

Рекомендации студентам курса «Сценография» БВШД

Важно развивать навыки рисования, владение разными графическими техниками (работа пятном, линией и цветом). Рисовать пространства и людей. Эти навыки необходимы для создания эскизов сценографии и костюмов.

Для развития чувства пространства и формы человека хорошо завести небольшой альбом для быстрых набросков. Разными средствами, карандашом, ручкой, маркером, углем, кистью, рисовать наброски пространств и людей (можно отдельно). Рисовать, как можно чаще, в метро, автобусе и т.д., уделять рисунку от 30 минут до 3 часов в день.

Очень хорошо в графике и рисунке развивают курсы Дмитрия Горелышева или интенсивны Виктора Меламеда в БВШД.

Полезные Программы:

- Sketch Up (умение создавать 3d модели сценографии, сложных пространств);
- Photoshop (умение быстро создавать эскизы сценографии, декораций);
- Illustrator (векторные изображения);
- AutoCAD (программа для черчения);
- Любые другие графические программы, программы монтажа видео (Premier, Final Cut...).

Рекомендуется максимальное погружение в театральную культуру и просмотр спектаклей современных направлений в театре, перформансе, танце, фестивалей Территория, NET, спектаклей "Гоголь Центра", театра "Практика", "Центра Мейерхольда", "Театра Наций", "Школы Драматического Искусства"...

Рекомендуемые режиссеры: Богомолов, Серебренников, Дмитрий Крымов, Диденко, Квятковский, Григорян, Вырыпаев.

Спектакли выборочно:

Театр Наций: Гамлет Коллаж, Сказки Пушкина, Камень, Женитьба...
Электротheater «Станиславский»: спектакли Геббельса, Кастеллучи.
Театр Практика: спектакли Вырыпаева.
Санкт Петербург, новая сцена Александринского Театра: Экспонат/
Пробуждение, Земля, Камера Обскура.

Так же рекомендовано посещение выставок современного искусства, лекций и дискуссий. Лекции проходят в Центре современного искусства "Гараж", ГЦСИ, Стрелка, ИПСИ.

Для знакомства с телесными практиками и современными формами танца можно ходить в летнюю школу танца Цех или участвовать в лабораториях современных хореографов.

Приветствуется любая практика в сфере театра или современного искусства.

Полезно развивать навыки работы руками: работа с деревом, металлом, картоном, тканью, кройка и шитье, скульптура, создание макетов, пространственных инсталляций.

Тексты, которые необходимо прочитать до начала обучения:

1. Ханс-Тис Леман «Постдраматический театр», пер. Наталья Исаева — Изд: ABCdesign, <http://www.ozon.ru/context/detail/id/23906248/>
2. Р. Голдберг «Искусство перформанса. От футуризма до наших дней» — Москва: Ad Marginem, 2013 <http://www.ozon.ru/context/detail/id/24917758/>
3. Эрика Фишер-Лихте "Эстетика Перформативности", <http://www.ozon.ru/context/detail/id/31119552/>

Пьесы для факультативного чтения:

- Еврипид: «Медея»
- Аристофан: «Лисистрата»
- Софокл: «Царь Эдип»
- Шекспир: «Гамлет», «Сон в летнюю ночь»
- Мольер: «Тартюф»
- Бомарше: «Свадьба Фигаро»
- Гете: «Фауст»
- Грибоедов: «Горе от ума»
- Пушкин: Маленькие трагедии, «Борис Годунов»
- Лермонтов: «Маскарад»
- Гоголь: «Ревизор», «Женитьба»
- Островский: «Гроза», «Лес»
- Тургенев: «Месяц в деревне»
- Ибсен: «Гедда Габлер», «Кукольный дом»
- Ионеско: «Стулья»
- А. К. Толстой: «Царь Федор Иоанович»
- Л. Н. Толстой: «Живой труп»
- Горький: «На дне»
- Булгаков: «Бег», «Дни Турбиных»
- Т. Уильямс: «Трамвай „Желание“»
- Л. Андреев: «Жизнь человека»
- Метерлинк: «Синяя птица»
- Пинтер: «День рождения»
- Брехт: «Трёхгрошовая опера»
- Беккет: «В ожидании Годо»
- М. Равенхилл «Откровенные полароидные снимки»
- И. Вырыпаев «Кислород», «Уфо»

Литература для изучения за учебный год, частично есть в библиотеке БВШД:

- В.В.Базанов «Технология сцены» — Москва 2005г.
- Е.П.Древалёва, Д.Г.Исмагилов «Театральное освещение» — Москва, 2005г.
- Наталия Стасюк, Татьяна Киселева, Ирина Орлова «Макетирование» — Изд: Архитектура-С <http://www.ozon.ru/context/detail/id/6118272/>
- Colin Winslow «The Handbook of Model-making for Set Designers» Paperback
- Max Keller «Light Fantastic: The Art and Design of Stage Lighting» Hardcover
- Oscar G. Brockett, Margaret Mitchell and Linda Hardberger «Making the Scene: A History of Stage Design and Technology in Europe and the United States», 2010
- Журналы «Театр» и «Сцена»
- Phoebe Adler (Editor) «Behind the Scenes: Contemporary Set Design» Paperback
- RoseLee Goldberg «Performa 11: Staging Ideas» Paperback – May 31, 2014
- Виктор Березкин «Театр художника. Истоки и начала» — Москва: Либроком, 2012 <http://www.ozon.ru/context/detail/id/7316423/>
- Tina Bicat «Puppets and Performing Objects: A Practical Guide»
- О.Шейнцис «Зачем нужен художник» — Москва, 2008г.

Дополнительная литература:

- А.Д.Понсов «Конструкции и технология изготовления театральных декораций» — Москва 2001г.
- А.Н.Домбровский, Ю.Н.Орса и др. «Черчение. Курс довузовская подготовка архитектора» — Москва, 2013г.
- Виктор Березкин «Искусство сценографии мирового театра. Том 1. От истоков до середины XX века» <http://www.ozon.ru/context/detail/id/5811208/>
- Виктор Березки «Искусство сценографии мирового театра. Том 2. Вторая половина XX века. В зеркале Пражских Квадриеннале 1967-1999 годов», <http://www.ozon.ru/context/detail/id/8141861/>
- R. Klanten (Editor), L. Feireiss (Editor), S. Ehmman (Editor) «Staging Space: Scenic Interiors and Spatial Experiences» Hardcover.
- Исаев С.А., Как всегда — об авангарде: Антология французского театрального авангарда / Сост., вступит. ст., пер. с франц., коммент., М.: ТПФ «Союзтеатр», издательство «Гитис», 1992. 288 с. <http://teatr-lib.ru/Library/Avant/avant/>

- Русский театр 1824-1941. Иллюстрированная хроника российской театральной жизни, М, Интеррос, 2006.
- Липовецкий М., Боймерс Б. «Перформансы насилия. Литературные и театральные эксперименты «новой драмы» — Изд: Новое литературное обозрение, 2012.
- Michael Holt «Stage Design & Properties (Phaidon Theater Manuals) Paperback.
- Colin Winslow The Handbook of Set Design Paperback.
- Кудряшов К.В «Архитектурная графика» — Москва 2005.
- Дж. Миллер «Мебель. Все стили от древности до современности» АСТ 2006г.
- Деготь Е., Русское искусство XX века, М., Трилистник, 2002, С.223.
- Ильин И.П., Постмодернизм: Словарь терминов. М., 2001.
- Пави П., Словарь театра, М., Прогресс, 1991.
- Барба Э., Савареца Н., Словарь театральной антропологии, М., Артист.Режиссер.Театр, 2010, с.320.
- Эсслин М., Театр абсурда, Спб, Балтийские сезоны, 2010.
- Рудницкий К., Мейерхольд, М., Искусство, 1981.
- Р.П.Кречетова, А.А.Михайлова «Давид Боровский» — Москва, 2002г.
- А.А.Михайлова и др. «Мейерхольд и художники» — Москва, 1995г.
- С.М.Бархин «Ламповая копоть» — Москва, 2007г.
- Кочергин Э., Записки планшетной крысы, СпБ, Вита Нова, 2013.
- Арто А., Театр и его двойник, М, Симпозиум, 2000.
- Гротовский Е., К бедному театру, М., Артист.Режиссер.Театр, 2009.
- Березкин В., Роберт Уилсон. Театр художника, М., Аграф, 2003.
- В. Советов «Театральные куклы. Технология изготовления.» Учебник, 2014, <http://www.ozon.ru/context/detail/id/27378615/>
- Барт Р., О театре, М, Ad Marginem, 2012.
- Беньямин В., Московский дневник, М, Ad Marginem, 2012.
- Jerome Bel, Boris Charmatz, Emails 2009-2010, les presses du reel, 2013.
- Julian Beck, The Life of the Theatre, Limelight Editions, 2004.
- Luk van den Dries, Corpus Jan Fabre. Observations of a creative process, Imschoot, Gent, 2006.
- Le Cas Avignon 2005, coordonné par Georges Banu et Bruno Tackels, éd. L'entretemps, 2006.
- Anna Birch, Joanne Tompkins, Performing Site-Specific Theatre: Politics, Place, Practice (Performance Interventions).
- Palgrave Macmillan, UK (Basingstoke, Hampshire), 2001 Marion.

Полезная литература и ссылки по основам композиции и рисунка:

1. Студия рисунка: <http://strg-circle.livejournal.com/profile>
2. Курс предметной композиции: <http://strg-circle.livejournal.com/473562.html>
3. Книги: <http://strg-circle.livejournal.com/297477.html>
4. В. А. Фаворский. "Теория композиции".
5. Юрий Короев, «Начертательная геометрия».
6. Ольга Голубева, «Основы композиции» <http://www.newsman.tsu.ru/wp-content/uploads/library/photojourn/golubeva.pdf> Самые базовые понятия о композиции и выразительных средствах (полезно на начальном этапе).
7. Иоханнес Иттен, «Искусство формы»/«Искусство цвета». Книги с очень ясным посылом и ярко выраженной практической ориентированностью. Можно брать и пользоваться.
8. Рудольф Арнхейм, «Искусство и визуальное восприятие». О психологии восприятия искусства.
9. Сайт со статьями по композиции, восприятию, пропорциям, ритме: http://hudozhnikam.ru/zolotoe_sechenie/26.html