным «колокольчиком»
6. «Кокилье» классическое
7. «Кокилье» по косой
8. «Сваг»
9. Равносторонний «сваг»
10. Двойной «сваг» с «колокольчиком»

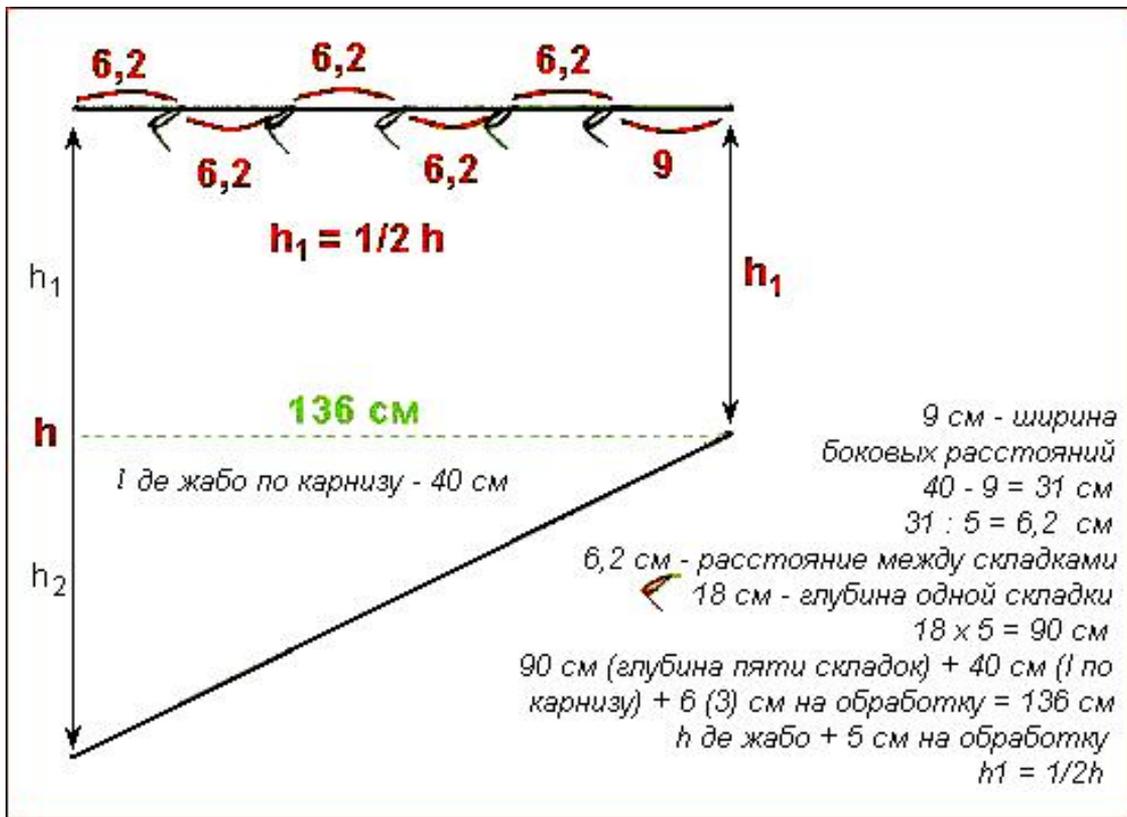

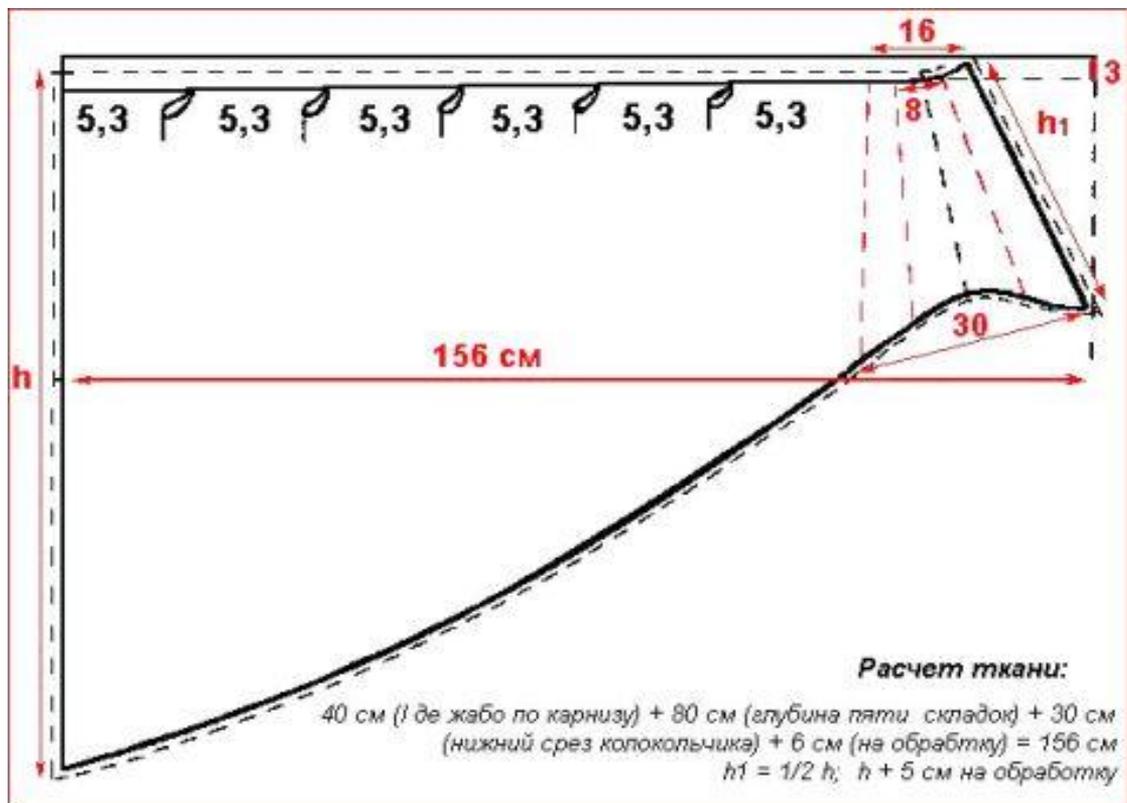
2

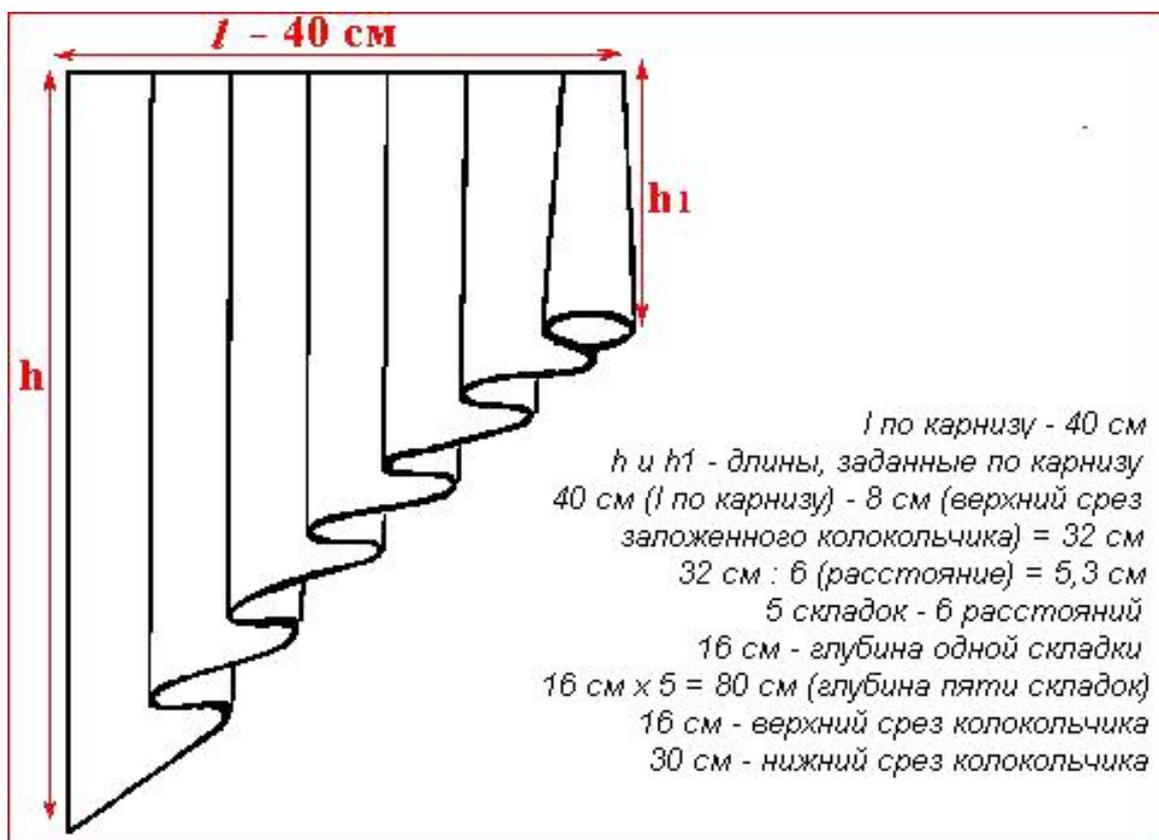
3

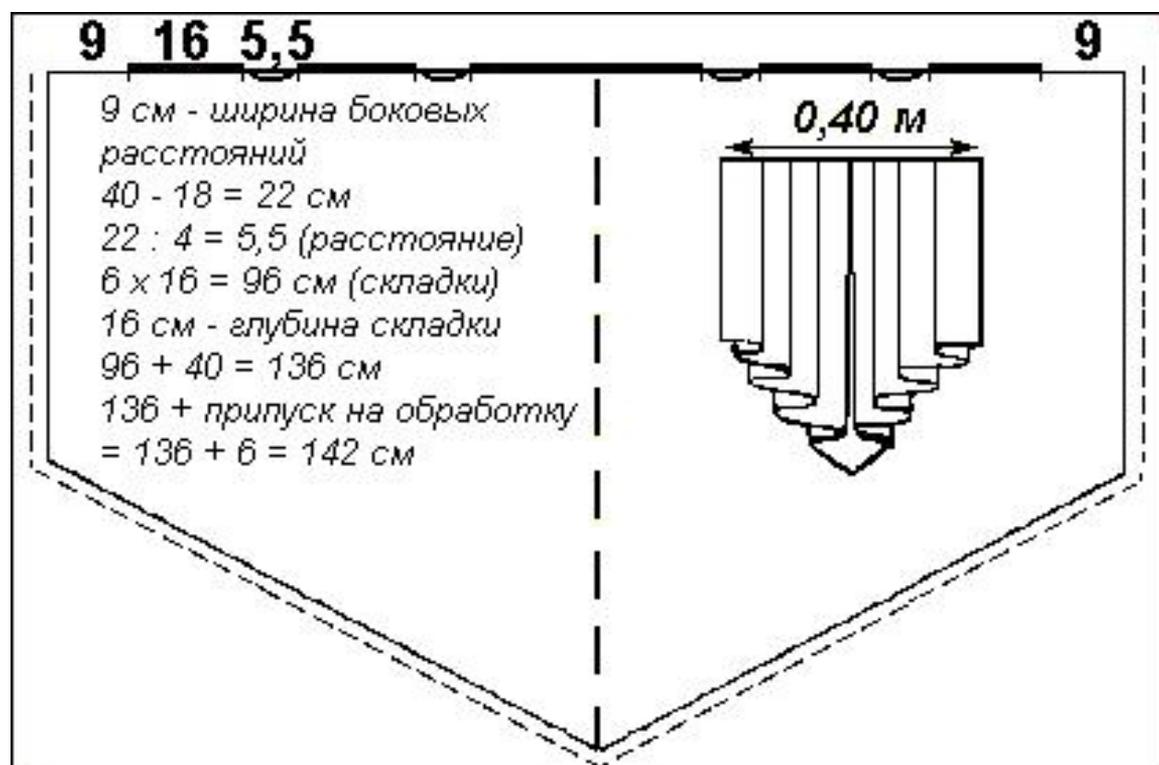
4

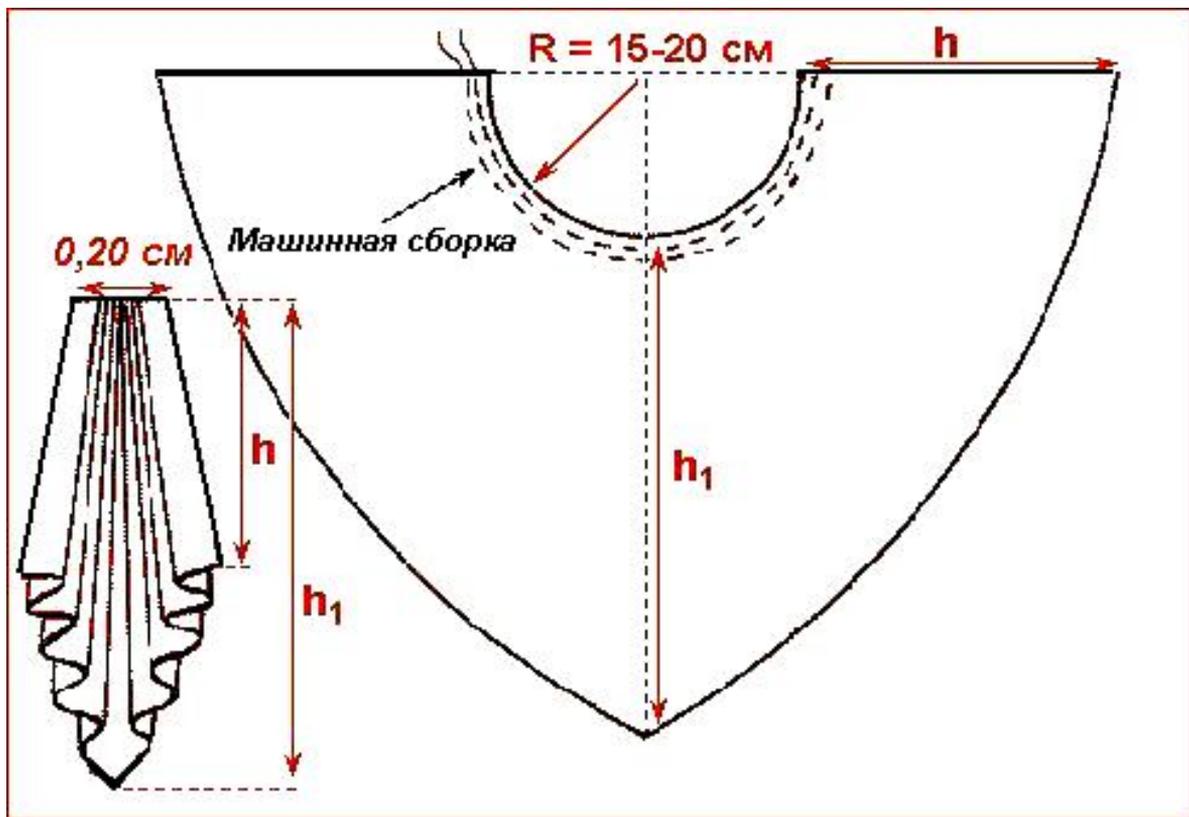
5 (a)

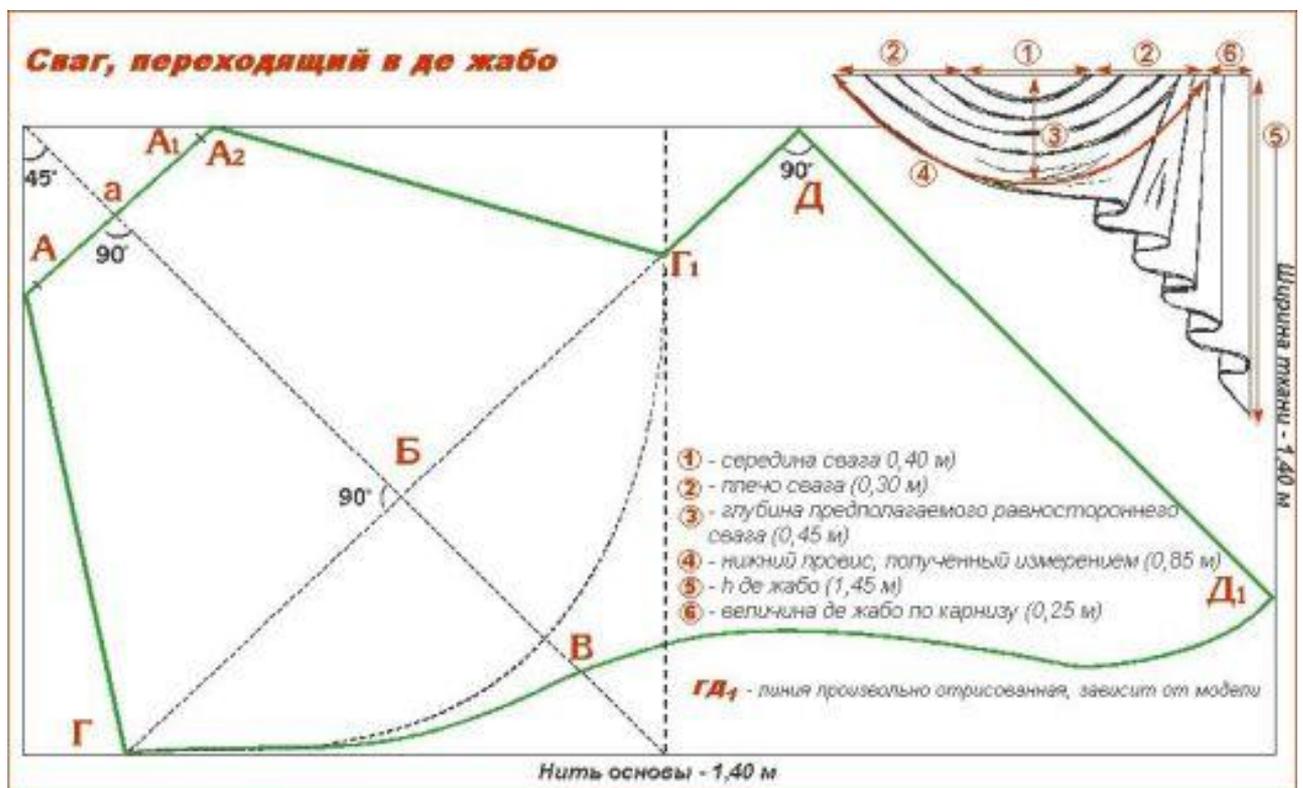
5 (б)

6

7

8

Широковских Маргарита Сергеевна

**СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС
ПО ТЕАТРАЛЬНО-ДЕКОРАЦИОННОМУ ДЕЛУ**

Учебно-методическое пособие

Научный редактор А. О. Котломанов

Корректор О. Ю. Нестерова

Координатор О. Ф. Никандрова

Подписано к печати 22.01.2019 г. Формат 60x84/16
Усл. печ. л. 2.79. Печать офсетная. Бумага офсетная
Отпечатано в типографии ООО «Турусел».
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38
torusstl@gmail.com
Заказ № от г. Тираж 100 экз.