

РАЗРАБОТКА ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЦЕНИЧЕСКОГО КОСТЮМА НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ТЕАТРА «ГЛОБУС»

Долматова Е.П., кандидат технических наук, доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д.Крычкова
Катеренюк Н.В., руководитель службы производства спектаклей,
Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»

***Аннотация.** Сценический костюм как экран отражает все составляющие постановки: концепцию идеи, образность, выразительность и настроение действия в целом. Опыт Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» в постановочной деятельности может служить показательным массивом данных для совершенствования процесса проектирования различных составляющих театральной постановки, в том числе проектирования сценических костюмов.*

***Ключевые слова:** театр, сценический костюм, дизайн-проектирование, этапы проектирования, составляющие информации этапов проектирования*

Зритель, придя в театр, смотрит готовый спектакль, наполненный игрой актеров, декорациями, костюмами. Сценический костюм как экран отражает все составляющие постановки: концепцию идеи, образность, выразительность и настроение в целом. Театр – искусство коллективное и костюм, это часть общего впечатления, органично вписанная в среду спектакля. Все части сценического действия проходят стадии от замысла до реализации.

Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» один из первых театров страны, который в 90-е годы стал открыт для постановок лучших режиссёрских школ и известных сценографов, и заслуженно признан творческой лабораторией театральной индустрии. Его опыт постановочной деятельности может служить по-

казательным массивом данных для совершенствования процесса проектирования различных составляющих театральной постановки, в том числе, проектирования сценических костюмов. Особое внимание уделяется представителям нового поколения режиссуры, сценографии и дизайну костюмов. Опыт, полученной в процессе работы создания спектаклей по эскизам и макетам сценографов и художников по костюмам, бесценен. Каждый выпуск спектакля становился семинаром, анализом ошибок, результат достигался всегда, но не всегда путь достижения был легким.

За последние 5 лет подготовка и выпуск спектаклей во всех театрах страны претерпели значительные изменения, связанные как с требованиями эстетики нового времени, нового зрителя, так и новыми экономическими условиями жизни театра.

Рис. 1. Спектакль «Двенадцать месяцев», художник М. Мокров

Сценическое оформление и сценические костюмы спектакля «Двенадцать месяцев», представлены как арт-объекты, что является новым развитием изобразительных средств театра (рис. 1).

В силу объективных причин изменилось количество ежегодных премьер. Изменился бюджет театра, одна из причин сокращения наполняемости зрительных залов до 70%. В последние три года сценографическое оформление спектакля презентуется художником как проект, с представленными макетами в 3D исполнении и концептуальной идеей [1]. Есть еще ряд особенностей жизни театра, с которыми сталкивается постановочная группа:

- ограниченный бюджет театров;

- существенное сокращение сроков изготовления костюмов;

- изменение ассортимента материалов для костюма.

Таблица 1. Ретроспектива количества выпущенных спектаклей Новосибирского академического молодежного театра «Глобус»

Годы выпуска спектаклей	Количество спектаклей
2000-2005	36
2006-2010	35
2011-2015	46
2016-2020	28

Как видно из приведенных данных в табл. 1, количество выпущенных спектаклей за последние 5 лет значительно сократилось. Сложными для выпуска количества премьер стали 2020 и 2021 гг. В 2020 г. выпущено три премьеры, в 2021 г. семь премьер, три из которых были перенесены с 2020 г. с привлечением средств грантов в рамках Программы государственной поддержки театров для детей и подростков под патронатом Президента РФ. Для участия в этих программах необходимо было предоставить макеты сценографического оформления и художественные эскизы за полгода до премьеры, а значит, название спектакля, идею режиссера, включение этого спектакля в репертуар театра надо было запланировать не менее чем за год до даты премьерного спектакля.

Из данных табл. 2 видно, что время на изготовление костюмов в театре практически не менялось

на протяжении последних 20 лет. Однако для привлечения нового зрителя репертуар современных драматических театров стал включать новые жанры, например мюзиклы, в которых участвует большое количество исполнителей с вокальным и пластическим действием. Только за последние 7 лет в Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус» было выпущено около 10 спектаклей в жанре мюзикл – «Кабаре», «НЭП», «Золушка», «Робин Гуд» и др. Если в классическом спектакле репертуара участвуют от 60-100 исполнителей, то в мюзикле это число может достигать нескольких сотен. И значит время выпуска одного костюма уменьшается в разы. Например, для спектакля «Алые паруса» было отшито 368 костюмов за период 2,5 месяца, что заставило театр привлекать сторонние организации для изготовления костюмов (рис. 2).

Таблица 2. Ретроспектива изменения времени на подготовку театральных костюмов Новосибирского академического молодежного театра «Глобус»

Годы выпуска спектаклей	Время подготовки художественных эскизов, мес.	Время на закуп материалов, мес.	Время на изготовление костюмов в материале, мес.
2000-2005	2	0,5	2-3
2006-2010	2	0.5	2-3
2011-2015	1,5 – 2	0.25	1,5
2016-2020	1 -1.5	0.5	2
2021-2022	2	0,25	2-3

Рис. 2. Спектакль «Алые паруса», художник по костюмам Анастасия Глебова

Изменились требования по созданию сценического пространства и костюмов. Многожанровость спектаклей драматических театров требуют от актера одновременно говорить, петь, танцевать. Подход к созданию костюма универсального актера становится новой задачей для художника по костюмам. Костюм должен не только отражать

идею художественного замысла, но при этом быть комфортным и функциональным, сохраняя требуемый образ (рис. 3). Если костюм для актера не продуман с позиции физиологии человека и требуемых действий персонажа может возникнуть конфликт на сценической площадке.

Рис. 3. Проблемный костюм персонажа «медведь», мюзикла «Айболит forever», выполненный без учета специфики работы актера и выбранных материалов.

Новой особенностью в работе театров становится совмещение функций специалистов. Так, часто художники-сценографы и художники по костюмам работают как единое лицо. Художник-сценограф спектакля – специалист, в задачи которого входит перевод сценария в изобразительный ряд, создает при помощи художественных средств дизайн среды и внешний облик спектакля (его идею, настроение, стиль, атмосферу) в соответствии с общим творческим замыслом режиссе-

ра, руководит процессами создания декораций и сценического пространства, включая общее световое решение и отдельные детали. Художник по костюмам создает визуальный образ всех персонажей в соответствии с видением режиссера и художника. Такие особенности делают профессии театрального художника-сценографа и художника по костюмам уникальными, и не каждый художник или дизайнер может оформить спектакль [2].

Таблица 3. Ретроспектива данных совмещения работы художников-сценографов и художников по костюмам Новосибирского академического молодежного театра «Глобус»

Годы выпуска спектаклей	Количество премьер	Художник -сценограф	Художник по костюмам
2000-2005	36	31	5
2006-2010	35	29	6
2011-2015	46	43	3
2016-2020	28	27	1
2021	7	6	1

Результаты анализа данных, приведенных в табл. 3 убедительно показывают увеличивающуюся тенденцию по совмещению деятельности художника-сценографа и художника по костюмам в сценическом оформлении спектакля.

Молодые художники-сценографы часто представляют свой замысел дизайна костюма только как иллюстрацию художественного образа. Не имея достаточного опыта театральных технологий изготовления костюма, не владея особенностями современного ассортимента материалов,

художник-сценограф не позволяет театральным мастерским быстро воплотить замысел, что часто приводит к удлинению технологического процесса и переделкам или нарушению образа в целом. Нередко при небрежном или не очень квалифицированном прочтении эскиза, при отсутствии дополнительного технического эскиза, костюм на актере, а следовательно, и образ актера нарушается по сравнению с эскизом, и он остается желанным, но недостижимым идеалом.

Рис. 4. Костюм Крутицкого в эскизе и реальном исполнении

На рис. 4 представлен пример сценического костюма главного героя спектакля «Не было ни гроша, да вдруг алтын», в котором объём и силуэтные линии готового изделия не соответствуют эскизной идеи, задуманной художником К. Соловьевым, что нарушило восприятие образа в целом. Герой потерял колоритность и эпатажность.

Изменился также состав специалистов театральных мастерских, особенно в малых региональных театрах, в которых молодые технические исполнители не всегда готовы работать по новым графическим работам художников. Часто диалог художника и исполнителя ограничен временем и дистанционным форматом.

В этом случае остро назрел вопрос о новом алгоритме взаимодействия художника и исполнителя и формате представления иллюстрационных и технических документов по проектированию театральных костюмов. Над изготовлением театрального костюма работают несколько технических специалистов – это конструктора, технологи, швеи, руководители и т.д. Однако на авторе эскиза театрального костюма лежит самая сложная задача – создать образ для актера, в котором он будет чувствовать себя героем действия и для театра, который уверенно и в сроки претворяет этот образ.

Библиографический список

1. Ковальчук Л.Н. Основные этапы изготовления театрального костюма: опыт практикующего сценографа. – М.: Искусство и культура, 2014, №2 (14)- 62-69с. /УДК 792.024:687.16//
2. Мирончук Л.И. Театральный костюм и его функции в театральной постановке/УДК 37.01//Аллея науки.2017. Т. 4. №15-715-718с.

DEVELOPMENT OF INITIAL INFORMATION FOR IMPROVING THE PROCESS OF DESIGNING A STAGE COSTUME ON THE EXAMPLE OF THE NOVOSIBIRSK ACADEMIC YOUTH THEATER «GLOBUS»

Dolmatova E.P., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Katerenyuk N.V., Developing of Original Information to Improve Stage Costume Designing Novosibirsk Academic Youth Theatre «Globe»

Abstract. *Theatrical costume as a screen reflects all the components of the production - the concept of the idea, imagery, expressiveness and mood of the action as a whole. The experience of the Novosibirsk Academic Youth Theater “Globus” in staging activities can serve as an indicative array of data for improving the process of designing various components of a theatrical production, including the design of stage costumes.*

Keywords: *theatre, stage costume, design and developing, stages of developing, information about different stages in designing*