

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО КОСТЮМА В АЛГОРИТМЕ КОММУНИКАЦИИ ХУДОЖНИКА И ТЕАТРА

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

Аннотация. *Театральный костюм – важный компонент театрального действия, он воплощает выразительные и эмоциональные составляющие всего образного рисунка спектакля. Рождение костюма является не только творческим процессом, но также несет в себе полноценную проектную деятельность, которая включает этапы подготовки, материализации и презентации на сцене. В современном театре, когда постановка нового спектакля рассматривается как продюсерский проект, особое внимание уделяется организации проектных работ. Четкое взаимодействие художника по костюмам со структурными подразделениями театра обеспечивает не только успешность создания сценического образа, но и всего технологического производства спектакля.*

Ключевые слова: *театр, театральный костюм, дизайн-проектирование, этапы проектирования, составляющие этапов проектирования театрального костюма, алгоритм взаимодействия художника костюма и театра*

Постановка любого нового спектакля в театре – это большая коллективная работа, в которой воедино сливаются художественное творчество и проектно-организационные работы, обеспечивающие благоприятные условия для реализации творческого начала. В настоящее время в области театрального искусства специалиста по созданию костюма называют художником по костюму. В модной индустрии разработкой костюма занимается дизайнер. Очень часто эти два термина воспринимаются как синонимы, хотя на практике смысловая нагрузка у них существенно различается. Согласно профессиональным стандартам в трудовые функции дизайнера одежды входит выполнение работ по созданию и внедрению в производство моделей / коллекций одежды, а у «художника по костюмам» основная трудовая функция определена как творческая работа по созданию эскизов, отражающих основную художественную идею, и осуществление авторского надзора [1]. Такая узкая профессиональная направленность театрального художника по костюмам часто предопределяет презентацию эскизов костюмов как завершающую стадию взаимодействия с театром.

Театральный костюм является полноценным элементом (а иногда и ведущим) сценографического оформления спектакля. Закон целостности будет завершенным, если дизайн костюмов будет вписан в общее художественно-идейное оформление декораций сцены, световое и музыкальное сопровождение, реквизит и бутафорию. Поэтому уже на начальном этапе подготовки спектакля художник по костюмам тесно взаимодействует с другими художниками, определяющими сценическое действие.

Подготовка и выпуск спектакля разделяется на четыре основных этапа: подготовительный, производственный, репетиционный и выпускной [2]. На каждом этапе художник по костюмам выполняет свой перечень работ и взаимодействует с подразделениями театра. Наиболее ответственным этапом является подготовительный этап, который предопределяет четкость и функциональность работы всех подразделений

театра по выпуску спектакля. Алгоритм и содержание подготовительного этапа выпуска спектакля представлен на рис. 1.

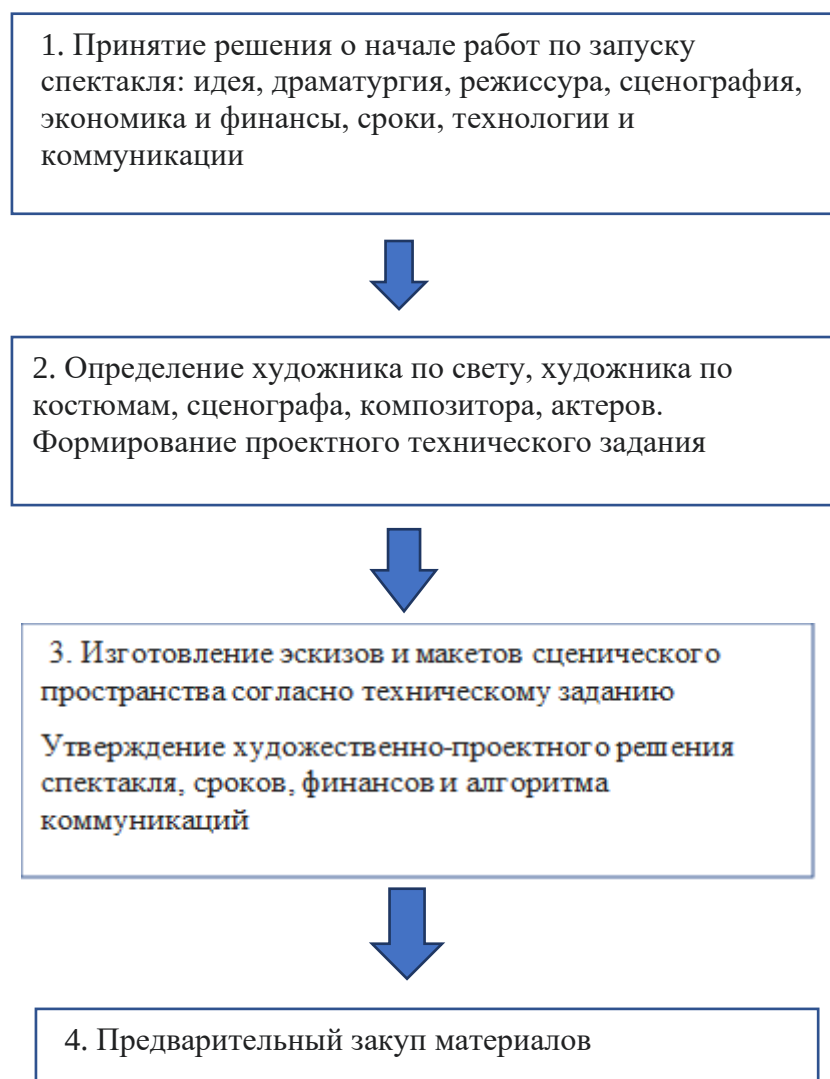

Рис. 1. Алгоритм и содержание подготовительного этапа выпуска спектакля

На подготовительном этапе формируется общий перечень участников в проектировании нового спектакля и их структурное и временное взаимодействие. Формируются критерии реализации художественной идеи, эстетики и материальной базы постановки, роли сценического костюма в общей композиции спектакля, векторы его функциональности и глубины смысловых нагрузок. Для художника по костюмам это полноценный творческий этап работы, на котором он разрабатывает художественные эскизы персонажей будущего спектакля. Эскизы отражают духовно-культурную среду постановки, характеры и психофизические особенности персонажей. Продумывается количество костюмов для всех персонажей, выбор акцентных персонажей и их стилистическое объединение со сценографией пространства. В эскизе решаются проблемы структуры образа: художник концентрирует свои усилия на гиперболизации остроты характера, силуэте, необычности ракурса, гротеске изображения, усиленном цветовом звучании. Такой эскиз содержит выражение сущности сценического образа. Эскиз подсказывает манеру ношения костюма, походку, предусматривает необходимую деформацию фигуры, постановку головы, движение рук и манеру их держать, остроту

силуэтного рисунка, актера в костюме. Иными словами, такие эскизы можно назвать образ-эскизами (рис. 2).

*Рис. 2. Образ-эскизы персонажей. Спектакль «Айболит forever»,
Новосибирский академический молодежный театр «Глобус».
Режиссер Иван Орлов, художник Оксана Столбинская*

На этом этапе утверждения художественно-проектного решения спектакля происходит обсуждение эскизов, их одобрение и переход на производственный этап подготовки спектакля к запуску. Однако именно на этой стадии часто возникают сложности в алгоритме взаимодействия художника и театра при переходе на следующий производственный этап изготовления костюмов.

Сегодня театры находятся в новых экономических условиях выпуска спектакля, связанных с ограничением бюджета, уменьшением сроков изготовления костюмов, часто при отсутствии собственных швейных мастерских и привлечении сторонних организаций для изготовления большого количества костюмов. В этом случае возникает вопрос о новом алгоритме взаимодействия художника и исполнителя и формате представления иллюстрационных и технических документов по проектированию театральных костюмов [3, 4].

Образ-эскиз может достаточно точно выражать характер персонажа и быть выверен в цвете, но не раскрывать технические особенности его изготовления в швейных цехах (отсутствие прорисовок пропорций членения деталей, линий костюма, расположения деталей, то есть важных составляющих, которые позволяют изготовить костюмы в соответствии с представленным образом). В ходе работы с такими эскизами требуются дополнительные встречи с художником, консультации со специалистами швейных мастерских. Сокращенные бюджеты современного театра перевели диалог художника и театра в дистанционные форматы, что создает дополнительные трудности для технических исполнителей. В этих условиях к образ-эскизам требуется дополнительная информация с четкой прорисовкой всех составляющих для точного и быстрого изготовления костюма без дополнительных консультаций и его переделок.

В проектной деятельности дизайнера костюма, в отличие от театрального художника по костюмам, комплект иллюстрационных материалов включает три вида эскизов: форэскиз (набросок), художественный эскиз модели и технический рисунок.

Технический рисунок – один из самых важных видов иллюстраций, используемый в процессе разработки модели для визуального представления изделия. Он точно передает силуэт, пропорции, конструктивное решение и детали и представляет собой четкие, аккуратно прорисованные линии, несущие единый смысл [3]. Технические рисунки – это форма визуального общения между дизайнером и производителем. Они широко

используются во всей швейной промышленности и позволяют производить точное изготовление замысла дизайнера в дистанционном формате на разных производственных площадках. Пример иллюстрационных материалов модели женского костюма на этапе технического проектирования представлен на рис. 3. В производственных коммуникациях театрального пространства технические рисунки художника по костюмам до настоящего времени не предусмотрены.

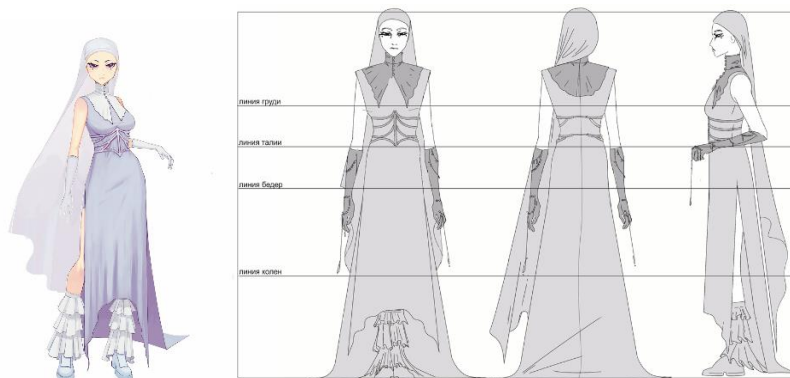

Рис. 3. Художественный эскиз и технический рисунок комплекта женского костюма.
Дизайнер Алиса Седищева (ВКР, 2022 г.)

Не менее важным на производственном этапе изготовления театрального костюма является подбор и закуп материалов на изделие. Практика работы художника по костюмам предполагает формирование колористической карты используемых материалов и их ассортиментных референсов. На рис. 4 показан современный формат представления информации на проектируемые модели в швейной индустрии. Нередко в театральном пространстве такая часть проектной работы художника ограничивается только предоставлением рекомендуемых цветов в виде бумажных носителей или фотографий. В реальности рынок текстильных материалов в разных регионах существенно отличается друг от друга. Театр самостоятельно вынужден принимать решения по выбору материалов, и не всегда удачно. Согласования с художником по костюмам могут замедлить производственный процесс и увеличить смету на изготовление костюмов.

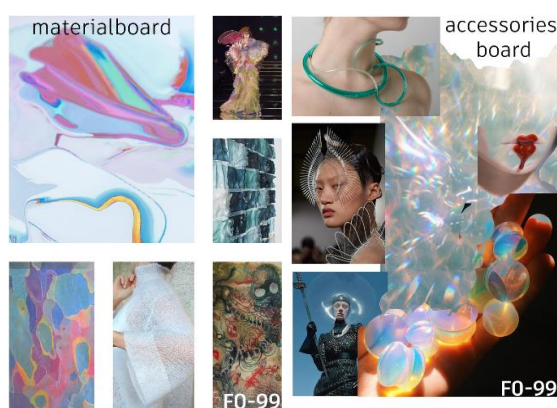

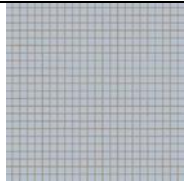
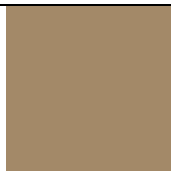
Рис. 4. Примеры презентации материалов и аксессуаров для проектируемой модели.
Дизайнер Алиса Седищева (ВКР, 2022 г.)

Опыт работы над новыми постановками спектаклей в 2023 году Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» с использованием художником костюмов усовершенствованных форматов иллюстрационных и технических материалов

показавший высокую эффективность взаимодействия с театром на производственном этапе, представлен в табл. 1.

Таблица 1

Пример иллюстрационных и технических документов на изготовление костюмов для персонажей спектакля

Наименование	Представление	Описание	Дополнения
Художественный эскиз Спектакль «Звездный час» Художник-сценограф Екатерина Угленко (Санкт-Петербург)		Персонаж Коля Костюм: брюки, футболка, трикотажная куртка	Подтяжки, манжеты куртки, декоративные вставки куртки, пояс и ботинки должны быть в одном цвете
Технический эскиз		Брюки и футболка, футболка заправлена в брюки Цвет пояса – светлая охра, горловина – серый	Не допускается футболку носить поверх брюк
Материалы, цвета, фактуры Брюки		Ткань костюмная серо-голубая в клетку не менее 5х5см	Допускается выполнение пояса со сборкой на резинку. Талия высокая, на поясе
Материалы, цвета, фактуры Куртка		Трикотаж плотный, фактура ровная, цвет – светлая охра, полосы-отделка – охра	Молния спиральная, длина 18 см, цвет – светлая охра

Принты		Футболка – трикотаж тонкий типа кулирной глади, цвет – светлая охра, рисунок расположен посередине, цвет – серо-голубой	Принт в единой концепции с декорациями
Готовое изделие		Длина изделия должна быть по техническому эскизу в соответствии с ростом актера	Носки (высокие, светлая охра), ботинки (кожа темная охра, шнуровка)

В данном случае было достаточно одной примерки, проведенной художником. Практически не было переделок. Доделки были в уточнении длин изделий и из-за особенностей фигуры актера и дублера.

Подготовка и выпуск спектакля – самый важный и ответственный процесс в работе театра, охватывающий все театральные подразделения и службы. Опыт показывает, что при производстве сценических костюмов важным является наличие не только художественных образ-эскизов, но и технических рисунков как формы эффективного визуального общения художника и производителя. Чем выше точность эскиза, тем легче и быстрее будут изготовлены костюмы, тем будет точнее передан главный замысел художника. Доведенная до каждого исполнителя установленная форма способствует четкой организации труда, экономии рабочего времени и точному воплощению художественного замысла.

Библиографический список

1. Этапы проектирования персонифицированного сценического костюма / В.В. Гетманцева [и др.] // Научный журнал «Костюмология». 2020. № 1. С. 47–51 <https://kostumologiya.ru/PDF/16TLKL120.pdf>
2. Создание новой постановки: репетиции, производство, паспорт спектакля / Ю.М. Орлов [и др.]. Москва: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2020. 160 с. (Серия «Библиотека театрального продюсера»).
3. Базанов В.В. Работа над новой постановкой (технология оформления спектакля): учебное пособие. Санкт-Петербургская государственная Академия театрального искусства, 1996. 47 с.
4. Основные этапы разработки театрально-сценического костюма / М.Л. Щербакова // eLIBRARY ID: 46262539 DOI: 10.24412/9215-0365-2021-69-1-37-39.

DESIGNING A THEATRICAL COSTUME IN THE ALGORITHM OF COMMUNICATION BETWEEN THE ARTIST AND THE THEATER

Katerenyuk N.V., Developing of Original Information to Improve Stage Costume Designing,
Novosibirsk Academic Youth Theatre “Globe”

Dolmatova E.P., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. Theatrical costume is an important component of theatrical action, which embodies the expressive and emotional components of the entire figurative drawing of the performance. The birth of a costume is not only a creative process, but also carries a full-fledged project activity, which includes the stages of preparation, materialization and presentation on stage. In the modern theater, when the production of a new play is considered as a production project, special attention is paid to the organization of project work. A clear interaction of the costume designer with the structural divisions of the theater ensures not only the success of creating a stage image, but also the entire technological production of the performance.

Keywords: theater, theatrical costume, design design, design stages, components of the stages of designing a theatrical costume, the algorithm of interaction between the costume designer and the theater