

Мастерство художника в сценическом искусстве

Учитель ИЗО МБОУ СОШ № 1 г. Азов
Компасенко Оксана Николаевна

Изящный и грациозный балет;
сочные, бархатные, виртуозные голоса оперы;
яркая образами и сложно- сплетениями
драматургия театра;
поражающий своими трюками цирковой манеж;
многогранность кино и анимации.

Все эти искусства способны обворожить даже
искушенного зрителя

Да , *синтетические искусства*, а именно это понятие объединяет все сказанное ранее, несут в себе огромный творческий материал, который способен духовно и эмоционально обогатить мир зрителя.

Поделим эти искусства на

- ▣ СЦЕНИЧЕСКИЕ (театр, балет, опера)
 - ▣ ЗРЕЛИЩНЫЕ (цирк, эстрада)
 - ▣ ЭКРАННЫЕ (кино, анимация)

СЦЕНИЧЕСКИЕ

Сценография – художественное оформление спектакля и создание изобразительно-пластического образа, существующего в сценическом времени и пространстве. В спектакле к искусству сценографии относятся все: декорации, костюмы, бутафория, грим, свет.

Художник театра непосредственно связан с живописью, графикой, скульптурой, архитектурой — так как в той или иной мере использует выразительные средства этих видов искусства.

Как помочь зрителю поверить в правдивость происходящего на сцене?

Давайте рассмотрим как именно в синтетических искусствах может проявить свое мастерство художник.

Итак , начнем во-первых с внешнего перевоплощения актеров на сцене, манеже, экране, а именно...

ГРИМ

- ▣ работа **художника-гримера** (театральный художник, создающий оригинальный авторский грим)
- ▣ работа **пастижера**
(специалист по изготовлению париков, накладных усов и бород)

Пример в синтетических искусствах

Синтетические искусства уже невозможно представить себе без мастеров грима.

Профессия гримера обычно привлекает творческих людей, немногие смотрят на нее как на ремесло. Гримёр учитывает особенности театрального и киноискусства, так как выполняемая им работа тесно связана с другими технологиями этих сфер, например, освещением. Для такой деятельности нужны особые свойства:

- ✓ творческий подход и образное мышление
- ✓ находчивость и изобретательность
- ✓ сосредоточенность и аккуратность
- ✓ терпеливость и усидчивость
- ✓ отличная зрительная память
- ✓ хорошая мелкая моторика рук

Также желательно иметь покладистый характер и уметь общаться с людьми в разном настроении. Не помешают некоторые познания в истории моды и общая эрудиция.

Гримеры работают в **театрах**, на **киностудиях**, на **телевидении** – везде, где нужно создавать образы путем изменения внешности человека. Это специальные составы, парики, наклейки, краски. Все это изготовлено на таких составах, которые могут находиться на лице долгое время.

Выделяют два основных вида грима:

Живописный используют в реалистических сюжетах, он помогает незаметно подчеркнуть черты характера героя или кардинальным образом изменить ее.

Пластический позволяет до неузнаваемости изменить человека. Здесь применяются силиконовые, латексные или пенополиуретановые накладки. Именно при помощи такого грима и создаются аватары, Халк, Франкенштейн и другие запоминающиеся персонажи.

Грим театральный в отличии от использованного в кино (особенно крупный план) гораздо более резкий и интенсивный и при близком рассмотрении может выглядеть даже отталкивающе.

Можно выделить также:

- **условный грим** (добиться максимального сходства) :
 - **портретный** (исторический (персонаж, известная личность)
 - **национальный**
 - **возрастной**
- **характерный грим** основанный на физиогномики и создает моментальное впечатление о характере персонажа.

Театральный грим считается условным и применяется для проработки простых и понятных образов. Когда используется пластический грим, театральный образ получается особенно реалистичен. Театральному гримеру важно учитывать оттенки сценического освещения.

Искусство гримера в сценических искусствах находится на стыке анатомии, живописи и скульптуры.

- **Грим в балете** более яркий, чем в драмтеатре – большой акцент приходится на глаза и брови: яркие тени, накладные ресницы, четкая линия бровей, чаще, выше, чем своя.
- Особенность **оперного искусства** заключена в том, что исполнители не говорят, а поют. С этой художественной условностью тесно связана специфика гримерного оформления. В опере грим общий, целостный, без дробления на мелкие детали, более резкий, чем в драмтеатре и кино, этого требует удаленность зрительного зала от сцены.

□ работа **Художника-модельера театрального костюма** (театральный художник, исполняющий театральный костюм по эскизам художника-постановщика)

Во-первых, важно понимать, что художник по костюмам – не костюмер. Это две разные профессии, которые ошибочно принимают за одно и то же. Художник по костюмам – это прежде всего профессионал, на котором лежит вся ответственность за бюджет костюма, подбор материалов и аксессуаров, создание внешнего вида и настроения актера, проектирование реквизитов и разработку дизайна.

Художнику по костюмам важно знать историю и особенности культур различных народов мира, на которые опирается режиссер в своей работе;

Во время пошива костюмов ТЕАТР придерживается минимализма и отсутствия мелких деталей. Зритель в театре смотрит на сцену с большого расстояния, из-за этого необходимые детали костюмов увеличивают в размерах. Если актер использует дополнительные детали, такие как кошелек, то он должен быть пошит на несколько размеров больше, чем в действительности. Это же касается и перчаток, обуви, пряжек, серег, колец и тому подобного.

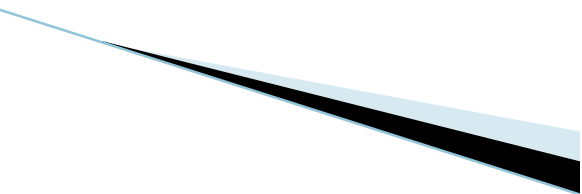
Изделие должно быть либо ярче, либо темнее декораций. Переходные тона и полутона не используются вообще. Это делается для того, чтобы костюм не сливался с декорациями и не превращался в одно большое пятно на сцене. Чем ярче сценография, тем больше заметна работа художника по костюмам.

Для одного героя шьется один костюм. Его приводят в порядок после спектакля, затем используют еще и в следующих постановках.

Художник в театре рука об руку взаимодействует с режиссером, всегда учитывает его творческий замысел и реализовывает его самые дерзкие и фантастические задумки. Опытный и талантливый художник может обогатить режиссерскую идею, стать его соавтором. И объединяя усилия, режиссерский и художественный замысел может достичь невероятного результата. Художник знает устройство сцены изнутри и чувствует его, используя пространственное мышление и изобретательность.

Итак...

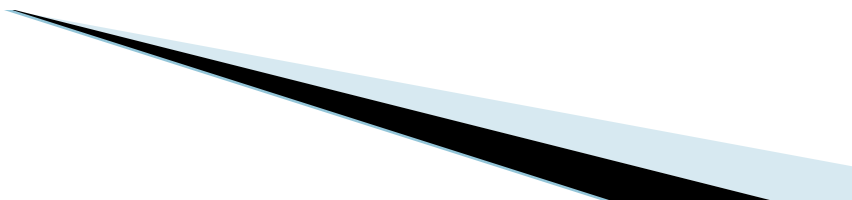
Художник-декоратор – это театральный художник, который переводит авторский замысел художника-постановщика с (плоских) эскизов на (объемные) декорации. Задача декоратора - связать механику сцены с образом спектакля.



художник

▣ **Художник-бутафор** - театральный художник, отвечающий за изготовление эскизов бутафорских изделий, реквизита.

▣ *Художник-скульптор* в театре - создатель по эскизам художника-постановщика элементов объема пластического оформления спектакля.



Б а л е т

Подход декоратора к балету во многом зависит от характера музыки и либретто. Однако существует одна принципиальная основа, на которой должен решаться и балетный номер, и целая постановка. Для балета нужны свобода сцены, отсутствие громоздких строенных декораций, легкость и простота фона, на котором четко и остро рисовался бы каждый силуэт, каждый штрих в движении актера. **Здесь основная цель художника: организовать пространство для движения и ритма.**

Художник в балете

Поэтому в балетных спектаклях, в отличие от драматических и оперных, очень редко встречаются сложные, загромождающие сцену декорации. Основной замысел художественного решения балета получает задний план, кулисы и порталное обрамление.

Сложнее художнику с оперой , ведь она настоятельно требует зрелищности.

Изобразительное искусство, как и музыка и другие компоненты оперного синтеза, имеет свое влияние на зрителя, **в опере оно должно уметь «петь» в общем хоре свою партию**, то есть своими средствами способствовать проявлению оперного образа.

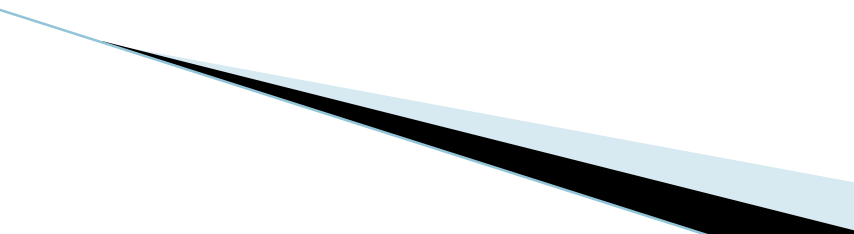


У каждого зрителя впечатления о цирковом спектакле связаны прежде всего с праздником мужества и отваги, разноцветных огней, ярких и веселых красок. Специфика работы художника в цирке обусловлена особой специфической площадкой (арена, открытая для зрителя со всех сторон) и динамичностью циркового действия, требующего большого свободного пространства.

Это значит, что художник должен найти такие декоративные элементы, которые, характеризуя место действия, были бы вместе с тем лаконичны, не загромождали арену, хорошо просматривались со всех сторон. Он должен не только владеть рисунком, цветом, но и отлично знать технологию циркового номера и всего представления в целом.

В цирке, как правило, нет литературных сценариев, дающих художнику обстоятельный и конкретный материал для работы. Он должен сам, по своему усмотрению, искать и находить изобразительное решение феерии, пантомимы, пролога и эпилога представления.

Не следует забывать при этом, что в цирке, в отличие от театров и концертных залов, зрители расположены в амфитеатре, идущем вокруг манежа.



эстрада и художник

Художник на эстраде — творческий участник всей постановочной группы, создающий средствами сценографии в соответствии с режиссерским замыслом. С помощью **художника** по костюмам, по свету, гримера, создает зрительный образ концерта, шоу-программы.

Для театральных постановок такой подход крайне редок, ведь режиссеры на первое место ставят именно идею, сюжет. **А вот в эстраде акцент на одного человека, на одну звезду и центральное действующее лицо.**

Художник-декоратор эстрадных шоу чаще использует *ПРОЕКТНЫЕ* и *АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЕ* декорации.



экранные искусства

Художник по костюмам в кино

Без тщательно продуманных образов и правильно переданной атмосферы ни один фильм и ни одна постановка не заинтересуют своего зрителя. Как же стать частью этого творческого мира, в чем проявляется отличие работы художника по костюмам в театре и кино?

Художник по костюмам кинопроцесса должен:

- полностью понимать процессы работы киноиндустрии;
- уметь передавать социальный статус, настроение и возраст героев при помощи костюмов;
- знать историю и особенности культур различных народов мира, на которые опирается режиссер в своей работе;
- разбираться в маркетинге;
- знать все этапы кинопроизводства
- быть сведущим в искусстве дизайна;

При пошиве костюма в КИНО нельзя упускать мелкие детали, так как в кино многие сцены показывают крупным планом.

Использование всех возможных оттенков и полутонов для тех костюмов, которые будут показывать крупным планом. Чем естественнее и незаметнее работа художника, тем лучше он справился.

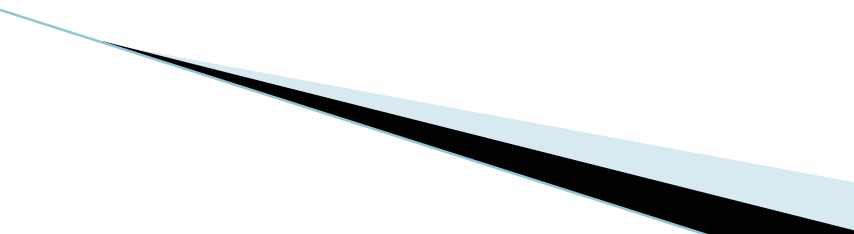
Работу мастеров оценивают и отмечают особыми премиями театральных и кинематографических фестивалей.

анимация и художник

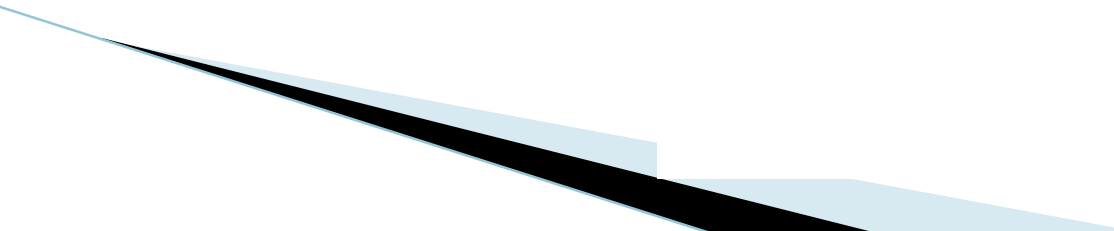
В настоящее время художники-мультипликаторы работают в различных индустриях: кино, телевидении, видеоиграх, рекламе, интернете, музыкальных клипах . При создании анимации используются разнообразные технологии, включая рисунки, кукольную мультипликацию, трёхмерную графику.

Эти особенности приводят к значительным различиям художников-мультипликаторов по специализации:

- художник по персонажам
- художник- контуровщик
- художник постановщик
- художник- фазовщик
- художник- фоновщик
- художник оформитель кукол.



афиша

- **Театральная афиша** – это наглядное свидетельство репертуара театра и его актерского состава. В ней отражены взгляды и вкусы зрителя определенного времени.
 - Над созданием **киноафиши** иногда работает целый коллектив художников. Прежде чем приступить к работе, мастера просматривали киноленту, выбирают подходящий кадр и делают несколько набросков. Наиболее удачные из них утверждают, и только затем художник принимается за творчество.
- 

Работы ребят о синтетических искусствах

Бондаренко Е.

Шабунин С.

Работы ребят

Возмищева К.

Волкова П.

Используемый интернет ресурс:

- ru.wikipedia.org
- [фото yandex.ru](http://photo.yandex.ru)
- <https://vyuchit.work/samorazvitie/sekretyi/hudozhnik-po-kostyumam.html>
- <https://fb.ru/article/189286/что-такое-afisha-afisha-proshlogo-i-buduschego>
- <https://edunews.ru/professii/obzor/moda/grimer.html>