

Частное учреждение образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»

Факультет искусств
Кафедра художественного творчества и продюсерства

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
Немогай С. Н.

30.01.2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета
Моголина М. П.

30.01.2023 г.

ОСНОВЫ СВЕТОРЕЖИССУРЫ

*Электронный учебно-методический комплекс
для студентов специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады
(по направлениям), направление специальности
1-17 03 01-06 Искусство эстрады (продюсерство)*

Составитель

Застрожнов В. С., старший преподаватель кафедры художественного творчества и продюсерства частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова»

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета Института
протокол № 12 от 30.08.2023 г.

УДК 792.021(075.8)
ББК 85.3я73

Р е ц е н з е н т ы:

кафедра режиссуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 6 от 26.01.2023 г.);

Петухова Н. В., заведующий кафедрой режиссуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат педагогических наук.

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению
кафедрой художественного творчества и продюсерства
(протокол № 6 от 27.01.2017 г.)

075 Застрожнов, В. С. Основы светорежиссуры : учеб.-метод. комплекс для студентов специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направление специальности 1-17 03 01-06 Искусство эстрады (продюсерство) [Электронный ресурс] / Сост. В. С. Застрожнов. – Электрон. дан. (0,3 Мб). – Минск : Институт современных знаний имени А. М. Широкова, 2023. – 45 с. – 1 электрон. опт. диск (CD).

Систем. требования (миним.) : Intel Pentium (или аналогичный процессор других производителей) 1 ГГц ; 512 Мб оперативной памяти ; 500 Мб свободного дискового пространства ; привод DVD ; операционная система Microsoft Windows 2000 SP 4 / XP SP 2 / Vista (32 бит) или более поздние версии ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов формата pdf).

Номер гос. регистрации в РУП «Центр цифрового развития» 1182333475 от 23.03.2023 г.

Учебно-методический комплекс представляет собой совокупность учебно-методических материалов, способствующих эффективному формированию компетенций в рамках изучения дисциплины «Основы светорежиссуры».

Для студентов вузов.

ISBN 978-985-547-435-8

О Институт современных знаний
имени А. М. Широкова, 2023

Введение

Учебная дисциплина «Основы светорежиссуры» входит в модуль «Режиссура шоу-программ», предусмотренный экспериментальным учебным планом подготовки студентов по направлению специальности 1-17 03 01-06 Искусство эстрады (продюсерство).

Учебная дисциплина «Основы светорежиссуры» является важной частью образовательного процесса и способствует расширению и углублению профессиональной эрудиции, развитию творческой личности и становлению разносторонне подготовленного специалиста в области продюсирования театральных, телевизионных, цирковых, спортивных, эстрадных и шоу-проектов.

Изучение новейших технологий управления световой аппаратурой, технического арсенала, используемого в светотехнических цехах, которыми в настоящее время оснащены театрально-постановочные предприятия и спортивно-культурные объекты, является важным требованием к подготовке специалиста в области продюсирования. Освоение учебной дисциплины «Основы светорежиссуры» способствует формированию представлений о специфике соотношения явлений и образов окружающей действительности с выразительными средствами сценических театрализованных или праздничных форм. Одну из ведущих ролей в данном контексте играет сценический свет. Именно с помощью сценического света решается множество режиссерских задач – от создания условий видимости на сцене до сложнейшего психологического воздействия на зрителей.

Содержание учебной дисциплины «Основы светорежиссуры» является основой для реализации междисциплинарных связей с другими предметами специального цикла («Сценическая техника и технологии», «Технологии продюсерской деятельности», «Основы драматургии», «Режиссура эстрады»), при осуществлении которых освоенные в процессе прохождения дисциплины знания и умения способствуют осознанному применению изученных технических средств и современных технологических возможностей в реализации продюсерского проекта.

Цель учебно-методического комплекса – создание комплексного представления о современных светотехнических средствах, которые позволяют реализовать различные продюсерские проекты, и усвоение принципов анализа литературного материала в виде режиссерского сценария и сценарной разработки с отработкой первичных навыков написания технического задания.

Задачами учебно-методического комплекса являются:

1) представление технических возможностей и отличительных особенностей различных сценических площадок нашей страны;

2) знакомство с современным сценическим светом, а также с передовыми технологиями и теоретико-методологическими основами его использования в современных зрелищах;

3) освоение принципов работы светорежиссера с мультимедиа-режиссером, техническим директором, художником-постановщиком и режиссером-постановщиком;

4) развитие продюсерских компетенций, способностей во взаимодействии с режиссером воплощать авторскую концепцию с использованием современных светотехнических средств и находить оптимальное сценографическое решение современных театральных, цирковых, спортивных, эстрадных и шоу-программ;

5) приобретение навыков практической работы по исследованию сценических площадок, координации действий сценических технических служб при проведении подготовительного периода проекта, ведению репетиционной работы в процессе подготовки сценического проекта, организации эффективного взаимодействия всех сценических подразделений;

б) овладение умениями, связанными с самостоятельным использованием изученных средств для реализации продюсерской идеи.

Учебная дисциплина предусматривает проведение занятий в двух формах – лекционные занятия и семинарские занятия. В связи с этим процесс изучения учебного материала построен на применении следующих методов обучения:

– работа с информационными ресурсами – составление конспекта, глоссариев или понятийных словарей, связанных со специальной терминологией в области сценической светотехники, подготовка рефератов;

– детальное изучение широкого спектра концертно-зрелищной деятельности с точки зрения ее организационно-технологических основ в сети интернет;

– овладение основами технического и технологического сопровождения культурно-зрелищных мероприятий на примерах белорусского театра и телевидения;

– аналитическая работа – анализ влияния современных светотехнических технологий на развитие различных форм культурно-зрелищной деятельности.

Для реализации подобной системы организации учебного процесса разделы данного учебно-методического комплекса включают следующие материалы:

– пояснительная записка – содержит описание основных методов обучения, соответствующих цели и задачам изучения учебной дисциплины, рекомендации по организации работы с данным учебно-методическим комплексом;

– теоретический раздел – содержит краткий конспект лекций с изложением ключевых историко-теоретических сведений, базовой технической и технологической информации, необходимых для освоения учебной дисциплины и для последующего использования в процессе подготовки к семинарам;

– практический раздел – содержит задания для семинарских занятий (список тем для семинарских выступлений; план технического анализа концертной площадки при создании световой партитуры), методические рекомендации по выполнению аналитической работы;

– раздел контроля знаний – содержит задания для организации самостоятельной работы студентов, а также примерные требования к зачету;

– вспомогательный раздел – содержит учебную программу дисциплины «Основы светорежиссуры» и списки основной и дополнительной литературы.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Конспект лекций

Тема 1. Сценический свет как способ решения режиссерских задач

Художественный образ в режиссуре концертно-зрелищных программ создается с помощью авторских сочетаний средств художественной выразительности, таких как слово, звук, линия, цвет, форма. Художественный образ – это всегда гармоничное единство формы и содержания, эмоционального и рационального. Образ должен быть оригинальным и неповторимым. Он как модель, обладающая новым содержанием, неодномерен, неоднозначен, настолько, чтобы каждый зритель, присутствующий на программе, мог в нем персонифицироваться. Именно степень многозначности образа и является показателем его глубины. Очевидно, что культурно-зрелищное мероприятие – это единство сложных и разнообразных процессов и явлений. Его создают декорации, звуковое оформление, сценическая техника, художественное оформление зрительного зала и, конечно, сценический свет.

Именно с помощью сценического света решается множество режиссерских задач – от создания условий видимости на сцене до сложнейшего психологического воздействия на зрителей. Определенное освещение декораций и костюмов позволяет выявить объем и фактуру, передать живописные нюансы, создать иллюзорные эффекты тех или иных материалов, тканей, трансформировать их цвет. Свет помогает создавать картину времени суток, года, рассвет или закат. Для обогащения образов действующих лиц подбирается художественный свет, выражающий и подчёркивающий сущность персонажа в той или иной роли. Характерное освещение может акцентировать появление какого-либо героя или даже упоминание о нем. Сценический свет может выражать символические понятия и идеи (война, мир, тревога, угроза и пр.). Светом можно подчеркнуть и усилить драматургическое развитие сценического действия, сюжетные повороты, а также

композиционные построения, что позволяет концентрировать и переключать внимание зрителей.

Сценический свет используется для создания оптических иллюзий глубины и ширины сцены, смещения планов, движения неподвижных предметов и т.д. Все эти задачи могут быть решены разными способами и каждый раз по-новому, поэтому создание световой среды культурно-массовых мероприятий можно назвать самостоятельным искусством.

Тема 2. Виды светового оборудования сцены

В специальной литературе выделяются следующие виды светового оборудования сцены: аппаратура верхнего освещения, аппаратура горизонтного освещения, аппаратура бокового освещения, аппаратура выносного освещения, переносная осветительная аппаратура, специальные осветительные и проекционные приборы.

Аппаратура бокового освещения в театре – осветительные приборы прожекторного типа, устанавливаемые на порталных кулисах, боковых осветительских галереях и пр.

Аппаратура верхнего освещения в театре – осветительные приборы, подвешиваемые над игровой частью сцены в несколько рядов по ее планам.

Аппаратура выносного освещения в театре – рампа, а также прожекторы, установленные вне сцены, в различных частях зрительного зала.

Аппаратура горизонтного освещения в театре – осветительные приборы, служащие для освещения театральных горизонтов.

Выносной софит – группа осветительных приборов, расположенных в один или два ряда в зрительном зале сверху перед порталом сцены.

Для оформления сценического пространства наиболее часто используются прожекторы – как ламповые, так и светодиодные. Они позволяют получать широкий спектр лучей. Их конструкция и наличие или отсутствие отражателей обуславливает их тип. Обычно это однолинзовый прибор с цилиндрическими отсекающими светом на выходе, такие типы прожекторов в основном используются

для верхнего освещения. Для точечного выделения часто применяют низковольтные приборы с параболическим отражателем. Для первого и второго плана и кулис используются световые прожекторы со сферическими отражателями. Профильные с эллиптическими отражателями – выделяют текстуру декораций и лица людей. Для верхнего освещения, чтобы ограничить световой поток и не слепить зрителей, оптическую систему дополняют кашетирующими шторками. В приборах с линзами можно управлять фокусом луча.

Все сценические осветительные устройства можно разделить на динамические – световые «головы», световые пушки для сцены, статические светильники для сцены.

Moving Yoke (Moving Head) / «Вращающиеся головы» – это сканеры с движущимся корпусом, самостоятельно образовавшие целую группу светового оборудования. Они занимают верхнюю ступень в иерархической лестнице световых приборов и входят в интеллектуальный класс оборудования – «intelligent lights». Это означает, что «вращающиеся головы» управляются через отдельный сигнальный кабель, подключенный к пульту управления.

Scanner/Сканер – световой прибор, применяемый для управляемого пространственного динамического перемещения светового луча, представляющего собой цветное изображение узора. Основными отличительными признаками сканеров являются:

- создание четкого луча света с возможностью его точного позиционирования в пространстве при помощи сканирующего в двух плоскостях зеркала на выходе луча,

- многоканальное управление функциональными возможностями прибора позволяет управлять сканерами на большом расстоянии.

Оптика сканера состоит из двух управляемых линз, которые контролируются двумя моторами для перемещения в вертикальной и горизонтальной плоскостях, источник света расположен на самом конце сканера. Перемещение светового луча происходит достаточно быстро, т.к. для этого необходимо только немного повернуть зеркало внутри прибора.

Профессиональные сканеры характеризуются:

- мощностью и типом используемой лампы;
- количеством металлических и (или) дихроичных трафаретов (гобо), возможностью их вращения и наложения;
- количеством создаваемых цветов (в том числе эффекты «bicolor» и «радуга»);
- наличием призм с возможностью вращения, ирисовой диафрагмы, диммера, различных корректирующих фильтров, управляемого фокуса, эффектов фрост, строб с регулируемой частотой и т.д.

Главное преимущество сканеров – практически мгновенное перемещение луча, недостаток – ограниченная область сканирования. Многие называют сканеры альтернативой «вращающихся голов». И те, и другие прекрасно подходят для освещения сцены, за исключением того, что «вращающиеся головы» лишены главного недостатка сканеров – ограничения области освещения. Перемещение луча у «вращающихся голов» происходит не с помощью зеркала, а с помощью движения всего прибора вместе с лампой и линзами.

Сегодня светотехнические цеха современных концертных площадок оснащены PAR (Parabolic aluminized reflector, параболическими алюминиевыми рефлекторами или «парблайзерами»). Это безлинзовый прожектор в алюминиевом корпусе с нерегулируемым углом светового потока, использующий в качестве источника света лампу – фару (источник света, конструктивно напоминающий автомобильную фару и сочетающий в одном корпусе галогеновую лампу, отражатель и стеклянный рассеиватель). Основными достоинствами прибора являются незначительный вес, простота использования и низкая стоимость, как следствие, возможность применять большие массивы прожекторов для освещения различных сцен и создания разнообразных световых композиций. Подобные приборы являются ключевыми для освещения сцены и обычно используются в больших количествах, чтобы точно выделить исполнителей и области освещения в любой момент времени, при этом они не будут давать единичный луч с жестко очерченными краями.

Точечный свет используется для освещения конкретного человека или области в узком луче, без затрагивания окружающего пространства.

Приборы следящего света – самый известный пример освещения с «жесткими» краями. Они применяются для выделения светом области площадки и для слежения за движущимся объектом. Критерий выбора – величина освещенности на заданном расстоянии от объекта.

Основная задача прожекторов с широким (flood) раскрытием луча – заливка светом сценического пространства; прожекторов с узким (spot) раскрытием луча – динамические эффекты (например, узкие лучи, проявляющиеся в искусственном тумане).

Тема 3. Освещение объекта

Специалисты отмечают, что стационарный свет получается от стационарно установленных световых приборов на фермах, штанкетах, на специальных передвигающихся в определенных пределах тележках.

Переносной свет получают с помощью переносных световых приборов, устанавливаемых прямо на планшете, штативах и т. д. Если от мероприятия к мероприятию, от мизансцены к мизансцене стационарный свет не меняется, все источники света в основном остаются на своих местах и при этом только включаются, выключаются или регулируются, то переносной свет устанавливается для каждой мизансцены.

Рассеянный свет получают в основном от светильников.

Направленный свет дают прожекторы; они выделяют предмет, освещают одну его сторону.

Рефлексный свет получается с помощью отражательных экранов.

Верхний свет образуют главным образом софиты. Это рассеянный, заливающий, равномерный по планшету свет. Он, прежде всего, освещает вертикальные поверхности.

Нижний свет получают с помощью переносного света. Он используется для подсветки части декораций.

Боковой свет является важнейшим видом света, ибо создает форму объекта. Это, прежде всего, формообразующий свет. С его помощью расставляются тени и свет, получают светотени. Боковой свет получают за счет световых приборов, закрепленных на порталной ферме, на нижних боковых галереях, на специальных кронштейнах, установленных в кулисах по сценическим планам на специальных каретках, перемещаемых и по глубине и по высоте.

Фронтальный свет создается световыми приборами, размещенными на выносной осветительной галерее, фермах портала или под архитектурным порталом. Он предназначен для создания вертикальной освещенности на авансцене и первых планах сцены, где разворачивается основное действие мероприятия. Вместе с верхним рассеянным светом он создает общее освещение.

Контровой свет создает контурное, или «силуэтное», освещение исполнителей и декораций. Может также использоваться для освещения «на просвет» различных полупрозрачных фонов, экранов. Контровой свет получается с помощью специальных групп световых приборов, устанавливаемых по сценическим планам.

Горизонтальный свет используют для освещения горизонта, декораций. Его получают с помощью светильников.

Внутренний свет создается за счет световых приборов, устанавливаемых в пределах объема сцены. Это софиты верхнего света, боковой свет, контровой и т. д.

Выносной свет создается приборами, установленными за пределами сцены. Это световые приборы фронтального света, приборы, установленные в светоложах.

Общий свет, как уже говорилось, создается верхним и фронтальным светом. Он дает основные световые решения, например: яркий общий свет – действие происходит на улице; приглушенный свет – в комнате, затемненный – вечер, ночь и т. д. Чаще всего общий свет – это чисто-белый свет, при нем натура передается наиболее правдиво. Может быть и цветное общее освещение, но это должно быть строго художественно мотивировано. Переход от естественного

цвета предметов к резким цветовым контрастам создает сильное эмоциональное впечатление, но может и просто удивить зрителя.

Рисующий свет получают за счет использования бокового света. Он дает световой рисунок – светоживопись.

Моделирующий свет подчеркивает какую-либо деталь, например, выделяет какую-то деталь костюма.

Локальный свет часто используется в мероприятиях; его получают с помощью прожекторов, устанавливаемых в светоложах, на порталной ферме, с помощью прожекторов-«пушек» и прожекторов-«пистолетов». Локальный свет относится к направленному свету. Он фиксирует внимание зрителя на главном, основном в действии. Однако надо учитывать, что локальный свет дает тени, которые могут мешать зрителю, хотя могут выполнять и художественные функции, работать на элементы мизансцены.

Фоновый свет – наиболее простой свет, создающий определенный фон для мероприятия; он может освещать задник, горизонт; он может подчеркнуть глубину пространства.

Свет, создающий блики, световые пятна, довольно широко используют в настоящее время. С помощью бликов и пятен получают эффекты горящей свечи, луча света, проникающего через окно, огня в камине и т. д.

Зона фронтального света покрывает в основном переднюю часть сцены, но он не должен касаться задника, чтобы не образовывать тени, отвлекающие внимание зрителя.

В световом решении участвуют все виды света из приведенных классификационных групп. Так, использование одного верхнего света искажает лица актеров: появляются тени под носом, затеняются глазные впадины, лицо кажется худым. Только один боковой свет дает контрастные тени, фронтальный свет делает лицо плоским и т. д.

Тема 4. Основы построения световой картины

Поскольку сценическое освещение является искусством, то невозможно формализовать и определить общий подход к освещению сцены.

Стоит понимать, что сценическое освещение не существует само по себе, а является основой для создания визуального образа, который должен подчеркнуть происходящее на сцене действие и пространство. Если сравнить два мероприятия: выступление камерного оркестра и концерт рок-группы, там по определению не может быть использована одна и та же световая партитура. Это, в лучшем случае, вызовет недоумение. Поскольку то, что будет хорошо выглядеть в первом случае, будет совсем неуместно во втором случае.

Необходимо отметить, что не всегда сценический свет является основным элементом мероприятия. Например, концерт классической музыки, исполняемый симфоническим оркестром, в этом случае первостепенное – это музыка, сценическое освещение здесь играет вспомогательную, второстепенную по сравнению с музыкой роль. Но даже в этом случае данное мероприятие не может быть проведено без сценического освещения.

Нужно подчеркнуть, что световое оформление является необходимым элементом визуальной связи между исполнителями и слушателями. В зависимости от музыкальных акцентов зритель должен обратить внимание, то на одну группу музыкантов, то на другую, то на дирижера и т.д.

Свет, оставаясь статичным, подчеркивает мимику и жесты солистов, музыкантов, дирижера, красоту и блеск инструментов и т.д. Все это в совокупности создает особую атмосферу.

Сценическое освещение не может быть монотонным на протяжении всего действия. Когда заканчивается исполнение одного произведения, необходимо изменить световую партитуру, дав больше света на музыкантов, и выделить дирижера, когда он поворачивается к слушателям лицом.

В сценических музыкальных или танцевальных номерах в световом оформлении должны быть акценты и паузы, динамика, стиль и гармония.

Основополагающий принцип в светорежиссуре – четкая видимость всего происходящего. И здесь главный вопрос: какое количество света, необходимого для оформления того или иного сценического действия.

В 2013 г. в Беларуси впервые проходил элитный конкурс красоты «Miss Supranational». Шоу собрало рекордное количество участниц. В Минск приехали девушки из более чем 80 стран. В светотехническом плане данный проект за последние годы был одним из самых масштабных в нашей стране для закрытых помещений. Чтобы работа светового оборудования в потолочном ярусе была более эффективна, было принято решение декорировать его светопоглощающей тканью. Стоит отметить, что данное мероприятие проходило в Минске во Дворце спорта. Только для того, чтобы задекорировать потолок данной площадки черной тканью, ушло более 2 тысяч квадратных метров материала и 10 тысяч метров верёвки. Сам процесс установки светопоглощающего материала занял трое суток.

Необходимо уточнить, что световую партитуру конкурса красоты «Miss Supranational» обеспечивало более 2500 различных световых приборов. Важное уточнение: технические службы проводили дополнительные исследования, сможет ли крыша дворца выдержать такое количество световых приборов. Только под потолком было использовано более 500 поворотных голов, плюс подвесные экраны – под 1000 квадратных метров. Стоит отметить, что специально для конкурса привезли дополнительное световое и экранное оборудование из России, Украины и Польши.

Важное замечание: художник по свету должен четко понимать, что он освещает: исполнителей, декорации, какой-то определенный элемент архитектуры или декорации на сцене, пространство сцены, задний план и др., и когда по времени необходимо произвести освещение предмета.

При таком подходе становится понятным назначение каждого источника света в световом решении главной концепции мероприятия.

Стоит понимать, что художник по свету должен работать совместно с другими участниками постановочной группы, чтобы понять главный драматургический замысел общей постановки и правильно передать идею в световом сопровождении.

Освещение сцены можно выполнить с помощью одного или нескольких источников света.

При использовании одиночных источников света сложные постановки реализовать практически невозможно. Поскольку для освещения сцены потребуется весьма мощный осветительный прибор, который для освещения всей сцены должен находиться на значительном расстоянии от нее. Свет от такого прибора в большинстве случаев неуправляем и не позволяет получить световые акценты. Однако, если на сцене находится один исполнитель, то такой прием может быть эффективным, когда он подчеркивает место и время действия, например: соло-гитарист исполняет главную партию в очерченном световом луче прожектора, в сценическом тумане.

В подавляющем большинстве случаев для освещения сцены используют несколько источников света.

Профессиональный светорежиссер должен уметь соотносить размер источника света и получающуюся при этом тень: чем меньше источник, тем резче тень и наоборот. Резкость тени повышается при увеличении расстояния до источника.

Тема 5. Принципы постановочного освещения

Как уже упоминалось, в современных реалиях освещение сцены во время различных постановок осуществляется с использованием большого количества источников света. Сценическое освещение составляют: передний, задний, нижний, верхний, боковой свет и их сочетания. Это могут быть точечные источники света – прожекторы, сканеры, приборы полного вращения и др. или линейные источники – светильники, рампы, световые панели, экраны и др.

Использование нескольких источников света позволяет художнику по свету контролировать и управлять такими параметрами, как освещенность, сила света, направление, распределение, цветность и движение в любой части сцены. Для этого он может выбирать световые приборы, изменять их параметры по световому излучению, используя фильтры, отражатели, трафареты и др., задавать местоположение в пространстве и определять направление света.

Подходов к использованию разнообразных световых приборов может быть несколько. В первом случае, когда для каждой сцены используют определенную группу световых приборов. Во-втором, для всех сцен можно использовать одинаковую основу для светового оформления, а сами сцены подчеркнуть добавлением основных и вспомогательных групп световых приборов.

При этом, хороший светорежиссер должен определить тот необходимый и достаточный минимум световых приборов, с помощью которого можно реализовать замысел режиссера-постановщика.

На первом этапе работы светорежиссера определяется световая партитура, которая фиксируется на главных исполнителях. В зависимости от сценического действия главные герои могут находиться как в одном месте, так и перемещаться по сцене.

Например, музыканты группы или группа бэк-вокала стоят на месте, а солист и группа танцевальной поддержки перемещаются в своем рабочем пространстве. Солирующие исполнители – главные исполнители на сцене, поэтому их дополнительно подсвечивают и ведут при их перемещениях по сцене, что позволяет сделать на них акцент при любом их местоположении.

После решения вопроса освещения исполнителей приступают к световому оформлению окружающего пространства, декораций, задника сцены и др. для создания необходимой композиции, передающей атмосферу и настроение. При этом необходимо учитывать архитектуру и геометрию сцены, а также взаимное положение исполнителей.

Поскольку освещение исполнителей производится в определенном световом интерьере сцены, то их нужно каким-то образом вписать в него, чтобы получить цельную композицию. Для этого используются светильники и прожекторы, которые будут освещать декорации, задавать тон и яркость декораций и сценического пространства. Можно также использовать рампы с установленными пленочными или стеклянными фильтрами разных цветов для получения необходимого светового микса.

Для удобства все сценическое пространство разделяют на области: авансцена – передняя часть сцены, среднюю и заднюю часть, которые могут быть условно разбиты на несколько, желательно нечетное количество (чтобы видеть центральную линию сцены) участков.

В результате светорежиссер получает матричную структуру, которая в зависимости от площади сценического пространства может состоять от 9 до нескольких сотен участков при масштабном шоу. Такое разбиение на участки необходимо для того, чтобы определить для каждого светового прибора или их группы рабочий участок на сцене, который они будут освещать.

Отдельно следует уделить внимание освещению заднего плана, который может визуальнo изменять глубину сцены.

Тема 6. Типы сценических площадок

Сценическое пространство – это любая игровая площадка, на которой развивается действие (площадка, ограниченная рамками сцены, открытая эстрада, стадион, улица, площадь, парк, акватория, набережная и т. п.). Общий вопрос взаимодействия человека и пространства упирается в конкретный вопрос – вопрос оптимального состояния между играющими и наблюдающими (зрителями).

Различают закрытые и открытые сценические площадки. Закрытые сценические площадки, как правило, отделены от зрительного зала порталной стеной. Боковые пространства сцены, считая от границ портала, делаются в профессиональных театрах равными 6,5 м с каждой стороны. Таким образом, ширина сцены

в два раза превышает ширину портала. К закрытым сценическим площадкам относится сцена-коробка (другие названия: глубинная, колосниковая, порталная, закрытая сцена). К открытым сценическим площадкам (т. е. полностью открытым зрительному залу) относятся: пространственная, сцена-арена, кольцевая.

Сцена-коробка – сценическая площадка, ограниченная со всех сторон стенами, одна из которых имеет широкое отверстие, обращенное к зрительному залу, при этом места для зрителей расположены перед сценой по ее фронту в пределах нормальной видимости игровой площадки. Принадлежит к категории закрытых сцен.

Сцена-арена имеет произвольную по форме, но чаще круглую площадку, вокруг которой расположены зрительские места. Пространства сцены и зала здесь слиты воедино. Такая сцена чаще всего характерна для цирковых учреждений.

Пространственная сцена – это один из видов сцены-арены, в котором площадка пространственной сцены окружена местами для зрителей не со всех сторон, а только частично, с небольшим углом охвата.

Кольцевая сцена бывает двух типов: закрытая и открытая. Это сценическая площадка, выполненная в виде подвижного или неподвижного кольца, внутри которого находятся места для зрителей. Большая часть этого кольца может быть скрыта от зрителей стенами, и тогда кольцо используется как один из способов механизации сцены-коробки. В наиболее чистом виде кольцевая сцена не разделяется со зрительным залом, находясь с ним в едином пространстве.

Симультанная сцена – сцена, на которой одновременно происходит показ разных мест действия на одной или нескольких площадках, расположенных в зрительном зале. В этом решении театрального пространства достигается наиболее полное слияние сценической и зрительской зон, границы которых подчас трудно определить.

Тема 7. Реализация световизуальной сценографии концерта

Как уже упоминалось, работа над световой партитурой начинается с того, что делается масштабный чертеж сцены, на которой будет идти театральная постановка или концерт. Затем на чертеже размечаются секции, с которыми светорежиссер может работать как с отдельными компонентами.

Три источника света создают основу сценического освещения. Для освещения сцены используется ключевой свет (основной источник света), заполняющий свет и фоновую подсветку. Основным источником – это самый сильный источник света из трех, он является доминирующим. Ключевой источник света должен обеспечить хорошую видимость освещаемого предмета и смоделировать его.

Цель источника заполняющего света – увеличить интенсивность теней, созданных ключевым источником света, и контролировать контраст между светом и темнотой. Изменяя интенсивность заполняющего света, светорежиссер управляет глубиной теней и степенью моделирования предметов.

Источник фоновой подсветки может находиться непосредственно позади освещаемого предмета или рабочей области (игровой зоны, т.е. той части сцены, на которой происходит действие в данный момент). Его располагают в любом месте от 45° до 60° над горизонтом. Этот источник света выделяет контур предмета или силуэт актера и создает глубину.

Если правильно подобрать комбинацию источника света и линз для каждой позиции, тогда пик освещенности, приходящийся на центр луча, будет соответствовать центру каждой рабочей зоны, а соседние лучи будут перехлестываться примерно с интенсивностью 50% от интенсивности центрального луча.

Когда лучи двух соседних источников перехлестываются, по краям луча получается примерно такая же освещенность, как если бы это место освещалось центром луча. Необходимо иметь возможность управления шириной луча с помощью линз, причем делать это с того расстояния, которое выбрано светорежиссером для установки световых приборов в соответствии с целями светового сценария.

После того, как источники ключевого, заполняющего и фонового света выбраны и установлены правильно, этот набор дублируется для каждой игровой зоны.

В течение представления или концерта внимание публики, разумеется, смещается с одного действующего лица на другое и с одной части сцены на другую. Однако светорежиссер может и должен контролировать внимание аудитории. У него для этого имеется главное средство – свет. Хорошо освещая главных действующих лиц и основную часть сцены, на которой происходит действие, и при этом поддерживая более низкую степень освещенности на периферийных зонах и второстепенных деталях, художник по свету регулирует фокус внимания публики столь же легко, как это делает объектив фотоаппарата или видеокамеры.

Фокусировка внимания в одинаковой мере зависит как от светового контраста (разницы в уровне освещенности основных и второстепенных частей сцены), так и от общего уровня освещенности.

Тема 8. Создание единого светового решения концерта и спектакля

Работа над световым решением любой постановки является длительным процессом. Сначала изучают мизансцены, смотрят, какие используются здесь декорации; затем определяют, на каком расстоянии должен стоять действующий персонаж, чтобы освещение было равномерным, откуда и как, медленно или быстро, будут появляться актеры.

Исходя из общей идеи каждого сценического эпизода, разрабатывается принципиальная схема света: определяются доминирующий свет, его объем, интенсивность, цвет, динамика. Далее уточняется, что должно быть акцентировано светом (использование локального света), как надо высвечивать фон.

После этого можно рассматривать высвечивание мизансцены в целом: как обеспечена видимость лиц актеров, не падает ли тень на партнера, уточняются цвета, выстраивается работа локального и следящего света, подбирается ритм.

Первая проба света начинается до светомонтировочной репетиции, по мере поступления на сцену готовых декораций. Черновые наброски света помогают художнику и режиссеру понять принципы распределения основных световых масс, уточнить световые переходы.

Специальная репетиция по установке света назначается тогда, когда полностью решен сценарный ход всего мероприятия. Только после этого можно производить комплексную работу по согласованию освещения, декораций и исполнителей. В заключение определяют режимы перехода с программы на программу с учетом ритма действия. Найденные световые решения фиксируются в светопартитуре.

Тема 9. Освещение для видеотрансляций

В наши дни очень много представлений (как концертов, так и театральных постановок) идет с живым видео. Если это концерты, то на сценические экраны выводится картинка крупных планов музыкантов или солистов-вокалистов.

Театральный проект «Три Тэ формат» все свои последние постановки: «Три сестры», «Печорин», «Княжна Мэри», «Вишневый сад» использует живое видео, когда все происходящее на сцене дублируется еще и на сценический экран.

Для чего это делается? Сегодня весь мир живет в эпоху стремительно развивающихся информационных технологий. У ряда специалистов даже появилось в обиходе определение – четвертая промышленная революция. Мир переживает самую значительную трансформацию за всю историю человечества. Технологии, в первую очередь информационные, кардинальным образом меняют как среду обитания человека, так и отношения между людьми. Все это привело к формированию у зрителя клипового мышления.

Клиповое мышление – от англ. clip, «фрагмент текста», «вырезка» – тип мышления, при котором человек воспринимает информацию фрагментарно, короткими кусками и яркими образами, не может сосредоточиться и постоянно перескакивает с одного на другое.

Также необходимо отметить еще один важный аспект – эффект присутствия – важная составляющая любого значимого мероприятия, будь то музыкальный концерт или театральная постановка. Человек может находиться в зри-

тельном зале, чувствовать всю актуальность момента, ощущать единение с другими зрителями, но его месторасположение может не давать возможности увидеть все детали происходящего.

Для того чтобы усилить эффект присутствия, степень запоминаемости происходящего, усилить вовлеченность зрителей в происходящий процесс, увеличить эффект сопереживания всему происходящему здесь и сейчас, на многих мероприятиях используют специальные сценические экраны. И при помощи телевизионной техники на эти экраны выводят крупные детали всего происходящего. Именно при помощи данных средств удастся добиться максимального эффекта обратной связи. Обратная связь показывает образовавшиеся в аудитории области внимания или невнимания и их вовлеченность или неприязнь всему происходящему.

Также стоит обратить внимание на то, что пандемия COVID-19 на своем первом этапе внесла серьезные изменения в концертно-гастрольную деятельность. Многие зрители, которые хотели бы присутствовать на том или ином мероприятии, но в силу карантинных мер не могли это сделать. И здесь на помощь опять пришли современные технологии. Тот же театральный проект «Три Тэ формат» давал возможность зрителям удаленно присутствовать на своих спектаклях, ведя online-трансляцию своих спектаклей.

Чтобы все это осуществить используются современные телевизионные технологии. И требования к освещению при видеотрансляциях радикально отличаются от обычных концертных или театральных.

Уровень и равномерность освещенности, цветовую температуру и направление света необходимо обсуждать с оператором-постановщиком и корректировать эти параметры в соответствии с его требованиями. Лучше всего, если на самых ранних этапах разработки светового сценария все действия будут согласованы с видеорежиссером трансляции. От того, как будет выставлен свет на действующих лицах и декорациях, зависит качество съемки. Современные видеокамеры могут выполнять качественную съемку и при довольно низком уровне освещения, но все же при правильно выстроенной световой партитуре качество телевизионной картинки будет гораздо выше.

Самое сложное – добиться равномерности освещения по всей сцене, особенно если исполнители много перемещаются во время действия, или размещаются на сцене на большом расстоянии друг от друга. Если уровень освещенности будет неравномерным, то оператору вместе с оператором-постановщиком придется все время изменять настройки видеокамеры в целях коррекции недостаточной или излишней экспозиции кадра.

Тема 10. Совместная работа художника по свету и режиссера

Художник по свету – соавтор световой драматургии культурно-зрелищной программы, автор детально проработанной световой партитуры.

Световая партитура – это документально зафиксированный единый световой сценарий спектакля или концерта, который описывает все световые изменения, происходящие на сцене во время спектакля или концерта. В партитуре должны быть отражены в том или ином виде реплики или иные сигналы, дающие команду на световые переходы.

Стоит обратить внимание, что для режиссера-постановщика цветосветовая драматургия сценического действия имеет немаловажное значение. Так как не только свет, но и цвет имеет свою эмоционально-выразительную силу. Не зря в живописи присутствуют такие определения, как холодный цвет, теплые тона и т.п.

Работая над проектом, за основу берется плей-лист концерта. Характер песен, их смысловая и эмоциональная окраска задаются музыкальным произведением, плей-лист составляется лидером группы, спектакль –режиссером и автором пьесы. Но то, как реагирует свет на конкретную песню, целиком и полностью зависит от светорежиссера. Стоит понимать, что свет необязательно должен быть иллюстрацией произведения, он может работать и в контрапункте.

Сегодня вошло в норму, когда решение спектакля или концерта оформляется в комплексный технический проект, который включает в себя художественный сценарий мероприятия, описание проекта, художественные эскизы и конкретные технические задания различным службам.

Работая над антрепризными спектаклями или концертами звезд эстрады, для исполнителя исходным документом служит техническое задание, которое максимально четко и подробно описывает те задачи, которые должен выполнить исполнитель, в данном случае светорежиссер. Этим документом может быть описание проекта, световой сценарий, световая планерка, чертеж развески, файл визуализатора, файл шоу с репликами или тайм-кодом и т.д.

Чаще всего техзадание описывается в виде технического райдера, в котором перечислены задачи, способы выполнения и, главное, спецификация оборудования и точные места установки. В шоу-бизнесе, особенно в гастрольной деятельности музыкальных и театральных групп, технический райдер является неотъемлемой частью юридического договора. Нарушение райдера подрядчиком грозит штрафом или отказом группы выйти на сцену. Нарушение райдера заказчиком или группой, приведшее к порче предоставленного оборудования или срыву сроков работы с ним, чревато штрафными санкциями уже для заказчика.

К сожалению, порой в работе исполнителя с заказчиком могут возникнуть спорные и конфликтные ситуации. Важно не путать эскиз сценографии с техническим заданием. Сценографический эскиз вполне может быть самостоятельным художественным произведением, выполненным в абсолютно любой манере, с абсолютно любой долей детализации и абстракции. Эскиз для заказчика – это прежде всего приложение к договору, на котором должна быть поставлена подпись заказчика. Если физически поставить подпись невозможно, а электронной подписи не существует, как вариант, можно послать эскиз или презентацию по электронной почте, зафиксировав получение эскизов заказчиком и его согласие на выполнение работы именно в таком виде.

Все возможности аппарата, его развески, варианты его замены и прочие моменты заказчик и исполнитель обсуждают при согласовании райдера. После того как райдер согласован и подписан, самовольное его изменение в одностороннем порядке недопустимо.

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. Задания для семинарских занятий

Примерный перечень тем для выступлений

1. Построение световой партитуры сценического оформления разножанровых зрелищ.
2. Особенности творческой работы в составе постановочного коллектива.
3. Методы организации творческого процесса художника по свету.
4. Отбор средств постановочного освещения используемые при постановке шоу-программ.
5. Отбор средств постановочного освещения при постановке театрализованных представлений.
6. Отбор средств постановочного освещения при постановке праздников и других форм праздничной культуры.
7. Выразительные световые решения современной сценографии в зависимости от вида и жанра зрелищных искусств.

Методика выполнения технического анализа концертной площадки при создании световой партитуры

(каждым студентом выполняется анализ 3-х концертных площадок)

- Название проекта.
- Цели и задачи проекта.
- Направление искусства, принадлежность к явлениям художественной культуры.
- Описание типа сцены (закрытые и открытые сценические площадки, сцена-коробка, сцена-арена и т.д.).
- Количество посадочных мест в концертном зале.
- Световое оборудование, используемое в данном проекте.

- Применяемые сценические экраны в данном проекте.
- Проводится ли видео трансляция, и при помощи каких технических средств.
- Режиссерская работа (замысел, сценарий, ход).

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

3.1. Задания для самостоятельной работы студентов

Дополнительные задания для самостоятельной подготовки к семинарам

1. Работа с рекомендованными источниками из списка литературы (конспектирование).
2. Составление глоссариев со специальной терминологией.
3. Подготовка реферата.
4. Просмотр записей спектаклей и концертов, посещение театральных постановок с последующим анализом.
5. Разработка световой партитуры для продюсерского проекта.

Примерный перечень тем для рефератов

1. Технические и технологические решения световой партитуры при организации сценического пространства «Концертов у ратуши» в верхнем городе в Минске.
2. Технические и технологические решения световой партитуры при организации сценического пространства концертов у стелы «Минск – город герой».
3. Технические и технологические решения при организации световой партитуры сценического пространства во Дворце спорта на шоу «Мисс Беларусь».
4. Технические и технологические решения при организации световой партитуры сценического пространства на фестивале «Дожинки».
5. Технические и технологические решения при организации световой партитуры сценического пространства на фестивале «Купалье» («Александрия собирает друзей»).
6. Технические и технологические решения при организации световой партитуры сценического пространства на концерте «Песня года Беларуси» во Дворце спорта.

7. Технические и технологические решения при организации световой партитуры сценического пространства театрального проекта «Три Тэ Формат»: «Каренина», «Три сестры», «Княжна Мэри» (один на выбор).

8. Технические и технологические решения при организации световой партитуры сценического пространства фестиваля «Музыкальные вечера в Мирском замке».

3.2. Примерные требования к зачёту

Подготовить презентацию мероприятия, в создании которого студент принимал участие. Объем презентации – 20–30 слайдов. В презентации должны быть отражены:

– концертная площадка, где проходило мероприятие (экстерьер, интерьер, сцена). Описание типа сцены (закрытые и открытые сценические площадки, сцена-коробка, сцена-арена и т.д);

– оборудование концертного зала (различные раздвижные механизмы, софитные фермы, полётные устройства, поворотные круги, подъёмно-опускные площадки, механизмы трансформации сцены и зрительного зала);

– световое оборудование (оборудование точечного света, оборудование размытого света, световые эффекты). Основные типы приборов световых эффектов (сканеры, гобо, центральные световые эффекты, колорченжеры, высвечивающие приборы, световые пульта);

– экраны, плазменные и светодиодные панели;

– техническое телевидение.

Презентация представляет собой визуальную подачу ключевых положений исследования, подкреплённую комментариями выступающего.

Текст на слайде не должен дублировать выступление докладчика.

Дизайн презентации должен быть единый. Предпочтение стоит отдавать деловым шаблонам оформления с минимальным количеством рисунков. Оформление слайдов не должно отвлекать внимание от доклада, поскольку презентация

– это всего лишь вспомогательный элемент. Текст должен быть четко виден на фоне (светлый фон и темный шрифт, или наоборот). Рекомендуется цветом или жирным шрифтом выделять те ключевые фрагменты, на которых акцентируется внимание при выступлении.

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1. Учебная программа

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Основы светорежиссуры» является важной частью образовательного процесса по направлению специальности «Искусство эстрады (продюсерство)», способствуя расширению и углублению профессиональной эрудиции, развитию творческой личности и становлению разносторонне подготовленного специалиста в области продюсирования театральных, цирковых, спортивных, эстрадных и шоу-проектов.

Изучение новейших технологий, технического арсенала, которыми в настоящее время оснащены театрально-постановочные предприятия и спортивно-культурные объекты, является важным требованием подготовки специалиста в области продюсирования. Освоение учебной дисциплины «Основы светорежиссуры» способствует формированию представлений о специфике соотношения явлений и образов окружающей действительности с выразительными средствами сценических театрализованных или праздничных форм. Разделы курса являются основой для реализации междисциплинарных связей с другими предметами специального цикла («Технологии продюсерской деятельности», «Сценическая техника и технологии», «История искусств», «История искусства эстрады», «Основы драматургии», «Режиссура эстрады»), при реализации которых освоенные в процессе прохождения дисциплины практические навыки способствуют осознанному применению изученных технических средств и современных технологических возможностей в реализации продюсерского проекта.

Цель освоения дисциплины «Основы светорежиссуры» заключается в теоретической и практической подготовке студента к использованию современных технических средств для реализации продюсерских проектов.

Задачами курса являются:

- 1) изучение технических возможностей и отличительных особенностей различных типов сценических площадок;
- 2) знакомство с современным сценическим светом, а также с передовыми технологиями и теоретико-методологическими основами его использования в современных зрелищах;
- 3) освоение методики работы светорежиссера с мультимедиа-режиссером, техническим директором, художником-постановщиком и режиссером-постановщиком;
- 4) развитие продюсерских компетенций, способностей во взаимодействии с режиссером воплощать авторскую концепцию с использованием современных светотехнических средств и находить оптимальное сценографическое решение современных театральных, цирковых, спортивных, эстрадных и шоу-программ;
- 5) приобретение навыков практической работы по исследованию сценических площадок, координации действий сценических технических служб при проведении подготовительного периода проекта, ведению репетиционной работы в процессе подготовки сценического проекта, организации эффективного взаимодействия всех сценических подразделений;
- б) овладение умениями, связанными с самостоятельным использованием изученных средств для реализации продюсерской идеи.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

знать

- основное световое оборудование, позволяющее организовывать спортивно-художественные, карнавалыно-фестивальные, концертно-зрелищные и другие мероприятия;
- новейшие информационно-цифровые технологии создания оригинальных зрелищно-выразительных представлений;
- проектные решения для постановки шоу-программ, театрализованных представлений, праздников и других форм праздничной культуры; современные материалы, сценические конструкции;

- особенности синтетического по природе праздничного зрелища, которое объединяет различные виды и жанры художественного творчества при помощи современных световизуальных средств;

уметь

- на основе авторской идеи формулировать технические требования к световой партитуре будущей постановки;
- с помощью световыразительных средств реализовывать художественную задумку в постановочном процессе создания эстрадного зрелища, концерта и других сценических форм;
- выбирать новейшие световые эффекты в области сценографии при подготовке режиссерских экспликаций и пространственного мизансценирования;
- определять проектные решения в области светорежиссуры для постановки шоу-программ, театрализованных представлений, праздников и других форм праздничной культуры;
- отбирать режимы освещения или затемнения в зависимости от вида и жанра зрелищных искусств;

владеть

- методами технического анализа сценария;
- спецификой выразительных средств, которые используются в световой партитуре постановочного процесса (акценты, паузы, динамика, стиль, атмосфера и настроение.)
- современной методологией продюсерского мастерства.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими базовыми профессиональными (БПК) и специальными (СК) компетенциями:

БПК-2. Уметь использовать базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач.

СК-5. Уметь разрабатывать сценарии эстрадных зрелищ, театрализованных представлений, шоу-программ.

На изучение дисциплины всего отводится 90 часов, из которых 34 аудиторных часа (24 лекционных и 10 семинарских занятий) и 56 часов самостоятельной работы для дневной формы получения высшего образования и 8 аудиторных часов (6 лекционных и 2 семинарских занятия) и 82 часа самостоятельной работы для заочной формы получения высшего образования.

Форма текущей аттестации – зачет для дневной и заочной формы получения высшего образования.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Сценический свет как способ решения режиссерских задач

Художественный образ в режиссуре концертно-зрелищных программ. Сценический свет: от создания условий видимости на сцене до сложнейшего психологического воздействия на зрителя. Сценический свет как инструмент для создания оптических иллюзий: глубины и ширины сцены, смещения планов, движения неподвижных предметов и т.д.

Тема 2. Виды светового оборудования сцены

Аппаратура верхнего освещения, аппаратура горизонтного освещения, аппаратура бокового освещения, аппаратура выносного освещения, переносная осветительная аппаратура, специальные осветительные и проекционные приборы.

Тема 3. Освещение объекта

Рассеянный свет. Направленный свет. Рефлексный свет. Боковой свет. Фронтальный свет. Контровой свет. Локальный свет. Фоновый свет. Работа над световым решением различных шоу.

Тема 4. Основы построения световой картины

Сценическое освещение как искусство. Основы визуальных образов, которые подчеркивают происходящее на сцене- как действия, так и пространства. Гармония светового оформления: акценты, паузы, динамика, стиль, атмосфера и настроение. Освещение декораций: передача удаленности, формы, цвета, текстуры, объема и рельефа; освещение плоскостных, объемных и рельефных декораций.

Тема 5. Принципы постановочного освещения

Единство театрального и концертного освещения. Театральный свет: драма, музыкальный, танцевальный, кукольный театры. Цирковой свет. Выставочный, архитектурный и интерьерный свет. Задачи художественного света.

Тема 6. Типы сценических площадок

Закрытые и открытые сценические площадки. Сцена-коробка (др. названия: глубинная, колосниковая, порталная, закрытая сцена). Пространственная (с трехсторонним обзором) - сцена, окруженная с трех сторон местами для зрителей, а с четвертой - закрытой стеной. Сцена-арена - с трех или со всех сторон окруженная местами для зрителей. Кольцевая - сцена, выполненная в виде подвижного или неподвижного кольца, внутри которого находятся места для зрителей. Передвижные сценические площадки. Фронтальные сценические площадки. Сцены-арены. Амфитеатры. Возможные световые решения.

Тема 7. Реализация световизуальной сценографии концерта

Отбор средств постановочного освещения. Совмещение разные углов сценического освещения. Изменение яркости и оттенков (фильтров) различных световых приборов. Рисунки светом. Работа с актером (передача нюансов и стилистики, характера ситуации и персонажа в ней). Выбор доминирующих световых источников. Состояние светового решения в определенный момент времени (световая картина).

Тема 8. Создание единого светового решения концерта и спектакля

Принципы создания светового решения. Подготовительный период. Репетиционный период. Световая партитура концерта или спектакля. Монтаж оборудования. Проведение спектакля или концерта. Работа над партитурой после спектакля или концерта. Паспортизация спектакля. Составление гастрольного райдера.

Тема 9. Освещение для видеотрансляций

Освещение для спортивных трансляций. Правильное проектирование системы спортивного освещения. Вертикальная и горизонтальная освещенности,

цветовая температура, цветопередача. Важность высокой равномерности освещённости. Избежание ослепленности как для спортсменов, так и зрителей.

Тема 10. Совместная работа художника по свету и режиссера

Световая партитура как составная часть сценографического решения. Образное решение всех эпизодов массового театрализованного представления с точки зрения светорежиссуры. Взаимодействие художника по свету с заказчиком, организатором, мультимедиа-режиссером, техническим директором, художником постановщиком и режиссером постановщиком. Утверждение сметы. Предпрограмминг. Репетиция. Финальный монтаж, направка света. Мероприятие.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
для дневной формы получения высшего образования

Номер темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов					Самостоятельная работа студентов (СРС)	Формы контроля знаний
		Лекции	Семинарские занятия	Практические занятия	Лабораторные занятия	Иное		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 семестр								
1	Сценический свет как способ решения режиссерских задач	4					6	
2	Виды светового оборудования сцены	2					4	
3	Освещение объекта	2					4	
4	Основы построения световой картины	2	2				4	
5	Принципы постановочного освещения	2	2				4	
6	Типы сценических площадок	2					4	
7	Реализация световизуальной сценографии концерта	2	2				4	
8	Создание единого светового решения концерта и спектакля	2	2				4	
9	Освещение для видеотрансляций	2					4	

10	Совместная работа художника по свету и режиссера	4	2				6	
11	Текущая аттестация						12	зачёт
Итого		24	10				56	

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
для заочной формы получения высшего образования**

Номер темы	Название темы	Количество аудиторных часов					Самостоятельная работа студентов (СРС)	Формы контроля знаний
		Лекции	Семинарские занятия	Практические занятия	Лабораторные занятия	Иное		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 семестр								
1	Сценический свет как способ решения режиссерских задач	2					8	
2	Виды светового оборудования сцены		6					
3	Освещение объекта		6					
4	Основы построения световой картины	2					8	
5	Принципы постановочного освещения		8					

6	Типы сценических площадок						6	
7	Реализация световизуальной сценографии концерта	2					6	
8	Создание единого светового решения концерта и спектакля						8	
9	Освещение для видеотрансляций						6	
9 семестр								
10	Совместная работа художника по свету и режиссера		2				8	
11	Текущая аттестация						12	зачёт
Итого		6	2				82	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Примерные требования к зачёту

Подготовить презентацию мероприятия, в создании которого студент принимал участие. Объем презентации – 20 слайдов. В презентации должны быть отражены:

– концертная площадка, где проходило мероприятие (экстерьер, интерьер, сцена);

– световое оборудование. Аппаратура верхнего освещения, аппаратура горизонтного освещения, аппаратура бокового освещения, аппаратура выносного освещения, переносная осветительная аппаратура, специальные осветительные и проекционные приборы. Основные типы приборов световых эффектов (сканеры, гобо, центральные световые эффекты, колорченжеры, высвечивающие приборы).

Примерные темы для семинарских выступлений

1. Построение световой партитуры сценического оформления разножанровых зрелищ.

2. Особенности творческой работы в составе постановочного коллектива.

3. Методы организации творческого процесса художника по свету.

4. Отбор средств постановочного освещения используемые при постановке шоу-программ.

5. Отбор средств постановочного освещения при постановке театрализованных представлений.

6. Отбор средств постановочного освещения при постановке праздников и других форм праздничной культуры.

7. Выразительные световые решения современной сценографии в зависимости от вида и жанра зрелищных искусств.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

№ п/п	Название раздела, темы	Кол-во часов на СРС	Задание	Форма выполнения	Цель или задача СРС
1	Темы 1-2.	10/14	Составление конспекта по спецлитературе	письменно в тезисной форме	развитие навыков работы с информацией
2	Тема 3.	4/6	Работа с электронными ресурсами	письменно в тезисной форме	развитие навыков работы с информацией
3	Темы 4-5.	8/16	Изучение существующих шоу-проектов с использованием ресурсов сети Интернет	фотогалерея	развитие навыков отбора информации
4	Темы 6-10.	20/34	Чтение учебной литературы	аннотация	развитие навыков краткого изложения содержания прочитанного

4.2. Основная литература

1. Гудкова, Н. В. Сценический свет как средство художественной выразительности спектакля: основные этапы становления / Н. В. Гудкова // Вопросы театра. – 2010. – № 1-2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://theatre.sias.ru/upload/voprosy_teatra/2010_1-2_93-133_gudkova.pdf. – Дата доступа: 12.10.2022.

2. Карлсон, В. Настольная книга осветителя : пер. с англ. / В. Карлсон, С. Карлсон ; вступ. Д. Квода; [Гуманитар. ин-т телевидения и радиовещания им. М. А. Литовчина]. – Москва : Издательство ГИТР : Флинта, 2004. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://media1shoot.ru/books/Karlson-Kniga_osvetitelya.pdf. – Дата доступа: 12.10.2022.

3. Мельник, А. В. Театрально-концертное постановочное освещение. Основы постановочного видео / А. В. Мельник [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://lightsoundnews.ru/books>. – Дата доступа: 12.10.2022.

4. Фрейзер, Н. Уроки сценического освещения / Н.Фрейзер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://sistemastage.ru/upload/files/Uroki_scenicheskogo_osvesheniya_Neila_Freizera_\(sistema-stage.ru\).pdf](http://sistemastage.ru/upload/files/Uroki_scenicheskogo_osvesheniya_Neila_Freizera_(sistema-stage.ru).pdf). – Дата доступа: 12.10.2022.

5. Шелли, С. Практический курс по сценическому освещению / С. Шелли [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://svetovik.info/file/191-stiven-shelliprakticheskiy-kurs-po-stsenicheskomu-osveshheniyu/>. – Дата доступа: 12.10.2022.

6. Базанов, В. Техника и технология сцены : учеб. пособие / В. Базанов ; Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии. – Ленинград : Искусство. Ленингр. отд-ние, 1976. – 367 с.

7. Барабаш, Г. П. Организация музыкальных праздников / Г. П. Барабаш. – М. : Знание, 2006. – 212 с.

8. Бетехтин, В. Современная концертная организация: формы деятельности и пути развития / В. Бетехтин // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2003. – № 6. – С. 31–36.

9. Исмагилов, Д. Г. Театральное освещение: учебное пособие / Д. Г. Исмагилов, Е. П. Древалева. – М. : ДОКА Центр, 2014. – 456 с.

4.3. Дополнительная литература

1. Сколота, З. Н. Современное искусство: формы и технологии / З. Н. Сколота // Молодой ученый. – 2013. – № 11. – С. 32 – 37.

2. Черняк, Ю. М. Режиссура праздников и зрелищ : учеб. пособие / Ю. М. Черняк. – Минск : Тетра Системс, 2004. – 224 с.

Содержание

Введение.....	3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	6
1.1. Конспект лекций.....	6
2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	25
2.1. Задания для семинарских занятий.....	25
3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.....	27
3.1. Задания для самостоятельной работы студентов.....	27
3.2. Примерные требования к зачету.....	28
4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.....	30
4.1. Учебная программа.....	30
4.2. Основная литература.....	42
4.3. Дополнительная литература.....	43

Учебное электронное издание

Составитель
Застрожных Виктор Станиславович

ОСНОВЫ СВЕТОРЕЖИССУРЫ

*Электронный учебно-методический комплекс
для студентов специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады
(по направлениям), направление специальности
1-17 03 01-06 Искусство эстрады (продюсерство)*

[Электронный ресурс]

Редактор *И. П. Сергачева*
Технический редактор *Ю. В. Хадьков*

Подписано в печать 30.11.2023.
Гарнитура Times Roman. Объем 0,3 Мб

Частное учреждение образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»
Свидетельство о регистрации издателя №1/29 от 19.08.2013
220114, г. Минск, ул. Филимонова, 69.

ISBN 978-985-547-435-8

9 789855 474358