

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «СОДРУЖЕСТВО»**

**Методическая разработка
«Развитие творческого мышления обучающихся через предмет
«Сценография» на занятиях в театральной школе-студии
«Гелиос»**

**Автор: педагог дополнительного образования
Шнайдер Марика Викторовна**

Краснодар, 2022

Пояснительная записка

Зачем театру нужен художник? В самом общем понимании, ответ на данный вопрос будет всем очевиден: для оформления спектакля. Искусство художника создает все то, что мы видим на сцене – окружающая материально-вещественная и изобразительная среда спектакля, реквизит, с которым взаимодействует артист, костюм, грим и даже световое оформление создают на сцене атмосферу, необходимую для погружения зрителя в действие.

Когда вспоминаем концерт или спектакль, в первую очередь в нашей памяти встает общая картина представления, являющаяся в значительной степени общим фоном, а не отдельные элементы представления. Таким образом, трудно переоценить значимость визуального образа для создания качественной театральной постановки.

Театр – синтетический вид искусства, соединяющий в себе литературу, мастерство актера, режиссуру, музыку, хореографию и изобразительное искусство. Включение в образовательный процесс такой дисциплины как сценография поможет полноценно погрузить студийцев театральной школы-студии в мир театра.

Для качественного освоения предмета необходимы универсальные знания – история декоративного и изобразительного искусств, теория искусств, в той части, которая касается театрального искусства, история развития сценографии.

В представленной методической разработке описан ряд занятий в театральной студии по предмету «Сценография».

Актуальность

С современной жизни возрастает потребность общества в людях, способных творчески подходить к выполнению любых задач, нетрадиционно и качественно решать существующие проблемы. Темп развития общества ускоряется и, как следствие, существует необходимость подготовки людей к жизни в быстро меняющихся условиях.

В связи с этим остро встал вопрос об организации активной познавательной и созидательной деятельности учащихся, способствующей накоплению творческого опыта детей, как основы, без которой самореализация личности на последующих этапах непрерывного образования становится малоэффективной.

Цель раскрытие опыта проведения занятий по предмету «Сценография» в театральном коллективе.

Задачи:

- формирование предпосылок для творческой инициативы;
- развитие воображения, фантазии и памяти;
- художественное просвещение учащихся, расширение и укрепление их интереса к театральному искусству;

- стимулирование применения учащимися активных методов для организации самостоятельной творческой деятельности.

Ожидаемые результаты

Применение системы творческих заданий и комплекса педагогических условий, ориентированных на повышение уровня развития творческого мышления на занятиях позволит:

- повысить уровень развития творческого мышления, необходимый для умения решать творческие задачи, предполагающие систематично и последовательно преобразовывать действительность;

- сформировать умение самостоятельной творческой деятельности учащихся;

- совершенствовать учебные умения и навыки;

- расширить кругозор.

- стимулировать учебно-познавательную активность учащихся.

Общее понятие о мышлении. Творческое мышление.

В мире, где ребенок чувствует себя свободно в своих суждениях, действиях, открытиях, рождается способность к творчеству.

Занятия в театральной студии позволяют сознательно и целенаправленно работать над развитием творческого мышления и создавать на занятии такие условия, благодаря которым оно проявится у детей, а их творческие способности будут развиваться.

Мышление и его характеристики

Мышление – психологический процесс познания. По степени новизны и оригинальности различают: репродуктивное и продуктивное (творческое) мышление.

Творческое мышление - это мышление, результатом которого является открытие принципиально нового или усовершенствованного решения той или иной задачи, творческое преобразование действительности.

Творческое воображение – неотъемлемая сторона творчества. Порождает что-то новое, изменяет, преобразует то, что дано восприятием.

Основными мыслительными операциями являются анализ, синтез, сравнение, абстракция, конкретизация и обобщение.

Анализ - это мысленное разложение целого на части или выделение из целого его сторон, действий, отношений.

Синтез - это мысленное объединение частей, свойств, действий в единое целое. Операция синтеза противоположна анализу. В его процессе устанавливается отношение отдельных предметов или явлений как элементов или частей к их сложному целому, предмету или явлению.

Сравнение - это установление сходства или различия между предметами и явлениями или их отдельными признаками.

Абстракция состоит в том, что субъект, вычлняя какие-либо свойства, признаки изучаемого объекта, отвлекается от остальных. В этом процессе признак, отделяемый от объекта, мыслится независимо от других

Конкретизация предполагает возвращение мысли от общего и абстрактного к конкретному с целью раскрыть содержание. К конкретизации обращаются в том случае, если высказанная мысль оказывается непонятной другим или необходимо показать проявление общего в единичном.

Обобщение - мысленное объединение предметов и явлений по их общим и существенным признакам.

Все указанные операции не могут проявляться изолировано вне связи друг с другом. Мышление человека не только включает в себя различные операции, но и протекают на различных уровнях, в различных формах, что в совокупности позволяет говорить о существовании разных видах мышления.

Виды мышления

У детей способность к творчеству складывается постепенно, проходя несколько стадий развития.

1. наглядно-действенное мышление;
2. эвристическое мышление;
3. теоретическое образное мышление
4. наглядно-образное мышление

Сценография как средство развития творческого мышления

В любой профессии, в любом труде творческая способность является основой движения вперед. Занимаясь сценографией, ребенок не только овладевает практическими навыками, но и воспитывает свой вкус, приобретает способность находить красоту в обыденном, а также развивает свои психические процессы. В практическом плане сценография представляет собой создание зрительного образа представления посредством оформления места проведения декорациями, освещением, постановочной техникой, а также посредством создания костюмов актеров в духе сценария. Фактически, постановка спектакля и создание правильного восприятия у зрителей и участников зависит от того, насколько органично подобраны элементы представления в процессе сценографии. Создание зрительного образа посредством декораций, костюмов, освещения и постановочной техники является итогом работы. Это лишь внешний результат учащих, но в нем зашифрован весь путь развития тех мыслеобразов, которые были заданы темой. Мышление на занятиях сценографией носит активный творческий характер.

Занятия по предмету «Сценография» проходят по следующим разделам:

- художественное оформление спектакля
- искусство грима.

У художественного оформления спектакля две задачи:

1. Создание определенной среды спектакля.
2. Организация сценического пространства.

Задача режиссера (руководителя) – направить творчество детей на поиски такой внешней среды, которая помогла бы актерам раскрыть содержание каждой сцены. И тут без наглядно-образного мышления не обойтись. Ведь необходимо учитывать жанр пьесы, ее художественные особенности, режиссерский замысел, а также материальные возможности и особенности аудитории.

Работа над спектаклем делится на периоды:

1. Начальный. Это период созревания художественной идеи спектакля.
2. Подготовительный. Начинается работа над эскизами изготовлением макета спектакля. Одновременно с этим ведется работа над планировкой спектакля.
3. Производственный. Собственно процесс изготовления декораций.
4. Репетиционный.
5. Планировка спектакля.
6. Выпуск спектакля.

При этом в качестве выразительных средств сценография может использовать: во-первых, то, что создано природой, во-вторых, предметы и фактуры быта или производства, и, в-третьих – то, что рождается в результате творческой деятельности художника (от масок, костюмов, вещественного реквизита до живописи, графики, сценического пространства, света, динамики и пр.)

Театр – искусство перевоплощения. Как говорил Е.Б. Вахтангов «Стать другим, оставаясь самим собой». А играть постоянно из спектакля в спектакль всегда только себя со своим вечно одинаковым лицом, неизменной прической нельзя. На помощь приходит искусство грима, как средство внешней характеристики выразительности образа, как форма образа, его «зерно», неотъемлемая часть внутреннего содержания. Именно перевоплощение - внешнее и внутреннее, помогает раскрытию творческой индивидуальности обучающихся, неповторимости, своеобразию его личности.

Раздел: Грим

Типы и направления грима

Создание грима к спектаклю «Сказка о мечтателе»

1. Вводная часть. Лекция.

В создании сценического образа грим играет важную роль в спектакле, являясь одним из ведущих компонентов образа. Грим помогает раскрывать характер роли актера для зрителей, а также помогает ему самому в работе над ролью. Выбор грима зависит от метода режиссерской работы над спектаклем, общим художественным оформлением, а так же от манеры игры актеров. Работу над ним можно разделить на два этапа: разработка грима и его выполнение.

Для получения качественного результата при создании грима на лице актёра требуется выполнение работы в определенной последовательности, нарушение которой может привести к ухудшению работы. Первым делом необходимо подготовить рабочее место, инструменты и грим. Следующим этапом к работе подготавливают лицо – очищают, наносят защитный или увлажняющий крем. Далее наносится основной тон и румяна. Прорабатываются основные детали лица: брови, глаза, нос, губы, подбородок, щеки, лоб и т.д.

Типы грима можно разделить на «реалистический» и «условный».

Основная задача реалистического грима - достижение высокой степени правдоподобия изображаемого персонажа. Здесь выделяется целый ряд направлений грима:

1. Возрастной (искусственное старение или омоложение лица, когда реальный возраст актёра не соответствует возрасту персонажа);

2. Национальный (связанный с расовыми и национальными особенностями персонажей, не соответствующих антропологическому типу актёра).

3. Исторический (когда внешность персонажей корректируется в связи с канонами или особенностями конкретного исторического времени).

4. Портретный (при изображении конкретного исторического персонажа).

5. Характерный (для отражения ярких особенностей внешности или психологического склада персонажа).

Самым распространенным характерным гримом является грим, помогающий раскрыть основные черты характера персонажа: глупость или легкомысленность, жестокость или злость, и так далее.

Прежде чем приступить к созданию характерного грима, необходимо тщательно разобраться в содержании роли, определить мировоззрение персонажа, понять его отношение к окружающему. А так же внешние признаки такие как возраст, национальность, состояние здоровья имеют большое значение для наружности, но самое главное точно определить характер, внутреннее состояние персонажа, для того чтобы тонко, лаконично и выразительно подчеркнуть это гримом.

Однако, несмотря на сложность любого человеческого характера, в основе его почти всегда лежит черта, преобладающая над всеми остальными.

Грим спектакля в целом должен быть так органически связан с общим художественным решением постановки, чтобы все оформление спектакля было единым целым.

При разработке реалистического грима невозможно ограничиваться изменением только лица; гримируются все открытые участки тела, в первую очередь - руки и область декольте. Например, когда молодая актриса играет возрастную роль, то гладкая, без морщин шея может разрушить правдоподобие образа.

Принципы условного грима основаны на отказе от реалистических традиций, на преувеличении отдельных черт, особенностей, качеств персонажа, или на использовании стилистики конкретного эстетического течения. Основные направления условного грима:

1. Жанровый (выбеленное лицо Пьеро в комедии дель арте);
2. Гротескный, или эксцентрический (доведенный до максимума принцип характерного грима);
3. Сказочный или фантастический (используемый при воплощении вымышленных персонажей, либо «очеловеченных» образов).

Существуют 2 метода нанесения грима: живописный и объёмный (пластический).

Живописные приёмы грима предполагают использование только красок для имитации объёма - нужные впадины и выпуклости рисуются на лице, и меняется цвет кожи. Такой грим, как правило, применяется для театра и сцены, всегда весьма грубый и условный. Гримёрные материалы и краски, наносимые на кожу, должны быть безопасными и гипоаллергенными, и должны смываться без особого труда и вреда для здоровья.

Объёмный грим предполагает использование наклеек, накладок и подтяжек, а также постижёрных изделий (усы, бороды, парики). Они очень важны для создания образа. Изготовление накладных усов или бород - это очень кропотливый процесс, требующий большого количества времени и аккуратности.

Он заключается в том, что с помощью маленького крючка на тончайший тюль навязываются волосы почти на каждую ячейку. Этот процесс называется "тамбуровка". Парики делаются чаще всего с использованием треса - шнура из особым образом сплетённых волос. Трес нашивается рядами на шапочку-основу для парика - монтюр.

Также нередко для изменения прикуса используются даже вставные челюсти и накладные клыки, изготовленные из стоматологических материалов. В настоящее время понятие объёмного грима полностью отождествляется с понятием пластического грима.

Пластический грим предполагает наклеивание на кожу эластичных накладок. Основные материалы для их изготовления - различные виды силикона, латекса, воска, желатиновые смеси и прочие эластичные материалы. Ранее широко использовался вспененный латекс, но на сегодняшний момент его вытесняет силикон. Все детали этого грима стараются максимально приблизить к человеческой плоти, что позволяет использовать этот грим в кино.

2. Практическая часть.

При работе необходимо помнить о том, что во время спектакля артист двигается и грим не должен мешать, создавать неудобства.

Соблюдая определенную последовательность в работе, действуя поэтапно и последовательно можно избежать многих ошибок.

Примерный план работы:

1. Обсуждение основных характеристик персонажа.
2. Изучение аналогов, после просмотра вдохновляющих сценических образов обсуждаются удачные идеи.
3. На этапе поисковых решений студийцами создаются эскизы (рисунки 1, 3, 5).
4. Следующим шагом идет обсуждение и выявление сильных и слабых сторон разработок. Здесь важно быть объективными и помнить о том, что грим должен выражать характер и основные черты героя.
5. По итогам обсуждения создается эскиз, отвечающий всем поставленным задачам, взяты самые удачные идеи из поисковых решений.
6. Следует учитывать, что нарисованный на бумаге грим может выглядеть иначе, чем на лице. На этапе проб отрабатываются все возможные сложности, грим проверяется на устойчивость и удобство при работе на сцене (рисунки 2, 4, 6).
7. На финальном этапе грим доводится до идеала, создается окончательный эскиз, по которому в дальнейшем он наносится на актера.

Работа над созданием грима начинается с разбора характера персонажа. В спектакле «Сказка о мечтателе» один из важных персонажей – Голос моря, появляющийся в тот момент, когда главный герой оказывается перед сложным для себя выбором. Голос моря, олицетворяя внутренний голос героя, направляет его по верному пути. Это эфемерный персонаж, весь его образ загадочный, мистический, сказочный. Для передачи этих особенностей лучше использовать сложные узоры и плавные линии, напоминающие морские волны. Что касается цветового решения, здесь идеально подойдут природные оттенки моря – синие, бирюзовые. Для наибольшей выразительности и глубины образа к основному цвету можно добавить контрастные тени – коричневых или бордовых оттенков.

Рисунок 1. Эскизы студийцев.

От эскиза к воплощению

Разработка грима
для персонажа спектакля
"Сказка о мечтателе"

ГОЛОСА МОРЯ

Рисунок 2. Проба грима, итоговый вариант эскиза.

Следующий персонаж – Рыба-солнце. Это светлый, яркий и добродушный персонаж, следующий за своей мечтой. Для того чтобы передать легкий и радостный нрав Рыбы-солнца предпочтительно использование теплых оттенков желтых и оранжевых цветов. Для усиления ассоциативной связи с солнцем можно использовать линии напоминающие лучи.

Рисунок 3. Эскизы студийцев.

От эскиза к воплощению

Разработка грима
для персонажа спектакля
"Сказка о мечтателе"

РЫБА-СОЛНЦЕ

Рисунок 4. Проба грима с примеркой костюма, итоговый вариант эскиза.

Один из персонажей носит комедийный характер – это Рыба-прилипала. Она очень доверчива, наивна, открыта и всегда действует прямолинейно. Порой бывает чересчур навязчива в своем стремлении подружиться, ведь ей так хочется найти настоящего друга. Но именно благодаря ее открытости в конце концов ей удается растопить сердце строгой и суровой акулы.

Так как этот персонаж призван смешить зрителя за основу можно взять классические приемы нанесения грима для клоунов – это губки-бантики, удивленно-круглые глаза, использование насыщенных цветов, контрастные цветовые сочетания.

РЫБА

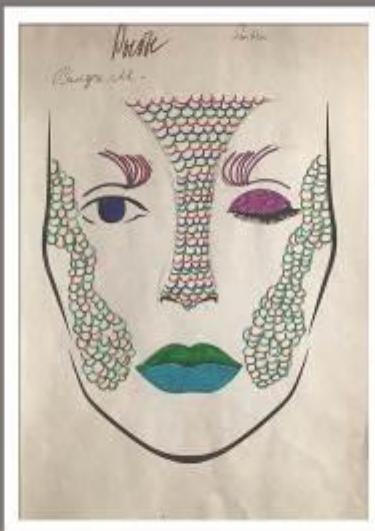

Рисунок 5. Эскизы студийцев.

От эскиза к воплощению

Разработка грима
для персонажа спектакля
"Сказка о мечтателе"

РЫБА-ПРИЛИПАЛА

Рисунок 6. Проба грима, итоговый вариант эскиза.

Раздел: Бутафория
Виды бутафории
Создание бутафории к спектаклю «Сказка о мечтателе»

1. Вводная часть. Лекция.

Бутафория (итал.), поддельные, специально изготавливаемые предметы (скульптура, мебель, посуда, украшения, оружие и др.), употребляемые в театральных спектаклях взамен настоящих вещей.

Предметы бутафории отличаются дешевизной, прочностью, гипертрофированной выразительностью внешней формы (при их изготовлении обычно обобщают и отказываются от воспроизведения деталей, не видимых зрителю). Сотрудник театра, изготавливающий предметы бутафории, называется бутафором.

Создание бутафории представляет собой большую отрасль театральной технологии, включающую работы с бумажными массами, картоном, металлом, синтетическими материалами и полимерами, тканями, лаками, красками, мастиками и пр.

Не менее разнообразна и номенклатура бутафорских изделий, требующих специальных знаний в области лепных, картонажных, отделочных и слесарных работ, росписи тканей, чеканки по металлу, а также в области изготовления ювелирных изделий и многих других.

Из всей массы существующих приемов и методов можно выделить главные технологические процессы, которые лежат в основе данного производства. К ним относятся: работы с папье-маше, металлом, пластмассами, синтетическими материалами, мастиками и пастами. Каждый из этих процессов может быть применен самостоятельно или в комбинации с другими в любом виде реквизита. Так, бутафорский кувшин может быть изготовлен из папье-маше, отформован из синтетических смол или склеен из пенопласта. Если это большая декорация, выбор технологии изготовления во многом зависит от мастера-исполнителя. Всего многообразия приемов, технологий, способов изготовления и применяемых материалов перечислить невозможно. Классический способ изготовления бутафории - из папье-маше (несмотря на все достижения в области применения пластических масс) все еще не теряет своего значения и является технологической базой бутафорского производства.

Раньше словом бутафория обозначали специально изготовленные предметы, которые применялись в театре, вместо реальных вещей. В наши дни, бутафорию применяют не только в спектаклях, но ее используют как праздничное оформление и в рекламных акциях, в оформлении корпоративных праздников и мероприятий, оформление детских праздников. Большая декорация всегда интересна, а изготовление возможно только по технологии бутафории.

Бутафория имеет широкий спектр использования. В театре есть несколько видов муляжных работ:

1. Декорация;
2. Мебель;
3. Реквизит;
4. Костюмы;
5. Украшения.

Декорация - это искусственный мир для осуществления действия: стены, колонны, лестницы на сцене. Все это декорируется и стилизуется под определенную эпоху и место. Например, стены и потолок под дворцовые залы или каменные замки Средневековья, перила "под золото" или фигурные "кованные" узоры.

Мебель: изготавливаются столы, стулья, кресла, диваны под временной отрезок и необходимость пьесы. Например, трон короля или венецианские стулья.

Костюмы имеют муляжную основу в головных уборах, отделке (необычные пуговицы, пряжки), обуви. Например, рога у Серебряного Копытца, корона короля, расписные сапоги Дедушки Мороза.

Самое широкое применения в театре имеет реквизитная бутафория - это все мелкие предметы быта, которые используются во время представления. Посуда, еда (торты, фрукты, жареные кабаны), оружие. Все украшения на актерам - это подделка.

Материалы и изготовление

Бутафория: что это? Полноценный партнер актеров и постановщиков. Не все на сцене бутафория, настоящие предметы тоже присутствуют на сцене. Но и их принято обрабатывать для полноты художественного образа, подкрашивать для яркости и приближенности к теме постановки.

Все существующие материалы для бутафории перечислить сложно. В работу идет практически все, на что способно воображение художника. Но основными можно считать бумагу, ткань, пенопласт и гипс. С помощью клея и красок создается любой муляж. Такие предметы легче по весу, быстро ремонтируются, естественно, дешевле, чем настоящие, но в то же время имеют выразительные узнаваемые формы. Мелкие детали, незаметные зрителю и не работающие во время представления, не воспроизводятся. Основным методом изготовления реквизита считается из папье-маше бутафория - муляж из нескольких слоев бумаги, пропитанной клеем или клейстером. Для того чтобы сделать подобный реквизит, обычно берут для основы настоящий предмет. Например, вазу заклеивают первым десятком слоев бумаги, сушат, разрезают на две половины, вынимают основную вещь, склеивают или сшивают копию, доклеивают бумагой или тканью и раскрашивают. Создать бутафорский предмет можно из одного материала или комплекса сочетающихся. Изделия из пенопласта обклеиваются тканью; гипс и пластмасса - идеальное сочетание для статуй и колонн. Деревянные или фанерные перила обычно украшают лепниной из размягченного картона.

2. Практическая часть.

Посмотрим на изготовление бутафории на примере создания ракушки для спектакля «Сказка о мечтателе». Ниже представлен примерный конспект занятия.

Конспект занятия по предмету «Сценография» программы «Мир театра»

Педагог: *Марика Викторовна Шнайдер.*

Раздел: *«Сценография спектакля».*

Тема: *Объемные поделки из бумаги.*

Тема занятия: *Творческая работа «Ракушка».*

Возраст детей – 14-17 лет.

Дата проведения: *12.10.2019 г.*

Цель: *создание каркаса из проволоки для бутафории.*

Задачи:

Обучающие: создать условия для формирования у детей интереса к декоративно-прикладному творчеству;

представление алгоритма выполнения работы;

выполнение алгоритма выполнения работы.

Развивающие: развитие внимания, развитие мелкой моторики рук.

Воспитательные: формировать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение доводить начатое дело до конца.

Оборудование: столы, стулья, ноутбук с выходом в Интернет, проектор; в расчете на каждого ребенка: проволока, ножницы, нитки.

Применяемые технологии: ИКТ, группового обучения.

Тип занятия: закрепление знаний, умений и навыков.

Форма проведения: групповая форма занятия (с элементами индивидуальной поддержки).

Методы, используемые в процессе занятия: словесный, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, практический.

Ход занятия

1. Организационный момент.

Дети входят в кабинет, рассаживаются на рабочие места. Столы образуют круг. На столах уже разложены все необходимые материалы. Установлены ноутбук и проектор.

2. Обобщение и систематизация знаний.

Педагог: Здравствуйте, ребята.

Дети здороваются.

Педагог: Сегодня наша встреча посвящена предметам бутафории.

Бутафория - это поддельные, муляж, специально изготавливаемые предметы (скульптура, мебель, посуда, украшения, оружие и др.), употребляемые в театральных спектаклях взамен настоящих вещей. Предметы бутафории отличаются дешевизной, прочностью, подчёркнутой выразительностью внешней формы (при их изготовлении обычно отказываются от воспроизведения деталей, не видимых зрителю). Работник театра, изготавливающий предметы для использования в спектакле, называется бутафором. Раньше словом *бутафория* обозначали специально изготовленные предметы, которые применялись в театре, вместо реальных вещей. В наши дни, бутафорию применяют не только в спектаклях, но её используют как праздничное оформление и в рекламных акциях, в оформлении корпоративных праздников и мероприятий, оформление детских праздников. Большая декорация всегда интересна, но дорогостояща, а изготовлением по технологии бутафории можно существенно сэкономить.

На занятиях по актерскому мастерству вы уже узнали какой спектакль в этом году вам предстоит ставить?

Ответы детей.

Педагог: Да, это «Дельфин». Помимо создания писанного задника с изображением морского дна, нам необходимо сделать ракушки. Они будут выполнены из ткани пропитанной раствором клея. А каркас для них мы изготовим из алюминиевой проволоки. Она имеет массу достоинств, таких как легкий вес, износостойкость, гибкость, прочность, с ней легко работать, так что она отлично подойдет для реализации нашего замысла. Приступим?

Ответы детей.

3. Изучение новых знаний.

Педагог: Прежде, чем приступить к выполнению задания давайте посмотрим как должна выглядеть ракушка. Посмотрим в Интернете фотографии реальных ракушек, ведь наша работа должна быть максимально реалистична (*педагог демонстрирует фотографии настоящих ракушек*). Какие характерные особенности мы можем определить?

Ответы детей.

Педагог: Отлично, теперь нам понятно как именно должна выглядеть наша поделка.

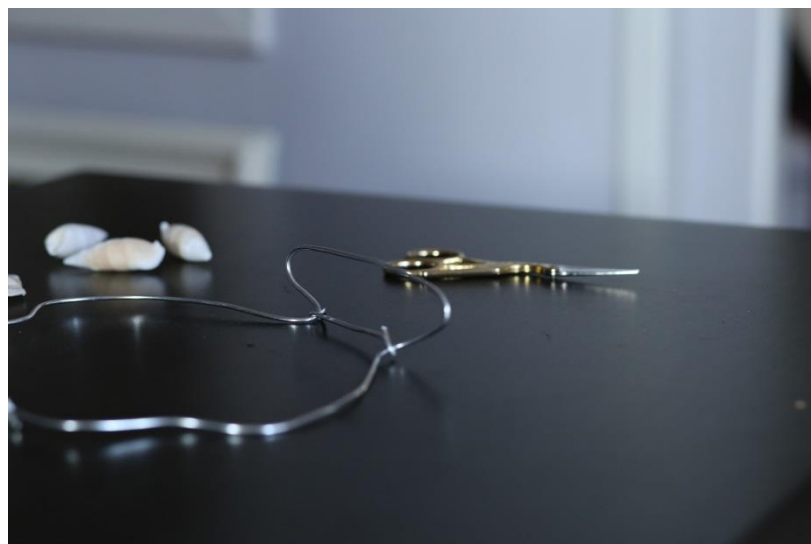
Для работы нам потребуются: проволока, ножницы, крепкие нитки для закрепления и чертежи, которые были заранее подготовлены. Первым делом создадим основу (*педагог демонстрирует фотографии готового образца*). Это внешний контур нашей ракушки. Для этого необходимо вести проволоку по нарисованному контуру и когда концы проволоки встретятся их нужно переплести между собой и закрепить ниткой (*педагог показывает, дети повторяют*).

Педагог: Прекрасно, это основа нашей ракушки (*педагог проходит и смотрит работы, при необходимости поправляет*). Далее загибаем нижнюю часть (*педагог показывает, дети повторяют*).

Педагог: Теперь необходимо сделать поперечную перекладину, для того чтобы крепить к ней дуги, создающие объем. Отрезаем 10 см проволоки и загибаем края, создавая своего рода петельки для ее крепления к основе (*педагог показывает, дети повторяют*).

Педагог: Молодцы, вы все хорошо справляетесь. Переходим к созданию объема. На ваших чертежах указаны размеры дуг и отмечено сколько проволоки необходимо отрезать. Каждую дугу мы скрепим нитками, для прочности (*педагог показывает, дети повторяют*).

Педагог: Таких дуг нужно сделать пять (*педагог проходит и смотрит работы, при необходимости поправляет*). Для прочности проложим одну дугу перпендикулярно остальным и скрепим ее с остальными нитками.

4. Подведение итогов

Педагог: Мои хорошие, вы все большие молодцы! Справились прекрасно. Скажите, сложно было?

Ответы детей.

Педагог: В следующий раз мы продолжим работу над этой поделкой, будем оклеивать ее тканью. А сейчас необходимо убрать свое рабочее место, соберите остатки ниток и лишние кусочки проволоки. Затем сложить все наши заготовки в коробку.

До свидания, ребята.

Выполнение работы

Выполнение работы. Итоговый продукт.

Раздел: Декорации Виды декораций

Создание писаного задника к спектаклю «Сказка о мечтателе»

1. Вводная часть. Лекция.

Декорации создают обстановку, которая царит на сцене. Общее художественное решение, его стилистика исполняется художником-постановщиком посредством эскизов и макетов. Игра актеров, музыка, костюмы, декорации, свет, звук, бутафория и реквизит обобщаются на творческой площадке. Взаимодействие всех участников сценического действия осуществляет режиссер-постановщик.

Основные виды декораций

Декорации бывают жесткие и мягкие. Задник, кулисы, падуго, супер-занавес, половик – это мягкие декорации. Они производятся из тканей различных фактур, в зависимости от замысла автора. Жесткими декорациями называются те, которые изготовлены из металлоконструкций, фанеры, досок, оргалита, пенопласта, оргстекла или слоистого пластика. Металлические каркасы подводят под большинство жестких декорации, т. к. они рассчитываются под нагрузку актеров, длительную эксплуатацию, транспортировку и частые сборно-разборные работы.

Мягкие декорации

Мягкие декорации обычно исполняются из износоустойчивых плотных тканей. Для половика применяют ткань «палатка», «двунитка», «холст». Для чего нужен половик? Его можно окрасить в нужный цвет химической краской или сделать на нем требующуюся роспись с помощью клеевых красителей. Мало ли какую художественную задумку художника-постановщика поможет раскрыть цвет или фактура напольного покрытия?

Перед спектаклем половик натягивают монтировщики декораций. Нередко напольное покрытие нейтрального цвета «работает» в нескольких спектаклях. «Одежда» сцены стандартна: комплект кулис, падуго и занавеса. Ее функция состоит в том, чтобы скрыть от зрителя «закулисную» территорию, оставив видимым зеркало сцены. В некоторых театрах и ДК, где бюджет скромный, одежда сцены является постоянной. Во многих массово-зрелищных организациях кулисы, падуго и занавес принято драпировать в складку. Это придает мероприятию определенную торжественность и нарядность.

Под потолком сцены располагаются параллельно друг другу несколько штанкетов. Они находятся на небольшом расстоянии друг от друга по всей глубине сцены, скрытой от зрителя. На них монтируют мягкие декорации, иногда софиты, плоские жесткие декорации. Кулисы развешиваются вертикально, по бокам зеркала сцены, и нередко в несколько планов. Падуго крепятся горизонтально. Сзади монтируется задник, закрепленный наверху на штанкете, по нижнему краю он усилен брусом или металлической трубой, что обеспечивает хорошее натяжение. Для этого в нижнем крае

задника шьется «карман», в который и запускается брус или труба. Так выстраивается разноплановая мягкая декорация.

Мягкие декорации могут быть ажурными, апплицированными, расписными, гладкокрашеными, комбинированными. Всех их объединяет одно незыблемое правило: они должны быть выполнены из негорючих материалов или пропитаны противопожарным составом. Иначе спектакль не будет допущен до показа.

Жесткие декорации

Жесткая декорация – это станки, арки, пандусы, лестницы, ширмы, мебель. Декорация может быть игровой или нет. Игровая используется под нагрузку и ее конструкция должна быть усилена специальными стяжками или металлическими каркасами. Расчет прочности конструкций под различные нагрузки занимаются художники-технологи и конструкторы.

Основным материалом для изготовления жестких декораций является сосна, имеющая определенный процент влажности. Используется металлическая полоса и тонкостенные трубы. В случае определенных технических требований, декорации могут быть изготовлены из алюминиевого проката. Основные требования к декорациям: деление их на модули, допустимые для перевозок, доступная грузоподъемность, прочность и высокое качество исполнения.

Жесткие декорации, основой которых является металл или дерево, часто декорируются различными материалами для придания им нужного объема, фактуры, рельефа. Для этих целей используют нетканые материалы, опилки, пенопласт, поролон, эластичные х/б ткани, шнуры, канаты и многое другое. Затем декорации грунтуются и расписываются по эскизу или макету. Работу принимают режиссер-постановщик и художник-постановщик.

Что нового внес XXI век

Компьютерные технологии внедряются во все сферы деятельности. Не обошли они стороной и зрелищные мероприятия. Все чаще именитые театры применяют дорогие технологии, позволяющие расширять диапазон художественных приемов оформления зрелищ. Впечатления, которые испытывают зрители, достигают небывалых высот.

Хочется отметить и такую уже широко практикующуюся технологию, как надувные декорации. Изделия такой технологии весьма габаритны, легки, занимают немного места при хранении, легко ремонтируются и весьма красочны. Для отдельных мероприятий – елок, утренников, детских конкурсов и уличных представлений – они незаменимы.

Невзирая на всю фееричность новых возможностей, методы изготовления декораций остаются традиционными, проверенными временем. Они продолжают основываться на принципе театра – гармоничном взаимодействии каждой детали величественного организма.

2. Практическая часть.

Создание писаного задника для спектакля работа масштабная и крайне важная, ведь именно общее оформление сцены создает настроение и нужную

атмосферу. Чтобы приобщить к общему процессу воспитанников студии было принято следующее решение – ребята отдельно создавали рисунки обобщенные главной темой – морское дно. Далее с помощью сканирующего устройства эскизы переносились на компьютер и там уже соединялись в графическом редакторе в общую картинку.

На самых первых этапах работы важно верно рассчитать масштаб. Для этого проводятся предварительные замеры зеркала сцены. Для упрощения задачи при рисовании можно использовать стаффаж - фигуру человека в полный рост, тогда сразу будет видно соотношение нарисованных элементов и актера на сцене (рисунок 1).

Рисунок 1. Соединение отдельных элементов в общую картину.
Использование стаффажа для масштаба.

Рассматриваются различные варианты цветового решения сцены. Так как действие происходит на морском дне возможно использование тканей темных оттенков, например синих. Во избежание ошибок необходимо выполнить эскиз в предполагаемом цветовом сочетании (рисунок 2).

Рисунок 2. Эскиз на темном фоне.
Использование стаффажа для масштаба.

Режиссером поставлена непростая задача – одна из сцен спектакля проходит при свете ПРК. Это танец рыб и предполагается, что костюмы будут покрыты флюорисцентной краской для свечения. Для поддержания этого эффекта и объединения всей картинки в единое целое часть задника должна быть так же покрыта светящимися при ПРК красками. Для грамотного распределения цветовых пятен необходимо создать эскиз (рисунок 3).

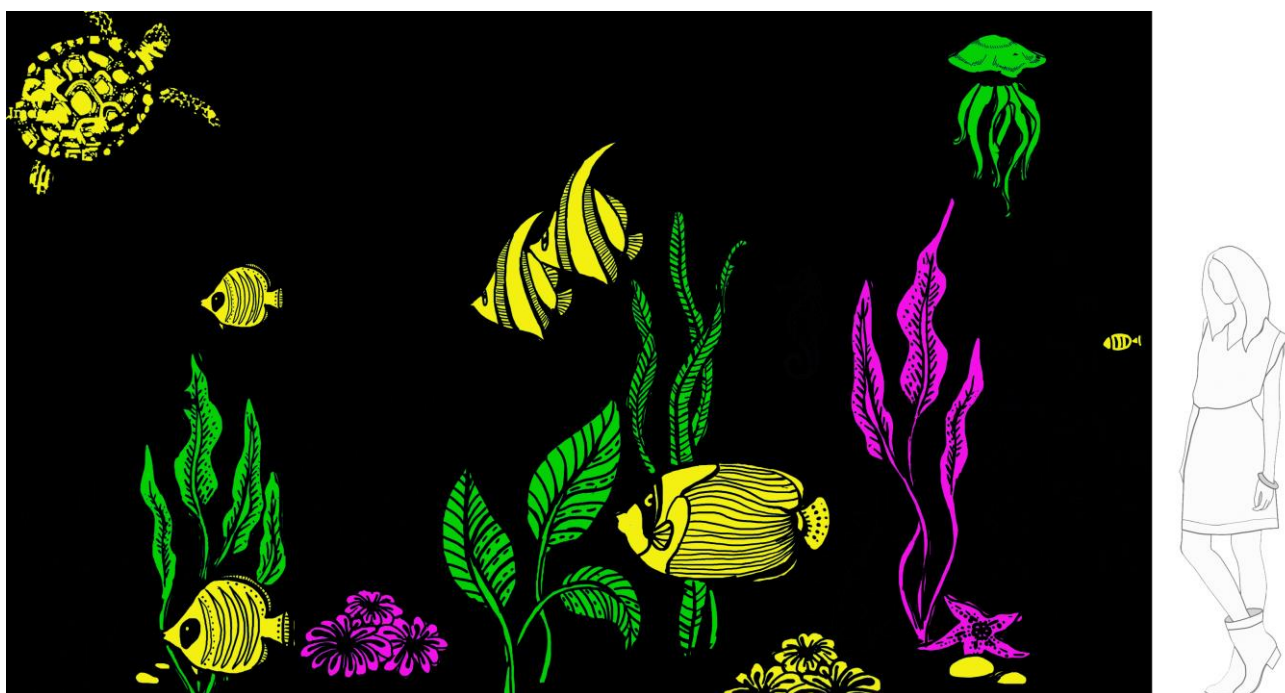

Рисунок 3. Эскиз для работы в ПРК.

Когда этап создания эскизов позади, найден вариант отвечающий всем необходимым требованиям необходимо максимально точно перенести эскиз на ткань, в данном случае задник, увеличив эскиз в десятки раз.

Если эскиз для большой работы слишком сложный и насыщен мелкими деталями, а необходимо точно, быстро и чисто перенести его на большой формат, то существует всего один легкодоступный способ это сделать. Этот способ называется сетка или клеточки.

Исходное изображение (эскиз) делится на определенное количество равных частей с помощью вертикальных и горизонтальных линий, образуя, таким образом, сетку (рисунок 4). Количество и размер ячеек (клеточек) может быть разным, чем больше мелких деталей в эскизе, тем меньше должен становиться размер клеточек. Такой способ помогает наиболее точно сохранить пропорции. К тому при работе можно за каждым учеником закрепить определенный фрагмент рисунка, тем самым приобщая его к общему творческому процессу.

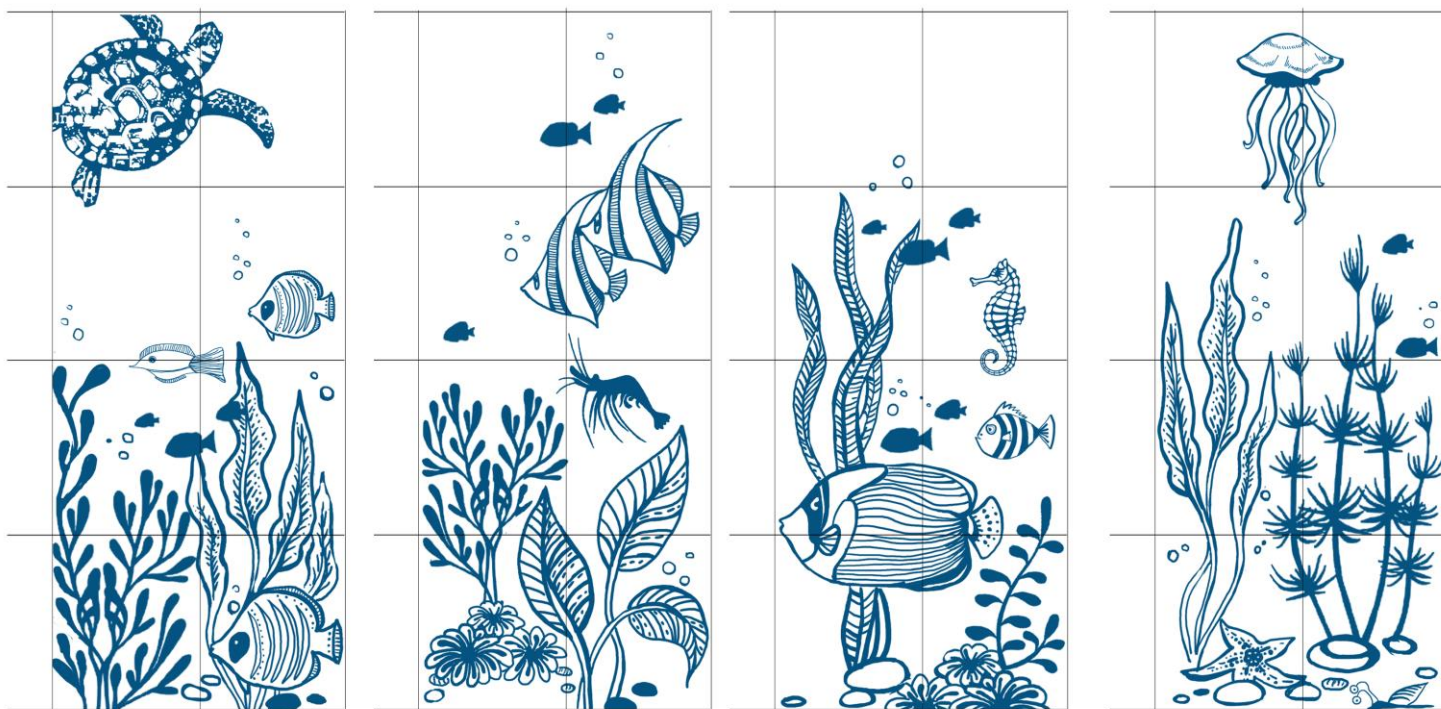

Рисунок 4. Разделение эскиза методом сетки.

Рисунок 5,6. Перенос эскиза на ткань.

Заключение

Таким образом, включение ребёнка в полноценный процесс создания спектакля даёт ему возможность задействовать весь свой творческий потенциал в одном или в нескольких направлениях. Это оказывает сильнейшее влияние на душу ребёнка, на его не только духовный рост, но и профессиональный.

Творческое мышление является необходимым условием для любой деятельности человека. Особенно важное значение этот психический процесс приобретает для детей на занятиях в театральной студии.

Кусочек фантазии есть в каждом ребенке, который, чувствуя, мысля, действуя, вносит в создание спектакля хотя бы крупицу своего «Я».

Сценография позволяет создавать зрительные образы посредством декораций, костюмов, грима, освещения и постановочной техники. И от развития творческого мышления создателей зависит формирование визуальной значимости постановочного образа.

Литература:

1. Березкин В. И. Искусство сценографии мирового театра. Том 1. От истоков до середины XX века – М. ЛКИ, 2011.
2. Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 2014.
3. Санникова Л. И. Художественный образ в сценографии. – СПб.: Издательство «Лань», 2018.
4. Сыромятникова И. Искусство грима и макияжа. – М., Рипол классик, 2015.