

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«САМАРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
ИМЕНИ К.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА»

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора
по учебной работе

И.И. /Т.А. Ибрянова/

«31» августа 2018 г.

**Методические рекомендации
для студентов по выполнению внеаудиторных
самостоятельных работ
по специальности
54.02.05 Живопись (по видам)
(Театрально-декорационная живопись)**

Дисциплина: ОП.09. Техника сцены

Самара 2018-19 гг.

Одобрены
Предметной цикловой комиссией
общеобразовательных дисциплин
«__» _____ 201__ г.
Председатель комиссии
_____ /Е.А. Чепрасова/

Составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) (Театрально-декорационная живопись)

Автор _____ / _____ /

преподаватель ГБПОУ
«Самарское художественное
училище им. К.С. Петрова-
Водкина»

1. Пояснительная записка

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Техника сцены» проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений по дисциплине;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать полученные знания в новых условиях;
- развития познавательных и творческих способностей;
- формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самореализации.

В учебном процессе используются два вида самостоятельной работы – аудиторная, которая выполняется под руководством преподавателя и внеаудиторная, которая выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия в определённые сроки и с последующей проверкой результатов на занятиях.

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:

- уровень освоения студентом учебного материала;
- степень овладения профессиональными компетенциями;
- сформированность общеучебных умений;
- обоснованность и чёткость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями.

В рабочей программе по дисциплине «Техника сцены» определены темы и виды деятельности, предназначенные для самостоятельной работы. В данных методических рекомендациях предложены указания по её выполнению.

2. Введение

Данные методические рекомендации предназначены для организации внеаудиторной самостоятельной работы для студентов 2 курса.

На самостоятельную работу, согласно учебному плану по специальности 54.02.05 Живопись (Театрально-декорационная живопись) отводится 18 часов.

Цель методических рекомендации: оказание помощи студентами в выполнении самостоятельной работы по дисциплине «Техника сцены». Самостоятельная работа студентов предназначена для углубления сформированных знаний, умений и навыков.

Самостоятельная работа является логическим продолжением аудиторных занятий, проводится по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и устанавливает сроки выполнения задания.

При подготовке высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда важным условием является повышение роли самостоятельной работы студентов над учебным материалом, развитие навыков самостоятельной работы, стимулирование профессионального роста и творческой активности студентов.

Правильно и четко организованная самостоятельная работа студентов имеет огромное образовательное значение, является одним из главных условий в достижении высоких результатов в приобретении профессиональных знаний.

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов содержат информацию о том, сколько и какие темы выносятся на самостоятельное изучение, основную и дополнительную литературу, инструкции по выполнению работ и критерии оценки, оснащение (литература). Целью методических указаний для самостоятельной работы студентов является организация и управление самостоятельной работой студентов в процессе изучения данной дисциплины.

Форму самостоятельной работы студент выбирает согласно рабочей программе (сообщение, конспект, составление документа, анализ развития костюма в тот или иной период времени). К каждой теме предложен план, инструкции при выполнении, при необходимости указана литература. Это должно помочь студенту сориентироваться в изучаемой теме, верно расставить акценты.

3. Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной работы

Составление конспекта.

Рекомендации:

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта.
2. Выделите главное, составьте план.
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора.
4. Конспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Выполнение чертежа планшета сцены.

Как и сотни лет назад, современная сценическая площадка изготавливается из дерева. Видимый деревянный настил, на котором непосредственно играют актёры, называется планшетом сцены, – от французского *planche* (планш) – доска.

В производстве качественного планшетного настила сцены театра используется технология переклеенной древесины, что позволяет исключать коробление, растрескивание, естественные пороки, изменение размеров и других «капризов» природного материала. Для изготовления сценического покрытия выбирают хорошо выдержанную, просушенную, мелкослойную древесины сосны. Все деревянные элементы и конструкции проходят обязательную пропитку антисептиком и антипиреном согласно принятым СНиПам и ГОСТам.

Самым распространенным видом планшета сцены является разборный щитовой планшет. Вся игровая часть сцены покрывается отдельными съемными щитами, а закулисные пространства — сплошным дощатым настилом. Наличие съемных щитов дает возможность устройства различных отверстий и люков-провалов, необходимых как для осуществления некоторых сценических эффектов, так и спуска актеров со сцены в трюм.

Современный планшет строится по единой схеме, независимо от способа механизации. Деревянный настил укладывается на несущие балки каркаса сцены. Каркас сцены представляет собой ряд металлических или бетонных балок, положенных параллельно рампе, начиная от красной линии. Расстояние между балками колеблется в пределах от 1,2 до 1,5ж. Этого расстояния достаточно для устройства игрового люка. Поверх несущих балок укладываются деревянные подщитовые прокладки.

Они служат опорами для щитов, доски которых идут перпендикулярно рампе. По средней линии подщитовых прокладок заподлицо с щитовым настилом привинчиваются продольные бруски. Эти бруски называются междущитовыми прокладками. Они служат пазами и ограничителями щитов, выравнивающими их в одну линию.

Планшет сцены изготавливается из доброкачественной мелкослойной древесины сосновой породы. Все крупные и средние по размерам сучки высверливаются, а получившиеся отверстия заделываются деревянными пробками на клею. Как для любых полов, на настил сцены идут шпунтовые доски. Между собой доски щитов склеиваются водостойким, преимущественно казеиновым клеем. Для окончательного закрепления досок к низу щита привинчиваются поперечные планки, называемые шпонками. Для того чтобы не ослаблять прочность щитов, шпонки привертываются шурупами внакладку, т. е. поверх досок, без врезки.

Доски в щите подбираются так, чтобы годовые кольца древесины были расположены в разные стороны. Кроме этого, рекомендуется распиливать доски вдоль волокон по средней линии.

Большое значение для качества планшетного настила имеет влажность древесины, которая не должна превышать 15%. Все эти меры предотвращают коробление планшета при высыхании дерева. Неровный, покоробленный планшет, со щелями и выбоинами, затрудняет работу на сцене и небезопасен в эксплуатации. Неровности планшета особенно сказываются на устойчивости станков и плавности хода фурок.

Настил планшета и все несущие конструкции рассчитываются на равномерно распределенную вертикальную нагрузку не менее 400 кг/ж² с запасом прочности, равным 1,4. Кроме этого, отдельные доски проверяются на сосредоточенную нагрузку, приложенную к середине пролета и равную 100 кг. Прогиб досок под влиянием максимальной нагрузки не должен превышать 1/350 часть свободного пролета. Чем доски толще, тем прочнее и жестче настил. Это одна сторона дела. Вторая, не менее важная, заключается в том, что в толстом настиле прочнее держатся гвозди и штопоры, которыми прикрепляются декорации, а во-вторых, резко уменьшается громкость шумов и стуков. Ведь под планшетом находится большое незаполненное пространство трюма, и поэтому он является отличным резонатором. При тонком настиле даже шум шагов одиночного актера может быть хорошо слышен в зрительном зале. Толстые доски устраняют это нежелательное явление, заглушая все шумы. Вот почему, при любых условиях, на настил сцены употребляются доски толщиной от 60 мм и выше.

В некоторых театрах планшетные щиты, как и весь настил, собирают из брусков, поставленных на ребро. Как показывает опыт, «палубный» настил меньше коробится, не скалывается от забиваемых в него гвоздей и очень долговечен.

В процессе эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы планшет сцены всегда был ровным, но не скользким. Выступающие металлические части — головки болтов, шурупов и пр. — утапливаются в древесину не менее, чем на 1 мм.

Если под настилаемый на сцену половик попадают скользкие металлические части — крышки лючков для подключения осветительной аппаратуры, фланцы декорационных станков и т. д., — то их контуры пробиваются гвоздями, что предотвращает скольжение половика.

Один раз в неделю назначается влажная уборка — мытье сцены с применением мыла или синтетических моющих средств. В оперно-балетных театрах мыть сцену можно только ночью или рано утром, так как между мытьем и началом балетного спектакля должно пройти не меньше двенадцати часов.

Систематическая очистка и увлажнение воздуха производится как переносными, так и стационарными установками — гидропультами, распылителями и т. д.

Выполнение чертежа подъемного устройства.

Штанкетные подъемы предполагают фронтальное расположение декораций относительно зрительного зала. Между тем нередко возникает потребность подвески декораций под разными углами к порталу, диагонального перемещения объемных конструкций или закрепления их в одной точке. Эти задачи решает система индивидуальных или, иначе, точечных подъемов.

Декорационный или штанкетный подъем (штанкет) — это металлическая штанга, которая делается из цельной трубы, либо сваривается из нескольких составных частей и крепится на тросах. Он изготавливается из стальной трубы круглого сечения диаметром 60 или 50 мм и имеет грузоподъемность до 700 кг.

Штанкеты располагаются рядами над сценой и служат для подвески кулис, падуг, занавесов, задников и плоских декораций.

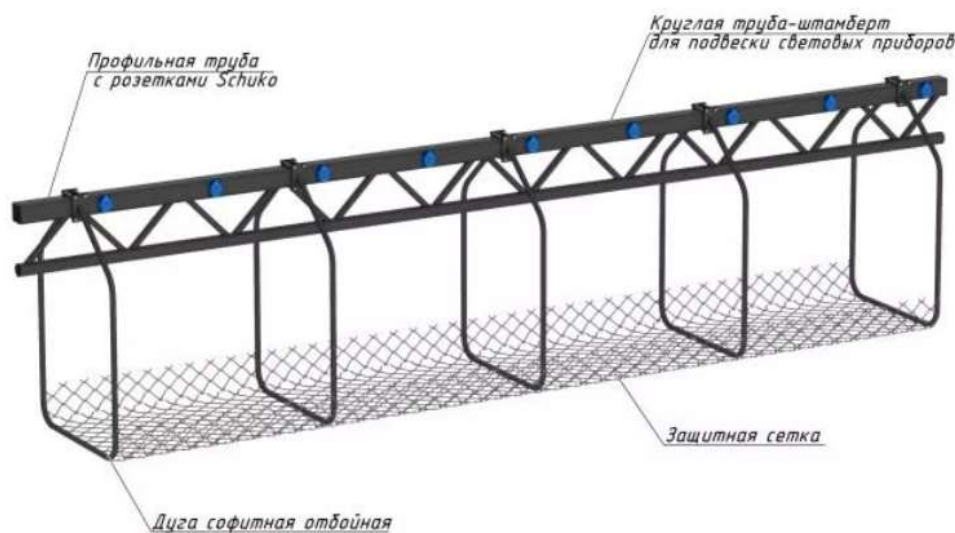
Разнообразие вариантов перемены декораций, достигаемых с помощью штанкетов, сделали этот вид механического верхнего оборудования наиболее распространённым. Декорационные подъемы предполагают в основном фронтальное расположение декораций относительно зрительного зала.

Индивидуальный, точечный подъем — это система переносных или стационарно закрепленных колосниковых блоков, несущих тросов, которые подводятся в одиночку или группами к общему приводу. Эти блоки могут равномерно распределяться по колосниковому настилу через определенные промежутки. Так, например, если разбить всю площадь колосников на квадраты со стороной, равной 1 м, и по углам каждого из них поставить вертикальный блок, то каждый квадратный метр сцены будет оснащен четырьмя подъемными

тросами. Перекидывая тросы через разные блоки и присоединяя их к одной лебедке, можно получить множество разнообразных возможностей в монтажке подвесных декораций.

Другая схема индивидуальных подъемов основывается на определенном количестве съемных блоков, устанавливаемых по потребности в различных точках сцены. В простейшем виде через блоки проходят веревки, спускающиеся на рабочую галерею, где привязываются к поручню внешнего ограждения. Подъем производится вручную, поэтому система «блок—веревка» применяется только для вертикальной транспортировки легких подвесок-кулис, осветительной арматуры и пр. Для более сложных монтажек используются механизированные подъемы с индивидуальными и групповыми блоками.

Современный софит – это сочетание камерных приборов рассеянного света с приборами направленного действия – прожекторами. В театральной практике известны также случаи полной замены камерных светильников на прожекторную и проекционную аппаратуру. Вместе с уменьшением роли живописных декораций сокращается и количество софитных линий. Если раньше софиты монтировались на границе каждого плана, то теперь их количество сводится к трем-четырем.

Осветительная аппаратура, составляющая софит, устанавливается внутри фермы, которая подвешивается к несущим тросам через электроизоляторы аналогично декорационному штанкетному подъему. Разница между декорационным и софитным подъемом заключается в замене штанкета пространственной фермой и повышенной грузоподъемностью.

Софитная ферма оснащена защитными дугами, предохраняющими приборы от повреждений и препятствующими контакту световых приборов с элементами декораций. Подвод электропитания к приборам осуществляется гибким шлейфом с колосников. При вертикальном перемещении софитной фермы, избытки гибкого шлейфа укладываются в корзину для кабеля.

Выполнение чертежа декорации «Балюстрада».

Балюстрада (фр. balustrade из итал. balaustrata) — ограждение (обычно невысокое) лестницы, балкона, террасы, и т. д., состоящее из ряда фигурных столбиков (балайсин), соединённых сверху перилами или горизонтальной балкой; перила из фигурных столбиков.

Важная деталь балюстрады – балясина. Балясина – это небольшой декорированный столбик, вполне уместный в любом архитектурном стиле – от хай-тек до барокко. Те же балясины – это не только и не просто опоры для лестничных перил, балясина – о многом говорящая деталь интерьера.

По классическим канонам, минимальное расстояние между двумя балясинами не должно быть меньше длины основания балясины.

Пролёты балюстрады не должны быть слишком длинными – иначе балюстрада не будет крепкой. Длина максимального пролёта балюстрады зависит от материала, из которого изготовлена балюстрада и характеристик конкретных архитектурных элементов.

Выполнение эскиза задника к спектаклю.

После того, как пьеса совместно обсуждена режиссером и художником-декоратором, каждый из них до известной степени уходит в свою область работы. В частности, художник начинает работать над набросками или рисунками отдельных сцен или актов пьесы.

Обычно художнику не сразу удастся найти внешний образ спектакля, который удовлетворил бы его самого и режиссера. До того момента, когда режиссер согласится с предлагаемой художником внешностью спектакля, он обычно указывает в тех карандашных рисунках, которые ему приносит художник, что его удовлетворяет и что ему кажется неверным.

На основании того, что представляет художник в своих набросках, как трактует обстановку, во всех подробностях изображая быт или природу, стараясь передать натуралистические мелочи или пользуясь условными приемами, стилизуя картины быта или природу, или же реально передавая окружающую действительность, на основании этого режиссеру легче договориться с художником о характере своего рода приподнятости в сценической трактовке пьесы или о внесении черт будничности в изображаемую на сцене жизнь.

Выполнение имитации различных материалов в технике папье-маше.

Папье-маше – простая техника изготовления объемных предметов с помощью бумаги и клейстера. Даже с появлением различных пластичных масс (супер пластиков), папье-маше не теряет своей популярности, оставаясь незаменимой для некоторых видов творчества (например, масок).

В настоящее время существует несколько техник изготовления изделий из папье-маше.

Первый – изделие послойно склеивается на модели из маленьких кусочков мокрой бумаги на заранее приготовленной модели. В классической технике наносится от нескольких до 100 слоев бумаги. Сейчас для этого часто используют поливинилацетатный клей, а раньше применяли крахмальный клейстер.

Второй метод – изделия формируются из жидкой бумажной массы. Бумага, разрезанная на мелкие кусочки, заливается горячей водой и на сутки помещается в теплое место. Затем она подвергается кипячению, отжимается, разрыхляется и высушивается. Полученная бумажная масса тщательно перемешивается с мелом. В бумажно-меловую смесь при постоянном помешивании добавляют клей до получения пластичного сметанообразного теста. В качестве клея используют смесь крахмального клейстера и столярного клея. Тесто выливают в приготовленную форму или наносят слоем на ее поверхности и выдерживают до полного высыхания.

Папье-маше из бумажной массы.

Материалы: салфетки; туалетная бумага; кассеты из-под яиц (или старые газеты); клей ПВА или клейстер, который варится из крахмала (1 ч. л. крахмала на 1 стакан холодной воды).

Инструменты: пластиковый лоток, миксер, марля.

Порядок работы:

1. Порвите бумажные салфетки на небольшие кусочки и как следует сомните (салфетки удобней и быстрее рвать по волокнам, также, как и бумагу). Сложите бумагу в лоток, залейте водой и оставьте на некоторое время.

2. После того как бумага размокнет, слейте лишнюю воду. Хорошо перемешайте бумажную массу миксером.

3. Смешайте получившуюся «кашицу» с клеем ПВА в пропорции 2 части бумажной массы на 1 часть клея. Вымесите массу как тесто, продолжая измельчать отдельные комочки бумаги до однородной массы.

4. Заверните бумажное «тесто» в марлю и немного отожмите. Также можно отжать просто руками. По пластичности масса должна напоминать глину. Для проверки пластичности можно использовать технологию кольца. Скатайте в ладонях колбаску и оберните вокруг пальца, проверьте наличие разрывов и трещин в образовавшемся кольце. Если кольцо осталось цельным, масса готова для лепки.

Третий метод – изделия склеиваются подобно фанере под давлением из пластин твердого плотного картона.

Склеивание плотного картона под прессом.

Материалы: плотный картон (или гофрированный картон), клей ПВА, скрепки, скобы с маркировкой для конкретного степлера.

Инструменты: ножницы, пробойники, резак для бумаги, лезвие, степлер.

Порядок работы:

1. Вырежи из картона достаточное количество нужных форм. Количество зависит от нужной плотности, толщины и жесткости изготавливаемого изделия. Я обычно в этой технике делаю доспехи и мне достаточно 8 - 10 слоев картона.

2. После того как картон вырезан, он склеивается поочередно друг с другом. Вся поверхность детали равномерно покрывается тонким слоем клея и под давлением прижимается друг к другу. Для плотного и ровного склеивания картонных пластин рекомендую использовать канцелярские скрепки и степлер. Для создания нужного давления используйте груз. В особых случаях, когда мы хотим придать изделию вогнутую форму, придется в виде пресса использовать гири, банки с водой, веревку.

3. Дайте изделию хорошо высохнуть, если нужно сделайте дополнительные отверстия с помощью пробойников.

4. Прогрунтуйте и прошкурите поверхность, после чего можно приступить к декорированию изделия. Очень часто одной технологией изготовления папье-маше дело не ограничивается. В одном изделии встречается несколько технологий один из которых является основным, а другой вспомогательным. Например, для декорирования меча, по готовой поверхности рукоятки наносится объемный декор с помощью бумажной массы, а при изготовлении маскарадной маски с помощью бумажной массы мы используем традиционный способ оклеивания формы кусочками рваной бумаги для придания изделию повышенной прочности.

Высушенные изделия, шпатлюют, шлифуют, грунтуют, а затем подвергаются росписи. Модели для формования изделий выполняют традиционно из пластилина, глины, дерева и гипса.

Выполнение имитации крупной фактуры на ткани.

Фактура – это характер поверхности материала в его естественном виде или после специальной обработки, с целью получения на поверхности материала своеобразного рельефа.

К физическим свойствам фактуры относятся гладкость, шероховатость, колючесть, гладкость, бугристость, пушистость, мягкость.

Фактурная обработка декораций занимает одно из ведущих мест в производстве оформления для сцены. Художественное качество исполняемых декораций находится в прямой зависимости от правильно выбранного способа обработки, технологии изготовления фактур. Под театральной фактурой понимается искусственное создание внешних структурных особенностей какого-либо материала или предмета.

Оклейка холстом является самым простым видом фактурной обработки. Холст или любая другая ткань не только изменяет фактуру предмета, но и скрывает места стыков обшивки, щели и другие погрешности. А главное, придает изделию большую прочность.

Оклейка производится отдельными, не сшитыми полосами ткани, кромки которых накладываются друг на друга. При оклейке сшитым холстом швы резко выделяются на гладкой поверхности. В качестве клеящего состава применяют мучной клейстер с добавлением столярного клея и эмульсии ПВА. Клеем промазывается оклеиваемая поверхность и одна сторона ткани. Наложивший после этого холст протирают тряпкой, начиная от середины к краям. Оставленные кромки подворачиваются на обратную сторону изделия и прибиваются мелкими гвоздями.

Оклейка декораций тонкими тканями светлого тона, а также химически окрашенными производится при помощи эмульсии ПВА или столярного клея. Для того чтобы клей не проступил на поверхность ткани, им покрывается только изделие и подвергается непродолжительной сушке «на отлип».

В зависимости от характера декорации оклейка производится хлопчатобумажными, льняными и шелковыми тканями: холстом, тиком, бязью, марлей, бархатом и многими другими.

Поверхности с шероховатой структурой получают при помощи присыпок по клеевому составу. Фактурными присыпками служат опилки, стружки, размельченный пенопласт, нарубленные концы распущенного бумажного и сизальского каната и т.п.

Имитация кирпичных и каменных кладок достигается различными способами: фактурными присыпками, выкладкой масс из мастики, оттисками папье-маше, отформованными листами винипласта, жеванкой и прокладкой плетеных шнуров.

Технология нанесения присыпок довольно проста. На смазанную клеем поверхность густо насыпается подготовленная фактура, и затем, пока клей не высох, палочкой прорезаются бороздки, имитирующие швы между плитами. После полного высыхания излишки присыпки удаляются встряхиванием.

Более точная фактура получается при нанесении на холст бумажно-гипсовой мастики. Гипс замешивается на клеевой воде, содержащей не менее 5% клея, и в полученный раствор вводится бумажная масса (15 частей гипсового раствора и 5 частей бумажной массы). Мастика выкладывается по форме камней или кирпичей на смазанную клеящим составом поверхность. Куски обвалившейся штукатурки также имитируются мастикой, которая у кирпичей кладется толстым валиком, а затем постепенно сводится на нет. Этим создается впечатление толщины штукатурного слоя без излишнего утяжеления декорации. Остальные участки штукатурного покрытия расписываются клеевыми красками.

Оттиски кирпичей и камней из папье-маше производятся по моделям, изготовленным из фанерных прямоугольников, набитых на сплошные щиты в виде кладки. Гладкая кладка воспроизводится наклейкой кирпичей, вырезанных из картона и оклеенных для прочности

холстом. Другой способ заключается в том, что на расписанную под кирпич стенку натягиваются белые хлопчатобумажные шнуры по линиям строительного раствора.

Имитация мрамора производится на бумаге и ткани. Нанесение на основу «мраморного» рисунка осуществляется при помощи масляных красок и керосина. В ванну или глубокий противень наливается холодная вода, по поверхности которой разбрызгивается масляная краска, жидко разведенная на керосине. Поскольку керосин легче воды, краска, растекаясь мраморными разводами, некоторое время плавает по поверхности. На плавающую краску накладывают лист бумаги (лучше меловых сортов) и сразу же отрывают от воды. Масляная краска отпечатывается на бумаге причудливыми разводами, имитируя, в зависимости от разведенного цвета, рисунок мрамора или малахита. В случае неудовлетворительного отпечатка операцию можно повторить.

Таким же образом «мраморный» рисунок отпечатывается и на ткани. Для этого лучше всего брать плотные, мелкозернистые ткани, типа отбельной бязи, шифона, мадаполама. Чтобы получить четкий рисунок, ткань погружают под плавающую краску.

Выполнение технологического описания оформления спектакля.

Период созревания художественной идеи спектакля, является начальной стадией в работе над новой постановкой. В планах театра появляется новая постановка. Формируется постановочная бригада: режиссер, художник, композитор, балетмейстер и т.д. Заключаются договоры с конкретными творческими исполнителями. Выходит приказ по театру о работе над новой постановкой.

Подготовительный период спектакля начинается с эскизов художника и изготовлением макета спектакля. Одновременно с этим ведется работа над планировкой спектакля. Сдается проект нового спектакля (макета, эскизов и других проектных материалов) к постановке в театре. Ведется работа по созданию габаритных чертежей новой постановки, разработка проектно-расчетной документации. Создаются рабочие чертежи на декорацию, мебель, бутафорию. Рассчитываются силовые конструкции (станков, подвесных конструкций) на прочность и жесткость. Составляется предварительная смета спектакля на декорации, мебель, бутафорию, костюмы и другие затраты на материальное оформление спектакля. Уточняются списки составов исполнителей для пошива костюмов. Составляются заявки на материалы по материальному оформлению спектакля. Идет работа над составлением графика выпуска нового спектакля. Сдается проектная документация и чертежи в производственные мастерские. Здесь необходимо учитывать особенности работы с художественно-производственными мастерскими театра, и важен выбор приоритетов внешних, самостоятельных художественно-производственных мастерских. Составляются договоры на производство материального оформления и актов приемки проектной документации спектакля. Ведется контроль по срокам и качеству изготовления декораций, бутафории, костюмов и других элементов оформления спектакля.

Следующим этапом в процессе подготовки спектакля является производственный период. Ведется работа над составлением графика производства декораций, костюмов, бутафории. Составляется смета затрат на производство материального оформления. Приобретается материал для производства. Выдаются задания по изготовлению материального оформления спектакля по цехам и конкретным исполнителям. Изготавливаются жесткие и мягкие декорации, бутафория, живописные завесы, костюмы, головные уборы, обувь, парики, цветы и приобретается дополнительное оборудование. Заказывается исходящий реквизит. Материальное оформление сдается производственными мастерскими театру и принимается под материальную ответственность начальниками эксплуатационных цехов театра.

Репетиционный период спектакля начинается с составления плана сценического выпуска спектакля. В нем учитываются такие моменты как: репетиции спектакля в аудиториях, репетиции на малой сцене, репетиции в «выгородках» на основной сцене с частичной подачей готовых элементов декораций и костюмов, монтировочные репетиции, световые репетиции, репетиции с актерами по актам, по картинам, прогонные и генеральная репетиция.

Составление паспорта спектакля.

Паспортизация спектакля является чрезвычайно важным делом не только для дальнейших проверок правильности проведения спектакля и облегчения процесса капитальных возобновлений старого репертуара, но и для истории театра вообще, и данного в частности. Составление паспорта служит одним из способов документальной фиксации расположения декораций, их внешнего вида, технологических особенностей изготовления, сборки оформления и данных, связанных с вопросами обеспечения техники безопасности.

В паспорт спектакля входят все документы, предъявляемые пожарно-технической комиссии, распределение подвесных декораций по штанкетам, порядок сборки, проведения и разборки спектакля, смета расходов, технологическое описание. К этим документам полезно также прибавить выписку на мебель и реквизит, общую световую партитуру и образцы гладкокрашенных тканей, из которых изготовлены половики и одежда сцены. Наличие образцов тканей очень помогает при подборе мягких декорации в будущем для других постановок и для восстановления цвета и характера материала при заказе нового комплекта, взамен утраченного или пришедшего в полную негодность.

Все перечисленные документы подшиваются в папку, на обложке которой проставляются наименование театра, название спектакля, фамилии режиссера и художника, дата премьеры. Подшивка документов обычно производится в следующем порядке. Открывают паспорт фотографии эскизов, макета или декораций всех картин спектакля. (Лучше всего, если имеются фотографии всех трех стадий работы художника.) Затем следуют планировки, технологическое описание и смета, план развески декораций по штанкетам, порядок сборки, проведения и разборки спектакля, расчеты станков и все документы, связанные с техникой безопасности и противопожарными требованиями. В отдельную папку собираются чертежи декораций и мебели, рисунки и шаблоны бутафории и реквизита. Эти документы хранятся в художественно-постановочной части театра.

Бланк паспорта спектакля

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ

Наименование театра, концертной организации, город _____

ПАСПОРТ СПЕКТАКЛЯ (концерта)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ N ____

1. Наименование спектакля, концерта _____
премьера состоялась "___" _____ 20__ года
2. Автор пьесы, сценария _____
3. Режиссер _____
4. Художник (количество эскизов) _____
5. Художник по костюмам (количество эскизов) _____
6. Конструктор _____
7. Дата акта приемки макета (число, месяц, год) _____
8. Монтажный лист спектакля по картинам _____
9. Фотографии по картинам _____
10. Описание оформления (опись работ) _____
11. Комплект чертежей _____ листов
12. Расчет на прочность узлов и деталей конструкций всех элементов оформления (стенки, станки, лестницы и т.д.) с учетом наибольшего количества людей, одновременно находящихся на станках, лестницах _____
13. Система управления механизмами спектакля, концерта _____
Характеристика электропривода _____
(электропривод переменного тока)

с односкоростным, двухскоростным двигателем, с двумя

электродвигателями, электропривод постоянного тока

с двигатель-генератором)

Характеристика электродвигателя _____
(электродвигатель)

Тип _____

Мощность, кВт _____

Число оборотов в минуту _____

Завод-изготовитель _____

14. Организация, мастерская, изготовлявшие оформление или его элементы _____

15. Дата акта сварных соединений металлических конструкций _____

(N удостоверения сварщика, Ф.И.О.) _____

Вид сварки, применявшийся при изготовлении _____

Данные о присадочном материале _____

Сварка произведена в соответствии с требованиями Правил Госгортехнадзора и технических условий (наименование ТУ) сварщиками, прошедшими испытания в соответствии с Правилами испытаний электросварщиков и газосварщиков, утвержденными Госгортехнадзором.

16. Дата акта пропитки декораций _____

17. Дата приемки сценического оформления _____

18. Партитура света _____

19. Партитура музыкально-шумового оформления _____

20. Техническое состояние оформления _____

Год	Хорошее	Среднее	Плохое	Аварийное
20__ г.				
20__ г.				
20__ г.				

21. Сведения о ремонте, замене канатов, механизмов и электрооборудования

Дата	Перечень работ, проведенных при ремонте	Расписка ответственного лица

22. Стоимость постановки _____

23. Прочие сведения _____

24. Лицо, ответственное за техническое состояние оформления _____

25. Заключение.

Декорации спектакля (концерта) изготовлены и устанавливаются в соответствии с Правилами техники безопасности, производственной санитарии в театрах и концертных залах.

В паспорте пронумеровано _____ страниц
Пронумеровано всего _____ листов, в том числе чертежей
на _____ листах.
Дата составления паспорта " __ " _____ 19__ г.

Составитель _____
(Ф.И.О., подпись)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО: Ст. инженер по охране труда

(Ф.И.О.)

(подпись)

4. Требования к оформлению и содержанию письменной работы

Письменная работа (реферат, доклад, выступление и т.д.) должна отвечать определенным требованиям.

На титульном листе необходимо указать следующие данные:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«САМАРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
ИМЕНИ К.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА»

Название реферата (доклада, публичного выступления)

Выполнил:
ФИО студента, курс, группа

Руководитель:
ФИО преподавателя

Самара, 2018 г.

Список использованной литературы оформляется следующим образом:

- порядковый номер в списке;
- фамилия и инициалы автора;
- название книги (для статьи её заглавие, название сборника или журнала, его номер);
- место и год выпуска.

Например:

Хромченко С.М. Солист Большого театра / Хромченко С.М. М.: Человек, 2016. – 278 с.

При ссылке на источник в тексте приводится порядковый номер и номер страницы использованной литературы, заключенный в квадратные скобки, также возможно вынесение ссылки в нижнюю левую часть листа.

Например:

Цидина Т.Д. История русского театра: от истоков до рубежа XVIII–XIX вв./ Цидина Т.Д. Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2017. С. 57.

Оформление работы

Письменная работа выполняется на листах А 4, на одной стороне листа. Кегль – Times, размер шрифта – 14, межстрочный интервал - 1,5.

Рекомендуемый объем:

Доклад – 3-5 листов формата А 4.

Реферат – 10-15 листов формата А 4.

При написании письменной работы необходимо соблюдать следующие поля:

- сверху 2 см;
- снизу 2 см;
- слева 3 см;
- справа 1,5 см.

Все страницы работы нумеруются арабскими цифрами. Нумерация должна быть сквозной, от титульного до последнего листа текста. На титульном листе нумерация страниц не проставляется.

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы и т.д.) располагаются непосредственно после текста, где они упоминаются впервые или на следующей странице. Каждая иллюстрация должна иметь название, которое приводится после слова Рис. и её номера. Нумерация иллюстраций должна быть сплошной по всему тексту.

Раздел 1. Механическое оборудование сцены

Тема 1.2. Планшет сцены и его механизация (2 часа)

Виды самостоятельной работы студента.

Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной самостоятельной работы, выполните чертеж планшета сцены.

Методические указания.

Чертеж планшета сцены выполняется на бумаге для рисования формата А3.

Формы контроля.

Сдача работы в срок.

Выполнение требований к оформлению работы.

Тема 1.3. Верховое оборудование сцены (2 часа)

Виды самостоятельной работы студента.

Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной самостоятельной работы, выполните чертеж подъемного устройства.

Методические указания.

Чертеж подъемного устройства выполняется на бумаге для рисования формата А3.

Формы контроля.

Сдача работы в срок.

Выполнение требований к оформлению работы.

Тема 1.4. Занавесы (2 часа)

Виды самостоятельной работы студента.

Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной самостоятельной работы, выполните чертеж схемы раздвижного занавеса.

Методические указания.

Чертеж схемы раздвижного занавеса выполняется на бумаге для рисования формата А3.

Формы контроля.

Сдача работы в срок.

Выполнение требований к оформлению работы.

Раздел 2. Технология изготовления декорационного оформления

Тема 2.1. Жесткие декорации (2 часа)

Виды самостоятельной работы студента.

Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной самостоятельной работы, выполните чертеж декорации «Балюстрада».

Методические указания.

Чертеж схемы декорации «Балюстрада» выполняется на бумаге для рисования формата А3.

Формы контроля.

Сдача работы в срок.

Выполнение требований к оформлению работы.

Тема 2.2. Мягкие декорации (2 часа)**Виды самостоятельной работы студента.**

Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной самостоятельной работы, выполните эскиз задника к спектаклю.

Методические указания.

Эскиз задника к спектаклю «Балюстрада» выполняется на бумаге для рисования формата А3.

Формы контроля.

Сдача работы в срок.

Выполнение требований к оформлению работы.

Тема 2.3. Театральная бутафория (2 часа)**Виды самостоятельной работы студента.**

Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной самостоятельной работы, выполните имитацию различных материалов в технике папье-маше (по выбору обучающегося).

Методические указания.

Имитация различных материалов в технике папье-маше выполняется в соответствии с методическими рекомендациями.

Формы контроля.

Сдача работы в срок.

Выполнение требований к оформлению работы.

Тема 2.4. Декорационно-живописные работы (2 часа)**Виды самостоятельной работы студента.**

Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной самостоятельной работы, выполните имитацию крупной фактуры на ткани (по выбору обучающегося).

Методические указания.

Имитация крупной фактуры на ткани выполняется в соответствии с методическими рекомендациями.

Формы контроля.

Сдача работы в срок.

Выполнение требований к оформлению работы.

Раздел 3. Работа над выпуском нового спектакля

Тема 3.1. Подготовительный период (2 часа)

Виды самостоятельной работы студента.

Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной самостоятельной работы, выполните технологическое описание оформления спектакля.

Методические указания.

Технологическое описание оформления спектакля выполняется в печатном виде с использованием ресурсов сети Интернет.

Формы контроля.

Сдача работы в срок.

Выполнение требований к оформлению работы.

Тема 3.1. Подготовительный период (2 часв)

Виды самостоятельной работы студента.

Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной самостоятельной работы, составьте паспорт спектакля.

Методические указания.

Паспорт спектакля оформляется в печатном виде с использованием ресурсов сети Интернет.

Формы контроля.

Сдача работы в срок.

Выполнение требований к оформлению работы.

Список литературы:

Основные источники:

- Абрамовский Г., Арановский М., Белецкий И., Данько Л., Катанова С., Кенигсберг А. 100 опер (история создания, сюжет, музыка), Л. Музыка, 1981.
- Авсиян О.А. Композиция (на пути к творчеству). М., 2004.
- Базанов В. В. «Технология изготовления театральных декораций», 1961.
- Базанов В.В. «Сцена. Техника. Спектакль» 1963.
- Градова К.В., Гутина А. Театральный костюм. М., ВТО, 1979.
- Градова К.В., Театральный костюм (выпуск 2-й) М., СТД РСФСР, 1986.
- Козлинский В.И., Фрзе Э.П. Художник и театр. М.: Советский художник, 1975.
- Монтау Л. Сценическая техника и технология спектакля / Монтау Л. Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2013.
- Мюллер В.Н. «Декорационное оформление спектакля», 1954.
- Панеро Д., Зелник М. Основы эргономики. Человек, пространство, интерьер. – М.: Астрель, 2006.
- Таиров А.Я. «Записки режиссера», 2000.
- Хромченко С.М. Солист Большого театра / Хромченко С.М. М.: Человек, 2016.
- Энтелис Л. 100 балетных либретто. Л., 1971.

Дополнительные источники:

- Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., Искусство, 1977.
- Коссаковский А.В. «Техника постройки декораций», 1954.
- Мастера искусства о композиции Школа изобразительного искусства. Вып.6, М., 1963.
- Сосунов Н.Н. «Театральный макет», 1960.
- Школа изобразительного искусства (сб. статей). Вып.9,10, М.,1963.
- Цидина Т.Д. История русского театра: от истоков до рубежа XVIII–XIX вв./ Цидина Т.Д. Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2017.