

Рекомендации по подготовке к собеседованию и заданию по композиции

Специальность 52.05.03 Сценография

Образовательная программа «Художник-постановщик театра»

О цели этой работы

Сценограф – это не декоратор. Это **соавтор истории**: человек, который выстраивает мир спектакля так, чтобы пространство само становилось действующим лицом. Именно поэтому подготовка начинается с литературы – с умения читать **профессиональным взглядом**: видеть среду, эпоху, атмосферу, человека в его материальном и духовном измерении.

Предлагаемый список и задания – не школьный пересказ. Это **первая профессиональная работа**.

Список произведений для обязательного прочтения

Русская литература

Автор	Произведение
А. С. Пушкин	«Барышня-крестьянка», «Медный всадник»
И. С. Тургенев	«Муму»
Н. С. Лесков	«Левша», «Тупейный художник»
Н. В. Гоголь	«Портрет», «Нос», «Шинель»
А. П. Чехов	«Каштанка», «Душечка», «Человек в футляре», «Чайка», «Вишнёвый сад»
М. А. Булгаков	«Морфий», «Собачье сердце»
К. Г. Паустовский	«Телеграмма»

Зарубежная литература

Автор	Произведение
Э. Т. А. Гофман	«Щелкунчик»
Ф. Кафка	«Превращение»
В. Гюго	«Козетта» (эпизод из романа «Отверженные»)

А. Конан Дойл	«Собака Баскервилей»
А. Линдгрэн	«Рони, дочь разбойника»
О. Генри	«Вождь краснокожих»
Э. Хемингуэй	«Старик и море»

Прочитайте произведение **полностью** – не в пересказе, не в кратком содержании. Читайте **медленно**. Останавливайтесь на описаниях мест, предметов, внешности героев. Задавайте себе вопросы:

- *Как здесь пахнет? Какой здесь свет?*
- *Тесно или просторно? Холодно или душно?*
- *Что лежит на столе? Что висит на стене?*

Именно в этих деталях живёт будущая сценография.

Пространство и среда

Составьте **выписки по всем пространствам произведения**, разбив текст на эпизоды. По каждому эпизоду фиксируйте:

Параметр	Что описывать
Место действия	Город / деревня / интерьер / улица / природа
Эпоха	Исторический период, социальный контекст
Время и атмосфера	Время суток, сезон, погода, освещение
Динамика пространства	Как и почему среда меняется от эпизода к эпизоду
Значимые детали	Предметы и элементы среды, которые взаимодействуют с героем или влияют на сюжет

Особое внимание – описаниям жилища, рабочего места, привычной среды обитания героев. Эти фрагменты текста наиболее ценны для сценографа: они раскрывают характер через пространство.

Персонажи

Составьте таблицу персонажей произведения. Рекомендуемая структура:

Персонаж	Возраст	Социальный статус	Характер	Одежда и внешность (детали)	Изменения по ходу произведения

По каждому значимому персонажу отслеживайте два уровня изменений:

- Материальный – меняется ли одежда, жильё, достаток, физическое состояние?
- Духовный – меняются ли взгляды, ценности, отношения с миром?

Идея произведения

Сбор референсов

Параллельно с чтением начинайте **формировать визуальную папку** по каждому произведению. **Что собирать:**

- **Экстерьеры** – улицы, дворы, фасады, пейзажи эпохи;
- **Интерьеры** – жилые комнаты, трактиры, конторы, дворцы, лачуги;
- **Транспорт** – кареты, корабли, поезда, телеги (в зависимости от эпохи);
- **Мебель и предметы быта** – всё, что наполняет пространство;
- **Одежда** – костюм эпохи, социальные различия в одежде;
- **Пейзажи** – природная среда как часть атмосферы;
- **Типажи** – лица, фигуры, характерные образы людей эпохи

Источники – только:

- ✓ Фотографии эпохи;
- ✓ Рисунки и иллюстрации;
- ✓ Гравюры;
- ✓ **Жанровая живопись** (особенно ценна!);
- ✓ Документальные изображения.

Категорически не использовать:

- ✘ Кадры из фильмов и сериалов;
- ✘ Фотографии театральных постановок и спектаклей.

Почему это важно? Кино и театр – уже чья-то интерпретация. Ваша задача – выработать **собственный взгляд**, опираясь на первоисточники эпохи.

Все материалы должны соответствовать исторической эпохе произведения.