

План учебного занятия
ФИО преподавателя Шаткова Екатерина Владимировна

Дата « 27 » марта 2024 г.
Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Курс_2_ Группа № 28-3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕБНОМ ЗАНЯТИИ

Наименование предмета: ОП.05. История дизайна

Тема учебного занятия: «Русские Сезоны» Сергея Павловича Дягилева в Париже.

Тип и форма занятия:

-комбинированный урок

Цель занятия:

Изучить первые постановки оперы и балета «Русских сезонов» в Париже.

Рассмотреть историю появления «Русских сезонов» и его влияние на моду в Париже.

Задачи занятия:

Образовательные: Изучить особенности театрального костюма «Русских сезонов».

Познакомиться с первыми постановками в балете и опере.

Развивающие: развивать аналитическое, логическое мышление о внешней форме изображения.

Воспитательные: воспитывать художественный, эстетический вкус; прививать любовь к искусству.

Осваиваемые студентом

знания: история появления и развитие «Русских сезонов» в Париже

умения: ориентироваться в оперных и балетных постановках «Русские сезоны», проводить

анализ театральных костюмов и дизайнерских образов с элементами русской культуры,

«Русских сезонов».

практический опыт: разработка дизайнерских проектов, проводить предпроектный анализ дизайн-проекта

Общие компетенции:

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

Профессиональные компетенции:

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов;

Внутрипредметные связи: правильный подбор иллюстративного материала для разработки дизайн-проектов, изображение деталей художественного объекта, проработка деталей; точное определение театральных постановок «Русские сезоны».

Межпредметные связи: история искусства, дизайн проектирование, литература, история, музыка.

Проведение связей с жизнью и опытом на занятии: Создание дизайнерских коллекций в «Русском стиле»; шитье театральных костюмов, сценических образов или тематических костюмов.

Используемые методы обучения.

Метод опроса:

беседа, рассказ, устные вопросы, групповые задания.

Форма опроса:

Фронтальный опрос

Используемые средства обучения:

презентации, рабочие тетради, раздаточный материал, электронные образовательные ресурсы, аудио- и видеоматериал, учебная техника, стенд.

Материально-техническое оснащение: компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедийный проектор, оборудование учебного кабинета специальное оборудование.

Применение новых технологий в образовательной деятельности:

Информационно-коммуникационные технологии обучения (ИКТ)

Здоровьесберегающие технологии (ЗТ)

Рекомендуемая литература:

Основные источники:

1. Сокольникова Н.М. История дизайна. Учебник. - М.: Академия, 2021

Литература, рекомендуемая к дополнительному изучению:

1. Анри де Моран История декоративно-прикладного искусства. - М., 1982
2. Горбунова К.С. Саверкина И.И. Искусство Древней Греции и Рима в собрании Эрмитажа. – М., 2009.
3. Грожан Д.В. Справочник начинающего дизайнера.- М., 205.- 318 с.: ил.
4. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. Учебник. - М.: Академия, 2007
- Мифы народов мира. Энциклопедия. - М., 1988

Электронные ресурсы:

1.«Русские сезоны» Сергея Дягилева: триумф отечественного искусства | Народов много - Родина одна <https://dzen.ru/a/Y00VXuTpoTLDoaOx> [Дата обращения 27.02.24]

ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

1. Организационная часть (___2___ мин.)

-Здравствуйте, уважаемые студенты! Сейчас я отмечу отсутствующих, и мы начнем наше занятие по «Истории Дизайна».

На ваших рабочих столах лежит глоссарий - справочный материал, который содержит определение терминов и аббревиатур. Вы в любой момент можете к нему обратиться и посмотреть определение, понятие незнакомых слов. Конечно, у вас на столе должны быть тетради, где вы конспектируете основные тезисы занятия. У каждого на столе методические разработки:

1. Лист заданий
2. Лист оценки полученных знаний на занятии (рефлексия)
3. Иллюстративные материалы
4. Схемы.
5. Памятки.

Глоссарий

1. **«Русские сезоны»** (фр. *Saisons Russes*) — театральная антреприза С. П. Дягилева. Гастрольные выступления артистов Императорских театров Санкт-Петербурга и Москвы.
2. **Опера** — это музыкальное драматическое произведение: синтез слов, музыки и сценических действий. Литературную основу оперы, ее текст, называют либретто.
3. **Балёт** (фр. ballet, от итал. ballare — танцевать) — вид сценического искусства; спектакль, содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах. В основе классического балетного спектакля лежит определённый сюжет, драматургический замысел, либретто, в XX веке появился бессюжетный балет, драматургия которого основана на развитии, заложенном в музыке.
4. **Сценический костюм** - это костюм, в котором актер играет ту или иную роль в спектакле. Он создает первое впечатление о персонаже, взаимодействует с другими элементами спектакля; он может служить выразительным акцентом, цветовым пятном, символическим элементом представления, особенно в балете или пантомиме.
5. **Эскиз** - (фр. esquisse) — рисунок, предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения, сооружения, механизма или отдельной его части.
6. **Ритм** - (от др.-греч. размеренность, такт, стройность, соразмерность) — чередование каких-либо явлений (например, звуковых или речевых), происходящее с определённой последовательностью, частотой; скорость протекания, совершения чего-либо
7. В театральном костюме важно всё: композиция, пластичность, ритм, цвет, линия. Цвет имеет настолько большое значение, что его можно сравнить с живописью. Особенно важен цвет в театральных исторических и фантастических костюмах, а также в эстрадных. Костюм создаёт вокруг человека некую заданную среду, особый микромир, который помогает актёру легче адаптироваться к новому спектаклю, к новой обстановке.

2. Вводная часть (___5___ мин.)

Сообщение темы, цели и задач занятия

- (Преподователь) Сегодня мы с вами продолжаем изучать одну из ключевых фигур в истории искусства 20 века - С.П.Дягилев и его театральные гастроли в Париже, которые повлияли на моду, мировоззрения, живопись и искусство во Франции.

- (Преподователь) Напомните пожалуйста, кто такой С.П.Дягилев? Охарактеризуйте пожалуйста данного видного деятеля искусства?

Тема учебного занятия: «Русские Сезоны» Сергея Павловича Дягилева в Париже.

Цель занятия:

Изучить первые постановки оперы и балета «Русских сезонов» в Париже.

Рассмотреть историю появления «Русских сезонов» и его влияние на моду в Париже.

- (Преподователь) Перед тем как мы начнем изучать новую тему, давайте обсудим с вами, зачем дизайнерам одежды надо разбираться в данной теме? Работают или работа ли дизайнеры одежды, кутюр в театре? Кого вы знаете?

-(Студенты) ответ

-(Преподователь) Ответ: В.М.Зайцев, Н.П.Ламанова, В.А.Юдашкин, Ив Сен-Лоран, Коко Шанель, Гоша Рубчинский и др.

Фото дизайнера	Дизайнеры одежды	Театральные постановки
	Вячеслав Михайлович Зайцев (1938-2023)	«Женитьба Фигаро», «Принцесса Турандот», «Вишневый сад», «Три сестры» и т.д.
	Надежда Петровна Ламанова (1861-1941)	Работала с С.К.Станиславским в Московском Художественном Театре.
	Валентин Абрамович Юдашкин (1963-2023)	«Моя прекрасная леди» Театр Олега Табакова.
	Ив Сен-Лоран (1936-2008)	Создавал костюмы для балета «Сирано де Бержерак»
	Коко Шанель (1883-1971)	Создавала для балета «Голубой Экспресс» С.П.Дягилева.
	Гоша Рубчинский (1984-)	Создал костюмы для постановки «Северный Ветер» Режиссер: Рената Литвинова. Московский Художественный театр.

3. Основная часть (___35___мин.)

Объяснение нового материала

- (Преподователь) «Русские сезоны» - самые известные в мире театральные гастроли, которые с успехом проходили с 1908 по 1921 год. Бессменным руководителем антрепризы был Сергей Дягилев. Через искусство оперы и балета он рассказывал Европе и Америке об отечественной культуре с ее национальными традициями и последними авангардными настроениями. На лучших театральных сценах мира блистали примы Императорских театров, постановки оформляли известные российские и зарубежные художники, а музыку к спектаклям писали знаменитые композиторы — классики и экспериментаторы. Дягилевские постановки стали настоящим переворотом в театральном мире: каждая превращалась в красочное шоу с роскошными костюмами, завораживающими декорациями и музыкой.

Сегодня мы поговорим о первых выступлениях «Русских сезонов» в Париже и о его влиянии на жителей. Перед тем как организовать первые театральные гастроли, С.П.Дягилев, устроил выставку русской живописи, которая и показала огромный интерес к русской культуре и искусству. Особое внимание уделил художникам из группы «Мир искусства», в которой ранее состоял. На выставке представили полотна Льва Бакста, Константина Сомова, Мстислава Добужинского, Валентина Серова. Именно эти художники позже оформляли многие балеты для Русских сезонов.

В 1907 году импресарио организовал в Париже Русские исторические концерты, а спустя год состоялась громкая премьера, которая стала началом многолетней славы отечественно искусства за рубежом. Всемирную известность Русским сезонам принесли балеты, однако история гастролей началась с исторической оперы — «Бориса Годунова».

- (Вопрос преподавателя) Как вы думаете, почему С.П.Дягилев решил именно оперу «Борис Годунов» показать в Париже?

Ответ студента: Сергей Павлович Дягилев хотел показать зарубежной публике «подлинную Русь».

Чтобы воссоздать дух эпохи, большое внимание уделили оформлению спектакля. Художник Иван Билибин ездил в Архангельскую область, чтобы покупать для костюмов русские сарафаны и вышитые ткани, а сам Дягилев ходил по петербургским барахолкам: искал старинные традиционные предметы обихода и одежду.

- (Преподователь) Александр Бенуа писал: «Особенно же Сергей пристрастился к расшитым золотом и блестками головным платкам, из которых надумал делать отложные воротники боярских кафтанов и шуб».

- (Преподователь) Слово предоставляется студентам группы «Опера», которые расскажут про постановку «Русских Сезонов» - «Борис Годунов»....

-Студенты....

- (Преподователь) Воспоминания Федора Шаляпина, который исполнил главную роль — царя Бориса: «Публика вела себя удивительно, так могут вести себя только

экспансивные французы — кричали, обнимали нас, выражали свои благодарности артистам, хору, дирижеру, дирекции», — вспоминал Шаляпин.

- (Преподователь) Обратите внимание на театральные афиши, которые сделали ваши коллеги на предмете: информационные технологии на тему «Борис Годунов» и «Жар-Птица». Афиши сделаны с учетом требований, правил графических, цветовых, пропорциональных, которые вы решаете на занятиях «Дизайн проектирование», «Живопись», «Графика».

- (Преподователь) Дома вы проектировали сценический костюм, эскизы, которых так же вы можете увидеть на стенде. Милана нам подготовила мини презентацию своего сценического костюм для Оперы «Борис Годунов».

-Слово студенту

- (Преподователь В 1910 году С.П.Дягилев ставит балет, который моментально становится известным и вводит в моду Парижа свои веяния.

- (Вопрос преподавателя) Как вы думаете какую русскую сказку, героиню мог взять для постановки балета С.П.Дягилев, где показана огненная, яркая, характерная птица, которую всегда хотят поймать?

-(Ответ) Жар-птица — персонаж восточнославянских народных сказок, чудесная птица, цель исканий различных героев русских сказок. Мифологами, включая А. Н. Афанасьева, Жар-птица понималась как олицетворение огня, света, солнца.

- (Преподователь) «Жар-птица» стала первым балетом с русскими национальными мотивами.

- (Преподователь) Команда балет, нам сейчас расскажет про постановку 1910 года –балет «Жар-Птица». Девочки также подготовили афиши. Дизайнерское видение афиши для постановки «Жар-птица», актеров и художников написали тех, которые в то время работали над постановкой в 1910 году.

- Студенты....

- (Преподователь Студеты из группы –«Балет» тоже подготовили эскизы и Валерия подготовила презентацию к эскизам балета «Жар-Птица».

- Спасибо двум командам за яркую презентацию!

-(Преподователь) Высокий «острый» прыжок балерины напоминал полет птицы — Бенуа даже назвал ее «огненным фениксом».

-(Преподователь) Многие именитые дизайнеры сотрудничали с С.П.Дягилевы, создавали костюмы для его театральных постановок. Огромный вклад в балет сделала известный модельер –Коко Шанель. Коко Шанель познакомилась с С.П.Дягилевым через общую знакомую Мися Серт (французская пианистка). Шанель очень любила «Русские Сезоны» и вкладывала большие суммы для помощи в периоды экономического кризиса. Суммы, которые она жертвовала Дягилеву, были огромны и достигали 300 000 франков за раз.

У русских я научилась по-настоящему работать. Я не была бездельницей и ничего не делала спустя рукава, но то, что творилось за кулисами Дягилевского балета, повергало в шок. Там я увидела, как можно погибать и воскресать с каждым движением, потому что именно от этого оно становится совершенным, как ради творчества можно и нужно забыть себя. Поняла, что так, и только так появляется бессмертное.”

-(Преподователь) Коко Шанель создала костюмы для премьеры труппы Русского балета Дягилева «Голубой экспресс» в 1924 году.

За основу были взяты эскизы из её последней спортивной коллекции. Впервые на балетной сцене бытовой костюм заменил театральный, что стало сенсацией в богемном Париже.

Художественное решение было оправдано сюжетом о жизни «золотой молодёжи» на Лазурном берегу. Главные герои участвовали в вечеринках, плавали, играли в теннис и гольф, поэтому балетные пачки и трико заменили шорты, теннисные юбки, туники, полосатые свитера, гольфы и даже плавательные шапочки.

-(Преподователь) Дизайнеры, Кутюрье часто ищут вдохновение в сценических образах, театральных элементах. Вдохновляясь сказочными театральными костюмами создают коллекции одежды:

1. Pret-a-Porter - модели, выпускаемые крупными партиями для массового производства.
2. Capsule collection — лимитированная коллекция, выпущенная отдельно от основной.
3. «От-Кутюр»

Дизайнеры, которые вдохновлялись «Русскими Сезонами»

-Yves Saint Laurent (осень-зима 1976 года);

-Chanel (межсезонная коллекция 2009 года);

-Valentino (кутюрная коллекция весна 2015 года);

-John Galliano (коллекция «прет-а-порте» осень 2013 года);

-Ralph Lauren (коллекция «прет-а-порте» осень 2013 года);

-(Преподователь) Про коллекцию Джона Гальяна на расскажет Маргарита, а про Карла Лагерфельда –Екатерина.

-(Студент) Презентация про Джона Гальяна

-(Студент) Презентация про Карла Лагерфельда

- (Преподователь) Спасибо за презентации!

4. Заключительная часть (___6___ мин.)

Подведение итогов

Закрепление полученного материала

Анализ работы каждого студент с выставлением оценок

Формирование у обучающихся ориентации на успех

Постановка цели следующего занятия.

- (Преподаватель) Подводя итоги занятия, вашему вниманию предлагается игра – Фишбоун.

«Фишбоун»- это модель постановки и решения проблемы (ФАКТЫ/ПРИЧИНЫ). Нам надо в течение 3-х минут заполнить схему, которая ассоциативно напоминает скелет рыбы.

Проблема: Влияние «Русских сезонов» С.П.Дягилева на Париж.

Факты:

Причины:

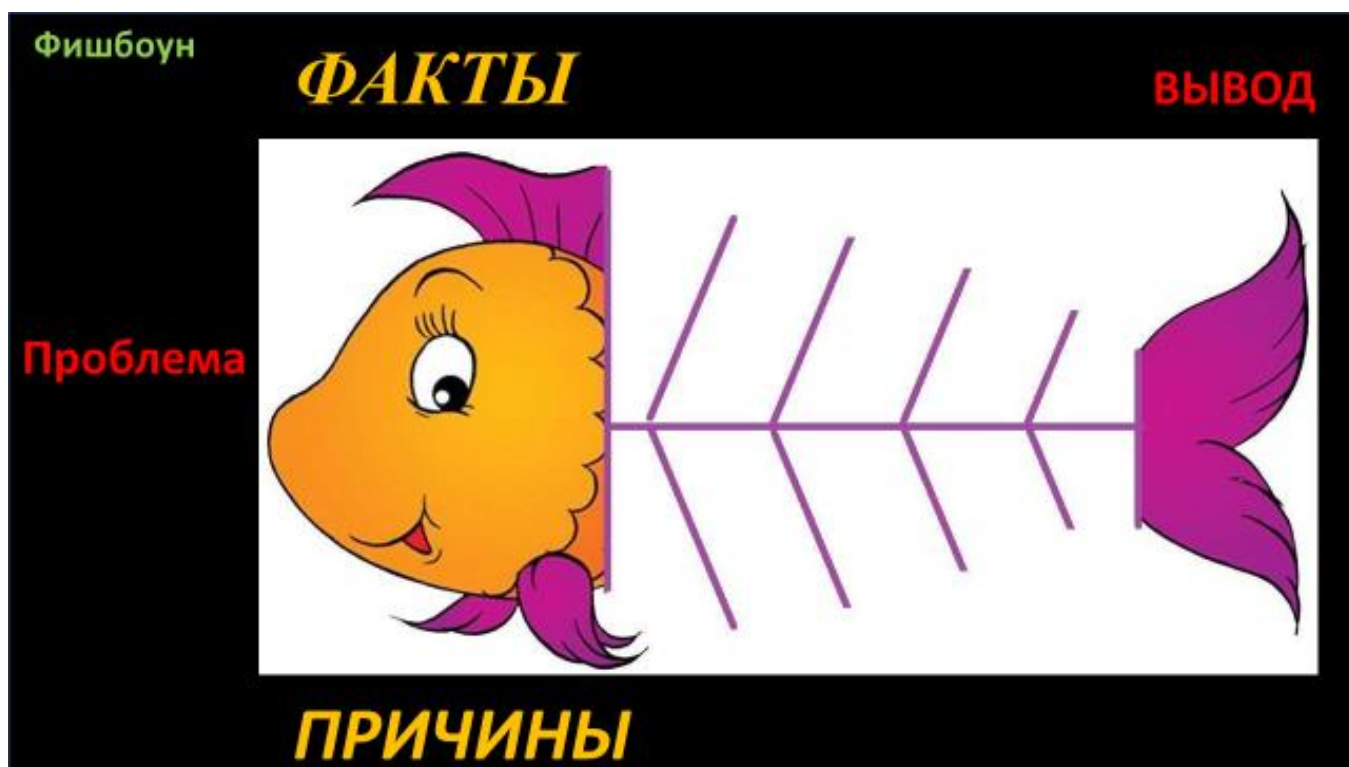
Вывод:

-(Студенты) Ответ.

-(Преподаватель) Сопоставив Факты и Причины, сформулировав выводы, разобравшись в разделе театра, моды, каждый из вас может оценить свою работу на занятии.

Групповая работа студентов:

«Фишбоун»

Факты

Сегодня за работу на уроке я всем ставлю оценку отлично, все на уроке работали, подготовили доклады. Все молодцы! Спасибо за занятие.

(Оцените свои знания)

Домашнее задание на следующее занятие. На выбор первое или второе задание.

1. Задание №1 Сопоставить левую и правую колонки.

1.Выступления русских артистов за рубежом в 1908-1929 гг.	а) был одним из организаторов объединения «Мир искусства»
2.С. Дягилев	б) были представлены также 35 древнерусских икон
3.В 1906 году в Париже	в) балеты «Жар-птица», «Петрушка» и «Весна священная»
4.В десяти залах Осеннего салона	г) были организованы С. Дягилевым и назывались «Русские сезоны»
5.«Исторические русские концерты»	д) из солистов Большого и Мариинского театров
6.В роли Бориса в опере «Борис Годунов» Мусоргского	е) закончились со смертью С. Дягилева в 1929 году
7.Балетная труппа состояла	ж) С. Дягилев организует выставку «Два века русской живописи и скульптуры»
8.Для «Русских сезонов» И. Стравинский создал	з) выступил знаменитый певец Федор Шаляпин
9.Русские сезоны	и) прошли в Париже в 1907 году

2. Задание №2 В советские годы на Ленинградском фарфоровом заводе (ЛФЗ) создавали фигурки посвященные «Русским сезонам». Найдите фотографии фарфоровых статуэток относящиеся к «Русским сезонам» (разных постановок).

Образец задания:

Фарфоровая статуэтка Балерина Карсавина в балете Жар-птица

ЛФЗ 1960-е годы

