

Рекомендации студентам курса «Сценография» БВШД

Важно развивать навыки рисования для создания эскизов сценографии и костюмов:

- цифровым способом (на планшете) с использованием графических программ
- традиционным на бумаге, используя разные инструменты (карандашом, ручкой, маркером, углем, кистью) и техники (работа пятном, линией и цветом).

Важно рисовать пространства и людей. Для развития чувства пространства и формы человека рекомендуется завести небольшой альбом для быстрых набросков разными средствами: Рисовать, как можно чаще, в метро, автобусе и т.д., уделять рисунку от 30 минут до 3 часов в день.

Программы, которые необходимо освоить:

- Sketch Up (умение создавать 3d модели сценографии, сложных пространств);
- Photoshop или Procreate (умение быстро создавать эскизы сценографии, декораций)

Полезные Программы:

- Illustrator (для создания векторной графики);
- AutoCAD (программа для черчения) или другие программы для черчения;
- Программы монтажа видео (Premier, Final Cut...).

Погружение в контекст и насмотренность:

Рекомендуется максимальное погружение в театральную культуру и просмотр спектаклей современных направлений в театре, перформансе, танце.

Так же рекомендовано посещение выставок современного искусства, лекций и дискуссий. Лекции проходят в Центре современного искусства «Гараж», ГЦСИ, Стрелке, ИПСИ, ГЭС-2, Мультимедиа Арт музее.

Для знакомства с телесными практиками и современными формами танца ценно посещать телесные тренинги или участвовать в лабораториях современных хореографов.

Приветствуется любая практика в сфере театра или современного искусства.

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

Тексты, которые полезно прочитать до начала обучения:

1. Ханс-Тис Леман «Постдраматический театр», пер. Наталья Исаева — Изд: ABCdesign, <http://www.ozon.ru/context/detail/id/23906248/>
2. Роузли 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:

- Андреев Л. Н. «Жизнь человека»
 - Булгаков М. А. «Бег», «Дни Турбиных»
 - Гоголь Н. В. «Ревизор», «Женитьба»
 - Горький М. А. «На дне»
 - Грибоедов А. С. «Горе от ума»
 - Лермонтов М. Ю. «Маскарад»
 - Островский А. Н. «Гроза», «Лес»
 - Пушкин А. С. «Маленькие трагедии», «Борис Годунов»
 - Толстой А. К. «Царь Федор Иоанович»
 - Толстой Л. Н. «Живой труп»
 - Тургенев И. С. «Месяц в деревне»
-
- Аристофан «Лисистрата»
 - Беккет С. «В ожидании Годо»
 - Бомарше П. «Свадьба Фигаро»
 - Брехт Б. «Трёхгрошовая опера»
 - Гете И. В. «Фауст»
 - Еврипид «Медея»
 - Ибсен Г. «Гедда Габлер», «Кукольный дом»
 - Ионеско Э. «Стулья»
 - Метерлинк М. «Синяя птица»

- Мольер Ж.-Б. «Тартюф»
- Пинтер Г. «День рождения»
- Равенhill М. «Откровенные полароидные снимки»
- Софокл «Царь Эдип»
- Уильямс Т. «Трамвай „Желание“»
- Шекспир У. «Гамлет», «Сон в летнюю ночь»

Литература для факультативного изучения:

- Базанов В. В. *Технология сцены*. — Москва, 2005.
- Березкин В. *Театр художника. Истоки и начала*. — Москва: Либроком, 2012.
- Древалёва Е. П., Исмагилов Д. Г. *Театральное освещение*. — Москва, 2005.
- Стасюк Н., Киселева Т., Орлова И. *Макетирование*. — Москва: Архитектура-С.
- Шейнцис О. *Зачем нужен художник*. — Москва, 2008.
- Журналы «Театр» и «Сцена».
- Adler P. (ed.). *Behind the Scenes: Contemporary Set Design*. — Paperback.
- Bicat T. *Puppets and Performing Objects: A Practical Guide*.
- Brockett O. G., Mitchell M., Hardberger L. *Making the Scene: A History of Stage Design and Technology in Europe and the United States*. — 2010.
- Goldberg R. *Performa 11: Staging Ideas*. — Paperback, 31 May 2014.
- Keller M. *Light Fantastic: The Art and Design of Stage Lighting*. — Hardcover.
- Winslow C. *The Handbook of Model-making for Set Designers*. — Paperback.

Дополнительная литература:

- Арто А. *Театр и его двойник*. — Москва: Симпозиум, 2000.
- Барба Э., Саварежа Н. *Словарь театральной антропологии*. — Москва: Артист. Режиссёр. Театр, 2010.
- Бархин С. М. *Ламповая копоть*. — Москва, 2007.
- Барт Р. *О театре*. — Москва: Ad Marginem, 2012.
- Березкин В. *Искусство сценографии мирового театра. Том 1. От истоков до середины XX века*.
- Березкин В. *Искусство сценографии мирового театра. Том 2. Вторая половина XX века. В зеркале Пражских Квадриеннале 1967–1999 годов*.
- Березкин В. Роберт Уилсон. *Театр художника*. — Москва: Аграф, 2003.

- Беньямин В. *Московский дневник*. — Москва: Ad Marginem, 2012.
- Гротовский Е. *К бедному театру*. — Москва: Артист. Режиссёр. Театр, 2009.
- Деготь Е. *Русское искусство XX века*. — Москва: Трилистник, 2002. — 223 с.
- Домбровский А. Н., Орса Ю. Н. и др. *Черчение. Курс довузовская подготовка архитектора*. — Москва, 2013.
- Ильин И. П. *Постмодернизм: Словарь терминов*. — Москва, 2001.
- Исаев С. А. *Как всегда — об авангарде: Антология французского театрального авангарда*. — Москва: ГИТИС, 1992.
- Кочергин Э. *Записки планшетной крысы*. — Санкт-Петербург: Вита Нова, 2013.
- Кречетова Р. П., Михайлова А. А. *Давид Боровский*. — Москва, 2002.
- Кудряшов К. В. *Архитектурная графика*. — Москва, 2005.
- Липовецкий М., Боймерс Б. *Перформансы насилия. Литературные и театральные эксперименты „новой драмы“*. — Москва: Новое литературное обозрение, 2012.
- Михайлова А. А. и др. *Мейерхольд и художники*. — Москва, 1995.
- Миллер Дж. *Мебель. Все стили от древности до современности*. — Москва: АСТ, 2006.
- Пави П. *Словарь театра*. — Москва: Прогресс, 1991.
- Понсов А. Д. *Конструкции и технология изготовления театральных декораций*. — Москва, 2001.
- Рубин Н. *Творческий акт. Дорога к сути*, 20024
- Рудницкий К. *Мейерхольд*. — Москва: Искусство, 1981.
- Советов В. *Театральные куклы. Технология изготовления*. — Учебник, 2014.
- «Русский театр 1824–1941. Иллюстрированная хроника российской театральной жизни». — Москва: Интеррос, 2006.
- Эсслин М. *Театр абсурда*. — Санкт-Петербург: Балтийские сезоны, 2010.
- Adler P., Feireiss L., Ehmann S. (eds.). *Staging Space: Scenic Interiors and Spatial Experiences*. — Hardcover.
- Beck J. *The Life of the Theatre*. — New York: Limelight Editions, 2004.
- Bel J., Charmatz B. *Emails 2009–2010*. — Dijon: Les presses du réel, 2013.
- Birch A., Tompkins J. *Performing Site-Specific Theatre: Politics, Place, Practice (Performance Interventions)*. — Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2001.
- Holt M. *Stage Design & Properties (Phaidon Theater Manuals)*. — Paperback.
- Klanten R., Feireiss L., Ehmann S. (eds.). *Staging Space: Scenic Interiors and Spatial Experiences*. — Hardcover.

- Le Cas Avignon 2005, coord. par Georges Banu et Bruno Tackels. — Paris: L'Entretemps, 2006.
- van den Dries L. *Corpus Jan Fabre. Observations of a Creative Process*. — Gent: Imschoot, 2006.
- Winslow C. *The Handbook of Set Design*. — Paperback.

Полезная литература и ссылки по основам композиции и рисунка:

- Арнхейм Р. *Искусство и визуальное восприятие. О психологии восприятия искусства*.
- Иттен И. *Искусство формы / Искусство цвета*.
- Короев Ю. *Начертательная геометрия*.
- Фаворский В. А. *Теория композиции*.

Сайт со статьями по композиции, восприятию, пропорциям, ритме:

https://hudozhnikam.ru/zolotoe_sechenie/26.html

Источник с прочими полезными книгами:

<http://strg-circle.livejournal.com/297477.html>