

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы
«Колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

По теме:

**Активизация учебно-познавательной деятельности
на уроках композиции**

по разделу междисциплинарного курса

МДК 01.01.01 Композиция

специальность:

54.02.05 Живопись

Москва

2021

РАССМОТРЕНО на заседании
предметной (цикловой) комиссии

Протокол № 7 от «25» февраля 2021 г.

Составитель (автор):

В.А. Лотова, преподаватель художественного отделения ГБПОУ
г. Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства
имени Г.П. Вишневской»

Содержание

Предисловие	1
Основная часть	1
Фестиваль “Неделя театра”	3
Игровые ситуации	5
Смена роли: ученик – учитель.	5
Смена места: обмен эскизами.	5
Обмен опытом – проведение открытого урока со старшекурсниками.	6
Сотрудничество с другими отделениями колледжа – эскизы для реальных колледжных спектаклей.	6
Внешняя оценка – показ работ в художественных ВУЗах.	6
Смена впечатлений – поход на выставки, работа в настоящем театре в живописных и бутафорских цехах, экскурсии в театральные мастерские.	6
Послесловие	7
Список литературы	7

Предисловие

Первостепенное значение в формировании будущих художников театра имеет именно воспитательный момент. Из колледжа должны выйти люди умелые, подготовленные, способные думать, а не простые исполнители. В каждой работе должно быть видно, что люди думают, а не занимаются пустяками. Все компоненты сцены должны способствовать созданию организованного пространства. Для достижения этой цели на первое место надо поставить трудолюбие и заинтересованность студента. Ведь учащиеся обычно любят делать и согласны потратить свое время только на то, что их заинтересовало.

Здесь следует отметить особенности нашего колледжного контингента. Почти все студенты, приходящие на первый курс вообще ни разу не были в театре, а получаемую специальность рассматривают как аналог деятельности дизайнера-декоратора. Уровень культуры и вкус воспитаны на гляцевых изданиях, телевидении и компьютерных играх. Поэтому приходится показывать массу различных изображений, чтобы хоть минимально познакомить студентов с историей искусства, материальной культуры и быта и сбить хотя бы часть комиксно-мультикшной эстетики.

Основная часть.

Для того, чтобы учебный процесс был интересен студентам на протяжении всех лет учебы в колледже, существует гибкая система выбора тем по композиции. Студентам задается некий общий период, в рамках которого в выборе конкретной пьесы они свободны. Первые две темы полностью абстрактны. Это современная бытовая пьеса, декорации к которой почти подсмотрены в реальной жизни, и пьеса-сказка, оставляющая свободный полет фантазии. На протяжении следующих двух курсов, выбор ограничен лишь страной – второй курс делает русские пьесы до XX века, а третий – зарубежные – и жанром, так как в первом семестре дается драматическое произведение, а во втором – музыкальное. В остальном учащимся предоставлена полная свобода. Они могут выбрать какую-либо историческую пьесу с серьезным сюжетом.

Помимо интересной учебной программы, существуют внешние способы повышения заинтересованности учащихся. Я использовала следующие:

Повышение конкурентоспособности

Награждение – участие в выставках и конкурсах,

Игровые ситуации,

Обмен опытом – проведение уроков старшекурсниками,

Смена впечатлений – поход на выставки, работа в настоящем театре в живописных и бутафорских цехах, экскурсии в театральные мастерские

Перерыв на отдых – фестиваль “Неделя театра”

Сотрудничество с другими отделениями колледжа – эскизы для реальных колледжных спектаклей

Внешняя оценка – показ работ в художественных ВУЗах.

Прослушивание музыки на уроках,

Просмотр работ, выполненных студентами в предыдущие годы,

Просмотр фотографий спектаклей, работ и фрагментов декораций в книгах, журналах, на компьютере и через интернет,

Обсуждение просмотренных спектаклей,

Использование различных материалов – макет и эскизы, работа с разными фактурами,

Компьютеризация - рисование эскизов на компьютере.

Первейший и наиважнейший из этих способов -

Повышение конкурентоспособности

Для того, чтобы в группе профессиональный рост шел неуклонно и быстро необходимо, чтобы каждый студент старался, как говорится, не ударить в грязь лицом. Здоровая конкуренция между студентами не только мобилизует их силы, но и способствует росту всей группы в целом.

Студенту обязательно должно быть хотя бы стыдно оказаться хуже всех. К сожалению, у некоторой части учащихся эта склонность от природы отсутствует. Для ее развития используется старинный метод кнута и пряника.

В качестве кнута используется отчисление, выпуск со справкой и оставление на второй год. Отчислять двоечников просто необходимо, так как надо, чтоб студент держался за свое место и прилагал усилия, чтобы не остаться за бортом.

В качестве пряника используются всяческие награды:

Награждение – участие в выставках и конкурсах,

Каждый раз по итогам семестрового просмотра проходит выставка лучших работ студентов. Участие в ней очень престижно, так как именно с таких выставок работы потом отбирают для показов городского значения и для экспонирования за рубежом. На зарубежные выставки вместе с работами получают возможность съездить и сами студенты, что придает дополнительный стимул. Принципиальным является то, что это работы уже прошедшего полугодия, отобранные педагогами в ходе семестрового просмотра, а ни в коем случае не текущие работы, потому что иначе пропадает интрига – учащийся, видя что картин на выставку и так взяли

достаточно, перестает волноваться по поводу своей оценки и может так сильно расслабиться, что пропустить остаток учебы вообще.

Помимо этого, я считаю крайне полезным проведение творческих конкурсов в течение семестра. Мы проводили такие конкурсы по теме «автопортрет», «театральный натюрморт» (не поставленный, а сочиненный), рождественскую пьесу для кукольного театра – Вертеп.

Жюри на этих конкурсах два – одно состоит из преподавателей, а второе из самих студентов.

В этих конкурсах ключевым является слово «творческие». Работы, представленные на них не обязательно должны быть академичными, они могут быть даже эпатажными. На конкурс автопортрета один из студентов представил отпечатки частей своего тела на стекле. Главное, чтобы в них проявились фантазия, образность и профессионализм.

Результатом становится раскрепощение в творчестве, активное подключение фантазии, отвлечение (воспринимаемое как развлечение) от основной работы, и, пожалуй, самое главное – активная стимуляция конкурентоспособности между учащимися.

Для этих же целей служит и фестиваль, проводящийся каждый семестр.

Фестиваль “Неделя театра”

Он состоит из целого ряда мероприятий.

Одним из важнейших составляющих является ежедневный просмотр спектаклей. Для лучшего понимания сцены и того, что такое спектакль вообще, просто необходимо регулярно ходить в театр, смотреть множество спектаклей, причем это не обязательно должны быть шедевры. Спектакли средней руки и даже просто плохие будят фантазию, на них начинаешь думать: а я бы тут сделал так то и так то, а здесь вообще по другому. Лучшие же спектакли, в которых все найдено, сбалансировано и уравновешено, оставляют просто ощущение восторга, никак не заставляя работать голову.

Постоянное посещение представлений формирует абстрактное мышление, повышает культурный уровень и воспитывает чувство сценического масштаба.

И, конечно именно в действующем спектакле можно познакомиться с массой именно театральных приемов, понять, как что работает, и какими средствами достигается тот или иной эффект. Полученные знания можно потом применять и при работе над собственными декорациями.

В свете того, что, как я упоминала, многие студенты ни разу не были в театре, ежедневный недельный просмотр спектаклей становится просто необходимостью. Так как пойти в театр сразу со всеми студентами было невозможно, «театр пришел к нам». При помощи проектора мы на большом экране просматриваем, или, вернее, прослушиваем, спектакли, записанные на

видео на лучших театральных площадках мира. Различные жанры, подход к исполнению сценического материала, понимание и преобразование стиля – все это должно не только расширить кругозор учащихся, но и привить им некую раскованность, свободу трактовки.

Интересно отметить эволюцию восприятия у студентов разных курсов. Первокурсники с трудом могут просидеть час, а если мы смотрим оперу (на языке оригинала, разумеется), их хватает примерно на 15 минут. Лучше всего ими воспринимается балет. Студенты III-IV курсов сидят весь спектакль от начала и до конца. Причем их восприятие активно: они задают вопросы по проводке спектакля, предлагают альтернативные варианты решения той или иной сцены, решают, что им нравится или вызывает отторжение.

Помимо ежедневных просмотров реальных спектаклей, студенты получают пять пьес, различных по времени и месту создания, по жанру и стилю, в которых эти пьесы можно решить. За эту неделю студенты должны их прочитать, а затем, даже без предварительного сбора материала, постараться передать свое первое видение этого спектакля в небольших эскизах, выполненных в любом материале. Эта работа полезна тем, что учащимся приходится читать и анализировать сразу большой объем текста. Во-первых, они знакомятся с драматургией, а это необходимо сценографу. Во-вторых, из-за сжатых сроков приходится сразу отбирать нужную информацию, а это развивает аналитическое мышление. В-третьих, необходимость исполнения определенного объема работы в сжатые сроки дисциплинирует и приучает к работе в реальном театре, где срок почти всегда минимален. И, конечно, большой объем рисования развивает руку и глаз, добавляет уверенности в рисунке. Получается, что студент осваивает по одной пьесе в день. Так же к положительным аспектам этого фестиваля следует отнести невозможность шаблонного подхода к интерьеру, составляющему большую часть декораций, созданных студентами в рамках данного проекта. Одной из важнейших задач сценографа является создание не просто интерьера, а образного мира героев. Он должен быть личностным, передавать настроение и атмосферу пьесы. Это очень непростая задача, требующая не только знания материала и работы с ним, но и некоего внутреннего чутья, подчеркивающего ощущения и настроения в работах. В связи с тем, что пьесы абсолютно разные, а стандартный подход дает довольно схожие декорации, становится практически невозможно разделять спектакли между собой. У студентов возникают ролевые декорации (просто деревенский дом, какая-то квартира, комната вообще и т.д.). Так как во время фестиваля, из-за большого количества пьес, стандартизация становится заметной уже в ходе работы, учащимся приходится придавать декорации отличительные черты пьесы, использовать атрибуты, подмечать характерные

детали, придающие интерьеру личностность. Такого рода недостатки гораздо заметнее в рамках этого задания, чем во время основного спектакля семестра, который не с чем сравнивать. Опыт же по приданию интерьерам индивидуальности помогает гораздо лучше понять требования преподавателя во время основной работы семестра.

Большой объем информации, получаемой в ходе фестиваля, дает толчок студенческой фантазии, а большой объем эскизов, который студентам приходится выполнять за эту неделю, задает им ритм, который сохраняется и в дальнейшей работе над основным заданием.

Не очень длительные отступления от основной темы дают ученикам не только некоторую смену впечатлений и погружение в мир театра, как таковой, но и способствуют свежему, отстраненному взгляду на основной спектакль семестра. Так же большой объем рисования дает им уверенность рисунка, сообщает работам некоторую беглость, так выгодно отличающую художника-профессионала от начинающего.

Игровой момент, появляющийся в этих конкурсах, подводит нас к следующему пункту:

Игровые ситуации

Наиболее полезными обучающими игровыми ситуациями я считаю ролевые игры. Кстати, они широко распространены и на различных профессиональных тренингах. Наши игры проходят в двух направлениях: смена роли (ученик – учитель) и смена места (студенты как бы встают на место одноклассника).

Смена роли: ученик – учитель.

На собственном опыте я убедилась, насколько полезно ставить учеников на место педагога. Я прошу одного или нескольких студентов разобрать работы, представленные их коллегой. Так, во-первых, у учащихся развивается способность к анализу художественных произведений (и своих в том числе), а критика из уст ровесника иногда воспринимается, как дружеский совет, а не поучение.

Смена места: обмен эскизами.

Суть этого задания в том, что учащийся выполняет один эскиз для “соседа по парте”. Проводится оно между двумя студентами, в работах которых наступил кризис. Так как они рисуют в течение семестра бок о бок, то в общем представляют себе пластические идеи друзей, и опираются на них во время рисования эскиза. “Чужой” эскиз никогда не увеличивается, но может подтолкнуть автора к какому –нибудь своему решению.

Обмен опытом – проведение открытого урока со старшекурсниками.

Очень полезное задание для первокурсников, так как им кажется, что проблем невообразимо много, думать крайне тяжело, а смысла очень мало. Обычно такое настроение возникает в середине первого семестра. Общение со старшими коллегами, уже прошедшими этот этап внушает заинтересованность и некую эйфорию - “я тоже так могу”. Некоторые после этого перевыполняли учебный план. На сознание действует именно то, что рассказывает не педагог, а такой же учащийся, с которым дистанция, естественно, гораздо ближе.

Сотрудничество с другими отделениями колледжа – эскизы для реальных колледжных спектаклей.

Это задание выполняется только по желанию и вводит студентов в мир реального театра. Выполненные эскизы показываются уже напрямую режиссеру, у которого уже есть своя идея, поэтому дополнительно появляется задача на согласование трактовки спектакля. Не все студенты, особенно начинающие могут справиться именно с моментом выработки решения в процессе общения, и идти на компромисс. Главное достоинство этого способа в воспитательном моменте, так как для успешного выполнения задания необходимо умение общаться, работать в команде, иногда просто выполнять что-то. Такие навыки пригодятся и для работы в любом месте.

Внешняя оценка – показ работ в художественных ВУЗах.

Не следует забывать, что колледж – это среднее образовательное звено, и после него студентам придется поступать в ВУЗ. Для того, чтобы этот переход успешно реализовался я знакомила учащихся с различными ВУЗами с целью своевременного выбора одного из них. Решить, в какой институт поступать нужно к началу последнего года обучения, чтобы иметь время на подготовку именно к конкретным требованиям.

Для этой цели, а так же для смены впечатлений от собственных работ мы регулярно показываем студентов (по желанию) ведущим педагогам различных институтов и академикам РАХ. Их оценка не только позволяет по-новому увидеть свою работу, но и заостряет внимание педагога на возможных упущениях.

Смена впечатлений – поход на выставки, работа в настоящем театре в живописных и бутафорских цехах, экскурсии в театральные мастерские.

За время учебы в колледже наши студенты выезжают на практику в другие города и проходят ее в театральные мастерские. Это дает непосредственную, живую связь с театром, позволяет лучше понять

технологии, подловить что-то новое. Этому же способствует и посещение музеев, выставок, экскурсии в различные театральные цеха.

Послесловие

Разнообразию и смена заданий способствуют творческому вдохновению, активизации угасшего интереса, пробуждению конкуренции. Также это способствует повышению культурного уровня и развитию художественного вкуса. К тому же это обогащает ассоциативный ряд, развивает “насмотренность”, необходимую для любой творческой специальности.

Список литературы

1. 4 чувства. Праздник в Петербурге XVIII века. – М.: Художник и книга, 2003 – 176 с.
2. Costumes de ville, Costumes de scene. La collection Umberto Tirelli au Palais Pitti. – Arnoldo Mondadori Editore. 1988. – 259 с.
3. Hartnoll Ph. The Theatre. A Concise history. – Thames & Hudson, 2012, - 312 с.
4. Tarcosz K. Francuski teatr krolewej Marysienki. – Warszawa, Wilanow, 2013. – 132 с.
5. Аникст А., Бояджиев Г. 6 рассказов об американском театре. – М., Искусство, 1983. – 150 с.
6. Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира. – М., Дрофа, 1996, - 288 с.
7. Бархин С. Ламповая копоть. – М.: Близнецы, ГИТИС, 2007 – 528 с.
8. Бархин С. Театр Сергея Бархина. – М.: Близнецы, ГИТИС, 2017 – 346 с.
9. Бархина Т. Розовый пепел. – М.: Близнецы, ГИТИС, 2015 – 311 с.
10. Бенедиктов С. Окна. – М.: Аквариум принт, 2014. – 368 с.
11. Бенъямин В. Происхождение немецкой барочной драмы. – М: Аграф, 2002. – 282 с.
12. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра от истоков до сер. XX века. – М. Красанд, 2011., - 536 с.
13. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Сценографы России. Сергей Бархин. – М.Красанд, 2012., - 640 с.
14. Боровский Д. Костюмы. М.: Новости, 2010, - 328 с.
15. Боровский Д. Макеты. М.: ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, 2015, - 452 с.
16. Боровский Д. Убегающее пространство. – М., ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, 2012. – 360 с.
17. Боссан Ф. Людовик XIV, король-артист. – М: Аграф, 2002. – 272 с.
18. Бояджиев Г.Н., Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. Италия, Испания, Англия. – Ленинград: Искусство, 1973, - 472 с.
19. Бояджиев Г.Н., Образцова А.Г. История зарубежного театра. Т 1. – М.: Просвещение, 1981, - 335 с.
20. Бояджиев Г.Н., Образцова А.Г., Кочетова Е.В. История зарубежного театра. Т 3. – М.: Просвещение, 1986, - 255 с.
21. Бояджиев Г.Н., Образцова А.Г., Якубовский А.А. История зарубежного театра. Т 2. – М.: Просвещение, 1984, - 272 с.
22. Булычева А. Сады Армиды. Музыкальный театр французского барокко. – М., Аграф, 2004. – 448 с.
23. Ванслов В. В. Волшебник театральной сцены. Художник Вирсаладзе. М, Театралис, 2008, 240 с.
24. Встречи с Мейерхольдом. Сборник воспоминаний. – М.: ВТО, 1967. – 622 с.

25. Гвоздев. А.А., Пиотровский А. История европейского театра. Античный театр. Театр эпохи феодализма. – М.: ГИТИС, 2013 – 440 с.
26. Дживелегов А.К., Бояджиев Г.Н. История Западноевропейского театра от возникновения до 1789 года. – М.: ГИТИС, 2013, - 527 с.
27. Дживеллегов А.К. Итальянская народная комедия. Искусство итальянского Возрождения. – М.: ГИТИС, 2012 – 552 с.
28. Для чего... Для кого... Из чего... Как... Технология создания сценического костюма. – М, МХАТ, 2012, - 64 с.
29. Дягилев и его эпоха. – СПб,: ГРМ, 2001, - 319 с
30. Золотницкий Д. Мейерхольд. Роман с советской властью. – М., Аграф, 1999. – 382 с.
31. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века. – М. ГИТИС, 2013. – 662 с.
32. Коваленко Г. театр Веры Мухиной. – М.: ММСИ, 2012 – 240 с.
33. Козлинский В.И., Фрезе Э.П. Художник и театр. – М.: Советский художник, 1975, - 240 с.
34. Кочергин Э. БДТ. – СПб., БДТ, 2017, - 238 с.
35. Кочергин Э. Сценография. – М.: Советский художник, 1990, - 48 с.
36. Крафт. Технология создания сценического костюма. – М, МХАТ, 2013, - 64 с.
37. Кречетова Р. Трое. Любимов. Боровский. Высоцкий. – М., Аст-пресс СКД, 2005. – 335 с.
38. Курилко-Рюмин М.И. Каталог выставки. Театрально-декорационное искусство. – М.: РАХ, 2016 – 166 с.
39. Курилко-Рюмин М.М. Сотворивший чудо. Театрально-декорационное искусство. – М.: РАХ, 2013 – 311 с.
40. Луцкая Е. Валерий Левенталь. - М.: Советский художник, 1989, - 240 с.
41. Михайлова А. Кречетова Р. Давид Боровский. – М. Артист, режиссер, театр, 2002. – 271 с.
42. Моров А.Г. Три века Русской сцены. От истоков до великого Октября. – М, Просвещение, 1978, - 320 с.
43. Пивоварова Н.С. История Русского драматического театра от его истоков до конца XX века. – М.: ГИТИС, 2011. – 702 с.
44. Пожарская М.Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – начала XX века. – М,: Искусство. 1970 – 412 с.
45. Покровский. Б. Сотворение оперного спектакля. – М., Детская литература, 1985, - 143 с.
46. Рынди́н В. Художник и театр. – М, ВТО, 1966. – 256 с.
47. Силюнас В. Испанский театр XVI- XVII веков. М.: Культура, 1995. – 288 с.
48. Театр и зрелищные формы Востока. От ритуала к спектаклю. – М.: ГИТИС, 2012 – 264 с.
49. Театр. Каталог выставки дипломных работ выпускников театрально-декорационного отделения МГАХИ им. В.И. Сурикова. – М. 2012 – 148 с.
50. Театральный костюм на рубеже веков. 1990-2015, М.: ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, 2016 – 680 с.
51. Ушкарев А. История театрального дела в России (1756-1917). – М: МХТ, 2008. – 256 с.
52. Федорова М. Грани творчества. – М. СканРус, 2012 – 135 с.

53. Федоровский Ф. Легенда Большого театра. – М. ГТГ, 2014. – 362 с.
54. Хаунин В. Фильштинский Г. Свет для театра с Глебом Фильштинским. – СПб.: Балтийские сезоны, 2015 – 376 с.
55. Хмелева Н. Художники БДТ. 1919-2006, СПб, русская классика, 2006., 320 с.
56. Шевцова М. Лев Додин и Малый драматический театр. – СПб: Балтийские сезоны, 2014. – 296 с.
57. Шейнцис О. Зачем нужен художник. – М.: Артит, режиссер, театр, 2008. – 302 с.
58. Яськевич И.Г. История искусства музыкального театра. – Новосибирск, НГТИ, 2013, - 351 с.