

УДК 688.742.2

РОЛЬ СЦЕНИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В РАСКРЫТИИ ОБРАЗОВ КОЛЛЕКЦИИ КОСТЮМОВ

Салахов Р.Ф., Кузьмина К.П.

ФГОУВПО «Казанский (Поволжский) федеральный университет» Казань, Россия (420021, г. Казань, ул. Татарстана, дом. 2), e-mail:rasah@mail.ru

Роль сценической среды в раскрытии образов костюмов многоаспектна. Средства театральной выразительности, такие как декорации, музыка, свет и маска помогают лучшему усвоению идеи и художественного образа костюма. Поэтому дефиле (показ мод) всегда осуществляется на сцене. Показ мод с каждым годом все более уподобляется театральному спектаклю, и основы сценографии входят в число обязательных компетентностей дизайнера-модельера. Элементы декорационного искусства были укоренены еще в античности и с небольшими изменениями дошли до наших дней. Основу сценической среды составляют декорация, шумовое оформление, свет, грим, маска. Каждый элемент имеет свою функцию в достижении театральной выразительности. Дефиле студенческой студии костюма «Tatar Style», проводимые с 2010 г., апробировали все способы сценической выразительности. С помощью декораций, света, музыки идея, замысел дизайнера и сам образный строй коллекции воздействуют на зрителя и как визуальный, и как эмоциональный объект.

Ключевые слова: дефиле, театральное действие, сценография, сценическая среда, театральные средства выразительности.

THE ROLE OF THE SCENIC ENVIRONMENT IN DISCLOSURE OF IMAGES OF THE COLLECTION OF SUITS

Salakhov R.F., Kuzmina K.P.

Federal State-Owned Educational Establishment of Higher Vocational Education "Kazan (Volga region) Federal University", Kazan, Russia (420021, Kazan, Tatarstan St., house 2), e-mail:rasah@mail.ru

The role of the scenic environment in disclosure of images of suits opens up in multiple aspects. Means of theatrical expressiveness, such as scenery, music, light and a mask help the best understanding of the idea and an artistic image of a suit. Therefore the fashion show is always carried out on the scene. Every year fashion show assimilates to theatrical performance more and more and knowing fundamentals of scenography is among obligatory skills of a fashion designer. Elements of decorative art took their roots in antiquity and reached up the present day with little alterations. The basis of the scenic environment is made by scenery, sound effects, light, make-up, a mask. Each element plays its own role in achievement of theatrical expressiveness. Fashion shows of students' studio of Tatar suit, carried out since 2010, tested all the ways of scenic expressiveness. By means of scenery, light, the idea a plan of the designer and a figurative system of a collection of suits influence the viewer both as visual, and as emotional object.

Keywords: fashion show, theatrical action, scenography, scenic environment, theatrical means of expressiveness.

Мода – это раскрытие красоты во времени. Свое влияние она оказывает на нас через множество средств, диктуя свои тенденции с телевизионных экранов, рекламных щитов и витрин магазинов. Но единственным средством, оказывающим сильное впечатление на человека-зрителя, является дефиле (показ мод), а местом, где «рождаются» мода и стиль, был и остается подиум (сцена). На сегодняшний день дизайнеры своими показами пытаются заинтересовать и привлечь внимание к своему творчеству многих людей. Организаторы модных показов, чтобы ярко выразить идею коллекции костюмов, тщательно работают над проектированием подиума, декораций, освещения, музыки, стараются найти такую «изюминку», которая отличит их показ от любого другого.

Сегодня дефиле – это не только проявление творческих способностей дизайнера, но и традиция, от которой нельзя отказаться. Президент Prada Group Патрицио Бертелли когда-то сказал, что без дефиле нет успешных продуктов [8].

С каждым годом количество модных показов возрастает. Для полного раскрытия образа коллекции, для воплощения своего замысла дизайнер-модельер создает настоящее театральное действие – шоу, использует все возможные сценические средства и технологии современной сцены. Это актуально и важно по сей день. Дизайнеры создают театры моды, используя в показах театральные средства. Исходя из этого, можно провести некие параллели между постановкой театрального спектакля и показом мод. Вопросами создания образа спектакля занимается сценография. Что же включает оно в своем понятии?

Сценография (театрально-декорационное искусство) – вид художественного творчества, занимающийся оформлением спектакля и созданием его изобразительно-пластического образа, существующего в сценическом времени и пространстве [4].

Сценография – это специфический, действенно-изобразительный вид искусства, представляющий собой образное пластическое решение сценического пространства средствами предметной среды, света, костюмов и грима и предполагающий смысловое и физическое взаимодействие с актером [7]. Театрально-декорационное искусство средствами живописи, архитектуры, современных технологий способствует раскрытию содержания и стиля театрального представления, усиливает его воздействие на зрителя [3]. Сценография может быть как подробной, лаконичной, так и минимальной.

Элементы театрально-декорационного искусства идут из древнейших игр и обрядов – маски, костюмы, музыка и прочее. Театр Древней Греции (5 в. до н.э.), помимо сцены, подарил нам объемные декорации. Принципы театра Древней Греции перенял Древнеримский театр, в котором стали применять занавес [1].

Характерный для античности принцип симультанной (одновременный показ всех мест действия) декорации перенял средневековый театр, где изначально декорацией церковных мистерий был интерьер и внешняя стена храма. В период расцвета эпохи Возрождения образовался тип архитектурно-перспективной декорации, которая изображала городскую площадь или улицу, уходящую вдаль. Такая декорация создавалась расписанными и натянутыми на раму холстами [6]. Мастерами того времени были С. Серлио, Браманте, Б. Перуцци. С начала 17 века на сцене все более широко начинают применяться механизмы – вращающиеся трехгранные призмы – теларии. На сценах 18 столетия использовались практикабли (объемные декорации-скалы, мосты). В первой четверти 19 века начали использовать газовое освещение. В России на рубеже 19–20 веков над декорациями

работали такие мастера, как В.Д. Поленов, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, В. А. Серов, К. А. Коровин, К. А. Станиславский, А. Н. Бенуа, В. Е. Татлин, Мейерхольд и другие [1].

Что же касается истории показа мод, можно сказать, что изобретение дефиле принадлежит англичанину Чарльзу Фредерику Вурту, который был известным модельером середины 19 века. Именно он закрепил тенденцию надевать модельную одежду на продавщиц. Он был первым, кто создал в ателье уборную, где модели, в частности и его жена, показывали образцы одежды перед покупательницами. Первое дефиле организовала в 1905 году в Лондоне дизайнер Люсиль (Люси Дафф Гордон). Она сконструировала небольшую сцену, на которой организовала парад моделей, сопровождающийся музыкой. Самый первый мужской показ для мужчин состоялся только в 1952 году во Флоренции [8].

Сегодня на организацию показов мод тратится более 200 млн долларов каждый год. Организаторы дефиле не жалеют средств на антураж, музыку и свет. Современная сценография предоставляет множество средств для реализации показа мод. Она складывается из неохватного множества самых разнородных индивидуальных художественных решений. При этом каждый мастер работает по-своему и проектирует самое различное оформление сценического действия [3].

Создание театрального действия или дефиле – очень сложная работа, требующая усилий множества людей. Художник-сценограф должен быть архитектором, живописцем, инженером-конструктором, художником по свету [4].

Созданием сценической среды показа часто становится сам дизайнер-модельер, ведь, используя ее, он пытается добиться наибольшей выразительности коллекции одежды. Подиум – это такая же театральная сцена, которая состоит из зоны бэкстейдж (зона «за кулисами»), кулис, состоящих из трех панелей (задник), и непосредственно сама сцена, по которой проходят модели, – язык подиума. Поэтому организаторы показа используют те же средства выразительности, что и художники-сценографы театров. С каждым годом модельеры, как и художники-сценографы, вводят и используют новинки, эффекты в области создания сценической среды (например, 3D-проекции), работая в тесном сотрудничестве с дизайнерами по сценическому оформлению, постановщиками, инженерами, художниками по свету. Все они работают над воплощением замысла модельера, создают на сцене такую среду, которая в полной мере раскрывает образ коллекции.

Сценическая среда как предметный мир сцены составляет главную материальную, физически ощутимую часть сценографии [5]. Она состоит из театральных средств выразительности постановки, основными из которых являются: декорация, шумовое оформление, свет на сцене, грим и маска.

1. Декорация.

Декорация (от лат. decoro – украшаю) – оформление сцены, воссоздающее материальную среду, в которой действует актер. Декорация «представляет собой художественный образ места действия и одновременно площадку, представляющую богатые возможности для осуществления на ней сценического действия» [4].

В креативных постановках возможны самые замысловатые варианты: вращающиеся подиумы, подиумы в виде лестниц или в форме многоярусных тортов. Подиум может быть проложен в виде извилистой дорожки, напоминающей движение песка в пустыне, или повторять изгибы фантазийного бассейна, если показ проводится в каком-нибудь курортном отеле. Креативные варианты подиумов ограничены только фантазией дизайнера и бюджетом его Модного дома. На задник могут проецироваться логотипы партнеров, видеоряд или просто световые рисунки. Зарубежные дизайнеры уделяют большое внимание оформлению задника, поскольку он будет виден на всех кадрах, которые потом пойдут в печать. С помощью декораций создается единое пространство для воплощения замысла дизайнера.

2. Шумовое оформление.

Шумовое оформление – воспроизведение на сцене звуков. Вместе с декорациями, бутафорией, освещением шумовое оформление составляет фон, помогающий актерам (моделям) и зрителям почувствовать себя в среде, соответствующей действию постановки, создает нужное настроение, влияет на ритм и темп [9]. Сегодня многие дизайнеры приглашают на свои показы известных ди-джеев, а к некоторым из них пишутся специальные музыкальные композиции (например, к показам Chanel, Dsquared. 2) Многие показы сейчас могут сопровождаться живой музыкой. В этом случае музыканты размещаются, как правило, сбоку от основного выхода на подиум [8].

3. Свет на сцене.

Свет на сцене – одно из важных художественно-постановочных средств. Свет помогает воспроизвести место и обстановку действия, перспективу, создавать необходимое настроение; иногда в современных спектаклях свет является почти единственным средством оформления. Различные виды декорационного оформления требуют соответствующих приемов освещения. Плоскостные живописные декорации требуют общего равномерного освещения, которое создается осветительными приборами общего света (софиты, рампа, переносные приборы). Спектакли, оформленные объемными декорациями, требуют местного (прожекторного) освещения, создающего световые контрасты, подчеркивающего объемность оформления [2]. Цветное освещение, например, красный свет, может быть использовано в качестве главного элемента украшения подиума. Все зависит от того, какова будет идея дизайнера.

4. Грим.

Грим (франц. *grime*, от староитал. *grimo* – морщинистый) – искусство изменения внешности актера, преимущественно его лица, с помощью гримировальных красок (так называемого грима), пластических и волосяных наклеек, парика, прически и прочего в соответствии с требованиями исполняемой роли. Работа актера над гримом тесно связана с его работой над образом. Характер грима зависит от художественных особенностей пьесы и ее образов, от замысла актера, режиссерской концепции и стиля оформления спектакля [9]. Работая над коллекцией одежды, дизайнер-модельер одновременно с костюмом продумывает сам образ модели: ее прическу и макияж. Он придумывает именно такой образ, который сможет в наибольшей степени раскрыть образ самой коллекции одежды. На показы домов мод обычно приглашаются самые именитые стилисты, которые воплощают образ модели, придуманный модельером, в реальность [8].

5. Маска.

Маска (от позднелат. *mascus*, *masca* – личина) – специальная накладка с каким-либо изображением (лицо, звериная морда, голова мифологического существа и прочее), надеваемая чаще всего на лицо. В сочетании с театральным костюмом маска помогает созданию сценического образа [9]. Ярким примером данного средства выразительности является коллекция весна-лето 2006 «Ряженые» дизайнера Алены Ахмадуллиной. В коллекции были использованы маски, выполненные в лубочном стиле, которые помогли раскрыть образы костюмов А. Ахмадуллиной, выполненные в ключе русской культуры в современной интерпретации.

Значение и актуальность сценической среды в раскрытии образов коллекции можно рассмотреть на примере студенческой студии костюма «Tatar Style» ИФМК КФУ. С 2010 года в студии под руководством Р.И. Салаховой работают молодые дизайнеры-модельеры, результатом творчества которых являются готовые коллекции одежды со своей идеей и тематикой. Участвуя во всевозможных конкурсах городского, республиканского и международного уровня, мастера студии используют минимальное количество средств выразительности на сцене – это грим и музыкальное сопровождение. Примером, определяющим роль и необходимость создания сценической среды в раскрытии образов костюмов студии «Tatar Style», стал наш проект, в котором показано, какими театральными средствами выразительности мы будем пользоваться в постановке подиумных показов, какие декорации смогли бы ярко выразить идею дизайнера-модельера и полностью раскрыть образы его коллекции. Мы создали сценическую среду для коллекции в этническом стиле «Урман бизэклэре» («Лесные узоры»). Коллекция посвящена четырем временам года. Изображение совы является центром коллекции, она некий символ, выступающий в роли хозяйки леса, и символ мудрости. Первым этапом работы стало проектирование самого

подиума сцены. Вторым этапом работы над проектом стала разработка декораций, непосредственно предназначенных для коллекции “Урман бизэклэре” (“Лесные узоры”). На кулисы задника будут проецироваться узоры, лежащие в основе коллекции. Оформление декораций перекликается с фирменными принтами костюмов, дополняя образ коллекции. Заключительным этапом проекта стала работа над светом и музыкой. На подиуме встроены сценические прожекторы, которые сопровождают каждую модель разным по цвету светом. При выходе модели “Зима” сцена освещается холодными оттенками, а при выходе модели “Лето” – теплыми. Выход коллекции на подиум должен сопровождаться авторской музыкой композитора Радика Салихова "Waveform". Данная композиция наполнена этническими мотивами, создающими на сцене настроение и ритм. Визуализация проекта доказала, что использование в дефиле театральных средств выразительности дополняет и раскрывает образ коллекции, создает настроение на сцене, оказывая на зрителя глубокое впечатление.

В нашем исследовании мы ясно и четко определили, что роль сценической среды в раскрытии образов коллекции костюмов очень важна. Использование в показе театральных средств выразительности помогает дизайнеру создать полный образ его коллекции. С помощью декораций, света, музыки он выражает свою идею, свой замысел, тем самым воздействует на зрителя.

В ходе исследования нами было отмечено то, что показы с использованием театральных средств выразительности воздействуют на зрителя сильнее, чем показы с минимальным использованием данных средств. Дефиле с «изюминкой» говорит о творческих способностях автора коллекции, его имидже и стремлении использовать и узнавать все возможные средства для успешной реализации своего продукта.

Список литературы

1. Базанов В.В. Техника и технология сцены. [Текст]: учебник. – СПб.: Искусство, 1976. – С. 235-256.
2. Барков В.С. Световое оформление спектакля. [Текст]: учебник. – М.: Искусство, 1953. – С. 70.
3. Бобровская М.А., Галкин Д.В., Самеева В.С. Новые информационные технологии в современной сценографии // Гуманитарная информатика. – 2013. – № 7. – С. 93-105.
4. Романенко Ю.М. Сценография как вид театрального искусства // Мир науки, культуры, образования. – 2009. – № 1. – С. 72-74.

5. Султанова Р.Р. Традиционный интерьер татарского дома как один из истоков сценографии национального театра // Дом Бурганова. Пространство культуры. – 2009. – № 3. – С. 24-35.
6. Чижмакова К.И. Сценография и постановочная часть (вопросы истории и театральной практики) // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2007. – № 2-2. – С. 119-127.
7. Френкель М. А. Современная сценография [Текст]: учебник. – Киев: Мыстецтво, 1980. – С. 47.
8. Сайт о моде «Fashion people» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.fashion-people.com.ua/dictionary/history-of-creation-of-defile>
9. Сайт «Мировая культура» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.woldculture.ru/wocul-204.html>

Рецензенты:

Валеева Р.А., д.п.н., профессор, заведующая кафедрой общей и социальной педагогики Института психологии ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Министерства образования и науки РФ, г. Казань.

Бородина С.Д., д.п.н., доцент кафедры библиотековедения, библиографоведения и книговедения ФГБОУ ВПО «Казанский государственный университет культуры и искусств» Министерства культуры РФ, г. Казань.