

A photograph of a grand, ornate theater interior, likely a grand opera house. The view is from an elevated position, looking down into the auditorium. The architecture is highly decorative, featuring multiple tiers of balconies with intricate gold leaf carvings and moldings. The ceiling is also highly ornate, with a central fresco depicting a scene with figures. The lighting is warm and dramatic, highlighting the architectural details and the audience seated in the lower levels.

Т. В. Астафьева

Сценография музыкального спектакля

Министерство культуры Российской Федерации
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова

Кафедра режиссуры музыкального театра

Т. В. Астафьева

Сценография музыкального спектакля

Учебно-методическое пособие по дисциплине
«Творческая практика
(художественное оформление спектакля)»

Направление подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень специалитета)

Специализация
Режиссер музыкального театра

Форма обучения
Очная

КОМПОЗИТОР • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2023

УДК 792.02
ББК 85.330,77я73
А91

Печатается по решению Редакционно-издательского совета
Санкт-Петербургской государственной консерватории имени
Н. А. Римского-Корсакова

Рецензенты:

народный артист РФ,
заведующий кафедрой режиссуры музыкального театра, профессор
Ю. К. ЛАПТЕВ

заслуженная артистка РФ,
профессор кафедры режиссуры музыкального театра
О. П. МУХОРТОВА

кандидат искусствоведения, профессор кафедр режиссуры
музыкального театра и режиссуры балета
М. С. ФОМИНА

Астафьева, Татьяна Владимировна.

А91 Сценография музыкального спектакля : учеб.-метод. пособие по дисциплине «Творческая практика (художественное оформление спектакля)» / Т. В. Астафьева ; Санкт-Петербургская гос. консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова, кафедра режиссуры музыкального театра. — СПб. : Композитор • Санкт-Петербург, 2023. — 180 с., ил. — ISBN 978-5-7379-1046-4.

Учебно-методическое пособие предназначено для преподавателей и студентов высших учебных заведений, в которых проводится обучение по направлению подготовки: 52.05.02 Режиссура театра (уровень специалитета).

В данном пособии раскрывается методика создания режиссерского художественного замысла музыкального спектакля средствами сценографии. Рассматриваются этапы постановочного процесса: от анализа музыкального произведения до построения объемно-пространственной формы.

УДК 792.02
ББК 85.330,77я73

© Т. В. Астафьева, 2023
© Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова, 2023
© Композитор • Санкт-Петербург, 2023

ISBN 978-5-7379-1046-4

*Посвящается
Станиславу Леоновичу Гудасинскому,
с глубоким уважением к его творческой
и педагогической деятельности*

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ПОСТАНОВОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТЕАТРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ	8
1.1. Античность.....	8
1.2. Средневековье	16
1.3. Возрождение	25
1.4. Сцена XVII–XIX вв.	30
1.5. Сценическое пространство современного театра	37
2. ПРОЦЕСС ТЕАТРАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА	48
2.1. Сценография как область театрального искусства.....	50
2.2. Режиссерский художественный замысел.....	57
2.3. Композиция сценического пространства	76
2.4. Художественный образ и его восприятие	89
3. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЦЕНОГРАФИИ	101
3.1. Сценографическая иллюстрация музыкального материала ...	108
3.2. Режиссерская матрица	121
3.3. Объемно-пространственное моделирование декораций	127
4. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	150
4.1. Традиционная технология передачи мастерства	150
4.2. Информационно-технологическое обеспечение учебного процесса.....	151
4.3. Примерные практические задания.....	154
4.4. Словарь театральных терминов	158
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	173
<i>Список литературы</i>	176

ВВЕДЕНИЕ

Вопросам становления театрально-декорационного искусства, развития сценографии и режиссуры посвящены труды многих выдающихся авторов. Однако для обучения режиссеров музыкального театра новым технологиям сценографии существующих источников не достаточно. Имеющиеся учебные пособия не в полной мере раскрывают современные возможности организации творческой практики, включающие наиболее совершенную форму преобразовательной, инновационной, творческой подготовки театрального специалиста.

Автором учебно-методического пособия предложена методология развития творческих способностей обучающегося на основании моделирования композиционно-пластической структуры спектакля как в схематических зарисовках, так и в традиционном театральном макете.

Созданию данного учебно-методического пособия предшествовал многолетний научно-практический опыт автора, творческое взаимодействие с режиссерами ведущих российских и зарубежных музыкальных театров: С. Л. Гаудасинским, Ю. К. Лаптевым, А. М. Полубенцевым, О. П. Мухортовой, И. Е. Таймановой, М. В. Куницыной-Танкевич, И. А. Габитовым, В. Г. Милковым-Товстоноговым и многими другими.

Учебно-методическое пособие актуально, отвечает положениям Указа Президента РФ В. В. Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Деятельность специалистов кафедры режиссуры музыкального театра направлена на активное участие в выполнении Национального проекта «Культура». В процессе обучения студентов на кафедре режиссуры музыкального театра значительное внимание уделяется раскрытию творческой личности, способности эмоционально «увидеть» музыку, представить ее образ в композиционном развитии и выразить художественную форму спектакля в трехмерной модели, используя средства сценографии.

Цели учебно-методического пособия:

- создание комплексной программы вовлечения студентов в исследовательскую и творческую деятельность;
- обучение навыкам самостоятельной теоретической и экспериментальной работы;
- подготовка к профессиональной постановочной деятельности в музыкальном театре.

Задачи учебно-методического пособия:

- развитие творческого потенциала студентов и готовности к творчеству;

- становление художественно-образного мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию художественной информации;
- освоение методологического подхода к созданию проекта сценографии;
- обучение приемам изобразительной режиссуры с использованием пространственных, визуальных и пластических видов искусств;
- изучение новых технологий постановочного процесса.

По окончании курса обучающиеся должны:

— *знать*: синтетическую природу театрального искусства, технологии театра и технику сцены; особенности зрительского восприятия спектакля; виды художественного оформления; способы создания режиссерской сценографической концепции; значение планировок и режиссерской матрицы для осуществления художественного оформления спектакля;

— *уметь*: исследовать определенную область театрального искусства; логически верно, аргументированно и ясно раскрыть свой творческий замысел как в письменной форме, так и в сценографической иллюстрации; осуществить композиционное построение развития действия спектакля в планировке; разработать прирезку макета; сформировать проектную часть постановки во взаимодействии с художником-сценографом, составить предварительную смету на художественное оформление спектакля;

— *владеть*: информацией о пластических искусствах, приемами композиционного построения развития действия, навыками моделирования объемно-пространственного макета.

Практические занятия по художественному оформлению спектакля ориентированы:

— на совместную творческую работу студентов со сценографом (художником-преподавателем);

— на изучение способов создания сценографической структуры музыкального спектакля в проектной части постановки, в планировке и объемно-пространственном макете;

— на ознакомление с новыми технологиями постановочного процесса, с многообразием традиционных видов и инновационных форм художественной практики;

— на подготовку студентов к требованиям современного музыкального театра.

Учебно-методическое пособие состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы, в т. ч. электронных ресурсов. В первой главе дан краткий экскурс в историю развития сценического комплекса технологий. Во второй главе представлено описание отдельных сторон творческой деятельности постановщиков, согласованных с замыслом музыкального

спектакля, пространственной композицией и зрительским восприятием художественного образа. В третьей главе раскрыта методология разработки сценографического проекта, описаны методы создания режиссерской концепции спектакля, способы моделирования художественного пространства и построения макета. Четвертая глава посвящена технологии образовательного процесса, методическим рекомендациям к выполнению практических заданий, требованиям контроля за ходом их исполнения.

Творческая деятельность студента сопряжена с процессом освоения традиций школы, с постижением основ, проверенных опытом предыдущих поколений, познанием сути проблем будущей профессии, узнаванием себя в новом деле, в новых обстоятельствах. Согласно педагогическим принципам Р. И. Тихомирова, «входящий в школу режиссерского ремесла должен оставить, отбросить все свои личные представления о театре и о режиссуре, освободить свой ум, темперамент от личных представлений, подавить ложные амбиции самомнения. Тогда школа пойдет впрок. Пробуждая в себе преданность школе мастера, пробуждая целесообразность присутствия своего в школе. Потому что явлением почтения мастерству Учителя улучшается качество ученика» [17].

Метод осуществления режиссерской сценографической концепции в объемно-пространственной модели был сформирован учеником и последователем Р. И. Тихомирова С. Л. Гаудасинским в своем практическом авторском курсе для режиссеров музыкального театра. С. Л. Гаудасинский не оставил публикаций педагогических трудов. К счастью, эти установки сохранены в его записях к театральным эскизам и в режиссерских проектах.

Благодаря опыту совместной творческой работы с мастером были выявлены основные вопросы взаимодействия режиссера и художника-сценографа, отработаны способы решения постановочных задач.

Иллюстративный материал учебно-методического пособия (зарисовки, сценографические иллюстрации, планировки и эскизы сценографии) — результат многолетней постановочной практики автора учебного пособия в театрах оперы и балета и преподавательской работы на кафедре режиссуры музыкального театра в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

Изучение дисциплины «Творческая практика (художественное оформление спектакля)» позволит обучающимся познать важность работы постановочного коллектива в театральном единстве, организовать свое участие в художественном оформлении музыкального спектакля.

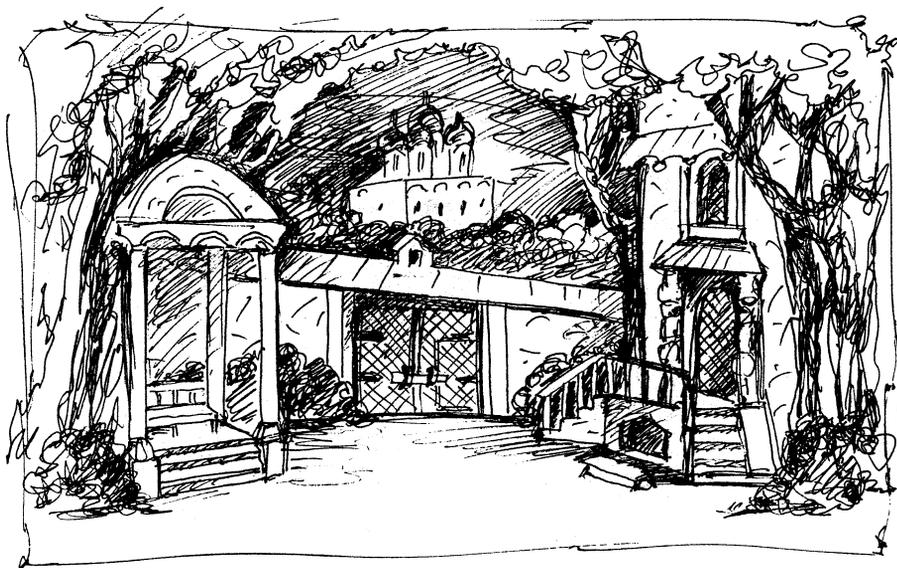

Рис. 39. Астафьева Т. В. Сценографическая иллюстрация к опере «Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова. Картина «Двор» (режиссер А. Пушная, художественный руководитель Ю. К. Лаптев). 1-й курс 2-й семестр. 2022 г.

Рис. 40. Астафьева Т. В. Сценографическая иллюстрация к опере «Борис Годунов» М. П. Мусоргского. Картина «Корчма» (режиссер М. Агаджанян, художественный руководитель Ю. К. Лаптев). 1-й курс 2-й семестр. 2022 г.