

УДК 7.01

Создание сценического танцевального костюма

Краснова Светлана Николаевна

Заслуженный работник культуры Чувашской Республики,
доцент кафедры народного художественного творчества,
Чувашский государственный институт культуры и искусств,
428023, Российская Федерация, Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26;
e-mail: Svetlana_Krasnova@mail.ru

Аннотация

Сценический костюм является значительной частью успешной хореографической постановки. Автор статьи, опираясь на многолетний опыт ведущих деятелей искусства, а также свой в сфере хореографии, предлагает рассмотреть наиболее важные аспекты, связанные с созданием сценического костюма. Цель написания статьи – призвать к возрождению национального костюма во всем его великолепии, убедить в значимости создания полноценного современного костюма с его особенностями. Индустрия моды позволяет самим творить и создавать красоту. В продаже появилось огромное количество разнообразных камней, страз, перьев, различного кружева. Все это позволяет увидеть современника в танце ярким, стильным, разным, свободным и самобытным, а не примитивным, шаблонным и безвкусным. Полезно изучить различные методы и приемы создания сценического костюма. Творческие поиски уже происходят на новом витке.

Для цитирования в научных исследованиях

Краснова С.Н. Создание сценического танцевального костюма // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 4А. С. 88-92.

Ключевые слова

Эволюция моды, танец, замысел костюма, преемственность, стиль костюма.

Введение

Об огромной роли прекрасного как в быту, так и во всех видах творческой деятельности свидетельствуют древнейшие памятники архитектуры, скульптуры, балетные постановки, сохранившееся в видеозаписях.

Эстетическая категория прекрасного занимает, несомненно, одно из ведущих мест как в материальной, так и в духовной истории человеческой культуры. Представление о красоте исторически связывалось с добром и истиной. Боги, Богини, мифические герои всегда были прекрасны и добры, обладали знаниями высших истин, что и помогало им неизменно одержать победу над силами зла, хаоса и разрушения [Мода сквозь века..., 2016, 1]. Однако не только божественная красота мифологии служила эталоном красоты.

Среди простого народа веками складывался традиционный костюм, который как вмещал в себя представление о красивом, так и нес в себе сакральный оберег.

История моды зародилась более 5000 лет назад. Древний Египет не знал сложного кроя одежды: это были полосы ткани из льна, шерсти и хлопка, их оборачивали вокруг бедер или груди, накидывали на плечи, как плащи. В наши дни дизайнеры тоже черпают вдохновение в египетских мотивах, а следовательно, и в мотивах одежды других эпох [Чижова, Фомин, 1996, 2]. Таким образом, мы можем наблюдать историческую преемственность художников, создающих современный образ.

Особенности создания сценического танцевального костюма

Сценический костюм несет большую информацию о персонаже. Современный мегаполис видоизменяет моду с такой скоростью, что человеку разобраться в эстетических категориях очень сложно. Выражения «смешать, но не взбалтывать», «его величество аксессуар», «гармония цвета», «диктат дресс-кода», «эволюция моды» [Там же, 1] должны быть в обиходе создателя сценического танцевального костюма.

Автор статьи на опыте убедился в парадоксе ситуации, когда есть красивый танец, красивый костюм, но все же они «живут» отдельными жизнями. А это означает, что не происходит их взаимодействия.

Костюм подчеркивает линии движения, он не скрывает их за красивыми деталями, а выявляет и украшает сам танец. В свою очередь, танец задумывается как некий образ. Костюм «угадывает» его и помогает раскрыть этот образ. Говоря об этих двух важных аспектах, мы обязательно говорим о музыке. Ведь в музыке также зашифрована информация. Балетмейстер – сочинитель танца, он чувствует и понимает музыку, в безупречной гармонии с ней воплощает свой замысел.

Создатель современного сценического костюма несет некую историческую ответственность, поскольку отражает через своих персонажей наше время. Смело и виртуозно пытается смешивать разные стили, при этом не допускает безвкусицы.

Свобода фантазии – вот принципы дизайнера костюма и балетмейстера. Будто жонглируя разными танцевальными направлениями, а также историческими эпохами, мы можем рассказать о своем понимании сегодняшней жизни.

В 2016 г. стал выходить журнал «История моды», в котором авторы демонстрируют эволюцию моды, начиная с Древнего Египта до современного традиционного национального

костюма. Ценность данного издания в том, что авторы показывают, как происходит процесс трансформации костюма конкретной исторической эпохи в современную одежду.

Античность, Готика, Возрождение, Барокко, Рококо, Ампи́р, Романтизм, Викторианский стиль, Модерн, Гламур, Унисекс, Этнический стиль [Кибалова, Ламарова, Гербенова, 1988, 7] и, наконец, Бохо-шик – совсем молодой стиль, зародившийся в богемных кругах шоу-бизнеса. В нем слились разные модные стили: этника, фольк, винтаж, гранж, ретро-милитари, хиппи и гламур. Чтобы такая «гремучая» смесь смотрелась естественно, необходимо обладать тонким вкусом и чувством меры, иначе наряд не вызовет восхищения. Но при этом стиль дает возможность максимально выразить задуманный образ.

Создание костюма в любительском художественном коллективе – часть огромного творческого акта. Идея костюма может возникнуть в ходе постановки танца, а затем «обрастать» деталями, аксессуарами и т. д. Надо отметить, что привлечение самих участников к процессу творчества положительно влияет на сплоченность коллектива, а также на отношения людей к творчеству вообще. Бескорыстие, самоотдача, полет фантазии – то, что автор статьи имела возможность наблюдать в ходе этой работы.

Желая поделиться личным опытом, автор статьи вспоминает, как случайная черно-белая фотография повлияла на создание танца «Зимняя фантазия». На снимке знаменитые манекенщицы, а их было много, все в одинаковых белых рубашках, сидели по-разному, но были неотразимо прекрасны. Впечатление привело к замыслу о белых сценических костюмах, ассоциативный ряд связался с образом «зима». Исполнители танца, все в белом, появлялись из-под прозрачной вуали по одному в танцевальном соло.

По сути, не новая тема «времена года» дает большой простор для фантазии в любом жанре. Так и автор статьи продолжил эту тему хореографической постановкой «Весна идет!». На этот раз источником вдохновения явилась знаменитая картина Сандро Боттичелли «Весна». Костюмы для танца были созданы на основе этой картины.

Следующая работа над танцем «Прощание с летом» создавалось под впечатлением музыки Янна Тьерсена. Выразительная и яркая музыка композитора переносит в праздничную атмосферу безудержного веселья. Приметы лета: спелые плоды, ягоды, цветы – послужили идеей для создания аксессуаров и цветочного принта самого костюма.

Таким образом сложился целый цикл танцев «Времена года». Как по отдельности, так и вместе они составляют интересную и содержательную часть концерта. В педагогической практике была возможность наблюдать за тем, как студенты, заимствуя данную идею, воплощают танцевальные образы по-своему, находят смелые решения в процессе создания костюма.

Прекрасный сценический костюм – мечта любого хореографа. Известные европейские и русские балетмейстеры обращались к творчеству именитых кутюрье. Пьер Карден создал незабываемые костюмы для Майи Плисецкой. Уникальные образцы танцевальных костюмов часто придумывали нетеатральные художники. Гениальный танцовщик Вацлав Нижинский запомнился в образе Петрушки, Фавна и других персонажей [Материалы..., 2015, 33-35], которые явились настоящей гордостью русского искусства.

И здесь хочется отметить, что в костюме огромную роль играет цвет, а точнее – сочетание цветов и оттенков. В реальной жизни вовсе не художники придумывают танцевальный костюм, а сам хореограф. Покупка готового красивого костюма – весьма дорогое удовольствие, часто недоступное для рядового исполнителя. А вот желание создать нечто неповторимое и прекрасное – достойное желание и шанс воплотить мечту. Не имея достаточного опыта в

подборе цветов, мы можем использовать готовый образец. Им может служить нежная фарфоровая тарелка, красивая открытка, репродукция понравившейся картины, наконец, обложка журнала, ведь все это является продуктом труда художника.

Дальнейшие наши действия связаны с точным подбором цветов и оттенков тканей в магазине. Немаловажную роль играют фактура ткани и сочетание фактур. Чувство страсти, нежности, коварства, величие или убожество – все это грани эмоций, настроения и характера персонажа. Так вот цвет и сочетание цветов способны передать разнообразную палитру чувств. Сегодня в магазине тканей мы можем увидеть не только десятки оттенков одного цвета, но и удивительные расцветки материалов. Это все, как правило, тоже заимствованно у талантливых художников-живописцев. Задача хореографа – суметь увидеть эту красоту.

Заключение

Индустрия моды позволяет самим творить и создавать красоту. В продаже появилось огромное количество разнообразных камней, страз, перьев, различного кружева. А совсем недавно в учебниках по созданию костюма описывались способы имитации дорогого кружева, меха, парчи, вышивки. Покрашенные перламутровой краской половинки гороха прекрасно сходили за жемчуг.

Различные методы и приемы нам и сегодня полезно изучить, но творческие поиски уже происходят на новом витке. Творить красоту необыкновенно увлекательно и приятно. Имея готовый продукт фантазии, вы можете почувствовать, что вас переполняет чувство гордости за то, что вы раскрашиваете мир новыми красками.

Библиография

1. Кибалова Л., Ламарова М., Гербенова О. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага: Артия, 1988. 993 с.
2. Материалы I Международной очно-заочной научно-практической конференции «Этнопедагогические аспекты современного образовательного пространства». Чебоксары: Новое время, 2015. 87 с.
3. Мода сквозь века. История стилей и практика модного этикета // История моды. 2016. № 1.
4. Советский балет. 1990.
5. Театр. 2015. № 20.
6. Чижова И., Фомин М. Русские красавицы в произведениях живописи и фотографии. М.: Искусство, 1996. 240 с.
7. Шулькина А., Томилина Л., Зималина Л. Советы костюмера. М.: Профиздат, 1968. 152 с.
8. Dance costume. URL: <http://angelasancartier.net/dance-costume>
9. Dance costume design. URL: <http://www.vam.ac.uk/content/articles/d/dance-costume-design/>
10. Hecht T. Dance costume. URL: <https://fashion-history.lovetoknow.com/clothing-types-styles/dance-costume>

Creating a stage dance costume

Svetlana N. Krasnova

Honoured Worker of Culture of the Chuvash Republic,
Associate Professor at the Department of folk artistry,
Chuvash State Institute of Culture and the Arts,
428023, 26 Entuziastov st., Cheboksary, Russian Federation;
e-mail: Svetlana_Krasnova@mail.ru

Abstract

The article aims to reveal the features of creating stage dance costumes. The stage costume is considered to be a significant part of successful performance and is viewed as one of the means contributing to the creation of the image of a dancer. The author of the article, taking into account many years of experience of the most prominent representatives of the creative community, as well as her own, in the sphere of choreography, points out the need for considering the most important aspects related to the creation of a stage costume. The article makes an attempt to call for the revival of the national costume in all its splendor, to convince people that it is really important to create a full-fledged modern costume with its features. The fashion industry allows people to create beauty. The author pays attention to the fact that one can buy a huge variety of stones, rhinestones, feathers, various types of lace. As a consequence, people can see their contemporaries – dancing, bright, stylish, different, free and original, not primitive, stereotyped and tasteless. The author finds it useful to study various methods and techniques used for creating a stage costume and focuses on the fact that nowadays there are a lot of ways to make it meaningful.

For citation

Krasnova S.N. (2018) Sozdanie stsenicheskogo tantseval'nogo kostyuma [Creating a stage dance costume]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (4A), pp. 88-92.

Keywords

Evolution of fashion, dance, costume idea, continuity, costume style.

References

1. Chizhova I., Fomin M. (1996) *Russkie krasavitsy v proizvedeniyakh zhivopisi i fotografii* [Russian beauties in painting and photography]. Moscow: Iskusstvo Publ.
2. *Dance costume*. Available at: <http://angelasancartier.net/dance-costume> [Accessed 27/07/18].
3. *Dance costume design*. Available at: <http://www.vam.ac.uk/content/articles/d/dance-costume-design/> [Accessed 27/07/18].
4. Hecht T. *Dance costume*. Available at: <https://fashion-history.lovetoknow.com/clothing-types-styles/dance-costume> [Accessed 27/07/18].
5. Kibalova L., Lamarova M., Gerbenova O. (1988) *Illyustrirovannaya entsiklopediya mody* [An illustrated encyclopedia of fashion]. Prague: Artiya Publ.
6. *Materialy I Mezhdunarodnoi ochno-zaochnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii "Etnopedagogicheskie aspekty sovremennogo obrazovatel'nogo prostranstva"* [Proc. 1st Int. Conf. "Ethnopedagogical aspects of the modern educational space"] (2015). Cheboksary: Novoe vremya Publ.
7. *Moda skvoz' veka. Istoriya stilei i praktika modnogo etiketa* [Fashion through the ages. A history of styles and practice of fashion etiquette] (2016). *Istoriya mody* [History of fashion], 1.
8. Shul'kina A., Tomilina L., Zimalina L. (1968) *Sovety kostyumera* [Advice from a costumier]. Moscow: Profizdat Publ.
9. *Sovetskii balet* [Soviet ballet] (1990).
10. *Teatr* [Theatre] (2015), 20.