

УДК 658.512.2

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕТСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО КОСТЮМА

¹Борисова Е. А., ¹Толмачева Г. В

¹ФГБОУ ВО «Омский университет дизайна и технологий», Омск, Россия (644043, Омск, ул. Певцова, 13), e-mail: galina_dk@mail.ru

В статье рассматривается детский театральный костюм, как объект проектирования с множеством задач. На примере театрального спектакля «Ангелы» представлены этапы разработки детского костюма, указаны тонкости его специфики, особенности изготовления. Рассмотрены наиболее характерные требования: функциональные, эстетические, эргометрические. Но так как костюм способен не только увлечь актера играть и помочь раскрыть образ, он может выполнять дополнительные функции, важные для детей: познавательную и развивающую; адаптации и сплоченности, улучшения взаимопонимания в коллективе; развития чувства индивидуальности, помощи в самовыражении. Обращение к теме исследования является актуальной, потому что в последние годы открывается много кружков, творческих студий, и проектирование детского театрального костюма требует профессионального, серьезного и внимательно анализа.

Ключевые слова: проектирование, театральный костюм, детское творчество, функции костюма.

FEATURES OF DESIGN OF CHILDREN'S THEATRICAL COSTUME

¹Borisova E. A. ¹Tolmacheva G. V.

¹Omsk university of design and technologies, Russia (644099, Omsk, 13, Pevtsova Street), e-mail: galina_dk@mail.ru

The article discusses children's theatrical costume as the multifunctional design object. The stages of designing a costume for children are presented on the example of the play "Angels", with its specificity and peculiarities of manufacture. Costume can to inspire the actor to play and helps reveal the image. The most typical requirements are: functional, aesthetic, ergonomic. The article also emphasizes additional functions that are important for children: playing activity, cognitive, educational, adaptive, function of socialization, improving mutual understanding. The research theme is relevant because methodological proposals for designing theatrical costume for children are necessary in order to develop children's creativity.

Key words: designing, theatrical costume, children's creativity, functions of costume.

Театр – вид искусства, где многое рассчитано на внешний эффект. Роль костюма как «двигающейся» декорации всегда была и остается главенствующей[5]. Но ещё большее значение отводится театральному костюму в специализированных театральных студиях, которые являются частью программы развития и воспитания детей. Костюм – средство преобразования актера, элемент игры, часть театрализованного действия. Но это еще и объект проектирования, изделие, над созданием которого трудятся немало специалистов. Режиссер детского спектакля совместно с актерами и художником формирует образ будущего театрального костюма, ставит задачи; художник по костюмам, дизайнер воплощают задуманное в материалах[5]. Требования, предъявляемые к проектированию театрального костюма для студии, где играют дети имеют свои особенности, связанные с эстетикой, изготовлением и эксплуатацией театрального костюма. Желателен современный свободный

крой, в соответствии с последними тенденциями моды, упрощенный, но эффектный подход к отделке и декорированию. Выбор ткани должен соотноситься с концепцией спектакля. В статье авторами проанализированы и изложены основные этапы работы.

Наиболее значимыми при проектировании детского театрального костюма являются функциональные требования, определяющие степень соответствия костюма основной целевой функции – раскрытию образа, характера и привычек, настроения героя. Не менее важны эстетические требования – требования художественной выразительности, гармонии, стилевого единства с эпохой и стилем спектакля. Костюм должен не только эффектно смотреться со сцены, но и гармонично вписываться в общую визуальную концепцию спектакля. При проектировании театрального костюма для детей особенно важно учитывать эргономические требования[5], которые характеризуют степень комфортности и приспособленности изделия к актеру: не причинять дискомфорт во время игры (быть гигроскопичным и воздухопроницаемым), быть удобным для танцевальных движений, не вызывать затруднений при переодевании между выходами в спектакле. Таким образом, главная задача дизайнера по костюмам – выполнить все поставленные задачи и создать образ актера.

Рассмотрим особенности проектирования, на примере спектакля «Ангелы», где основной художественной идеей было то, что «Ангелы» живут среди людей. Главное художественное условие для создания костюмов было - «нестандартное изображение ангелов и их атрибутики», с целью убрать рамки и развить фантазию детей, что является для них очень полезным. Творчество развивается и обогащается по мере расширения сферы предметного мира, преобразуемого человеком, сферы его знаний и умений[1]. Так как «Ангел» в авраамических религиях — духовное, бесплотное существо, часто изображающееся с крыльями»[3],- эти аспекты были взяты как творческий источник при создании проекта. В качестве альтернативной замены традиционным театральным крыльям, дизайнерами были разработаны съемные нарукавники, которые, представляют собой закрепленные в несколько слоев ткани-сетки разного цвета и формы (от большей к меньшей), вырезанные в форме стилизованных перьев и закрепленные на регулирующийся резинке. Они подвижны, очень функциональны, не громоздки, при движении рук подчеркивают и усиливают эффект воздушности, легкости. Такие элементы костюма, являются ещё и способом вдохновения для детей, их эмоционального настроения во время спектакля. Основной цвет платьев, был выбран белый. Он символизирует чистоту, незапятнанность, невинность, добродетель, радость; ассоциируется с дневным светом[2]. Цвета ткани-сетки для декора были выбраны пастельных благородных оттенков соответствующих мифологической атрибутике ангелов: золотой, бежевый, розовый, голубой.

Следующая задача проекта - экономичность. Поэтому, основным материал из которого предложенный для изготовления костюмов – хлопок, это недорогая и натуральная ткань, которая обладает гигроскопичными свойствами и прочностью. Декорирование одежды – один из самых доступных и привлекательных средств самовыражения, позволяющих заявить о собственной уникальности [6]. Декор предложен из нейлоновой сетки, которая несмотря на свою мягкость, очень хорошо держит форму, в тоже время легкая (что важно для детского костюма и что является частой проблемой театральных костюмов)

Модулем декоративного элемента является лента, вырезанная из сетки. Она не требует дополнительной обработки, за счет этого решается несколько задач: сокращение времени изготовления, упрощения технологии изготовления, легкость, эффектность. Благодаря мягкости и пластическим свойствам ткани-сетки можно по-разному формировать сложные выгнутые и вогнутые линии декора, складки, заломы, кокилье. Прозрачность сетки позволяет при наложении одного цвета на другой, создавать эффект воздушности, легкости, перехода цвета из одного в другой, что подчеркивает фантазийность и нереальность образов спектакля.

На сцене одновременно задействовано несколько актеров. Для соблюдения единой стилистики в проекте выбраны одинаковые силуэты – белые и трапециевидные. Психологически – одинаковый цвет и силуэт костюмов выполняет функцию объединения актеров в одну команду, формируют чувство сплоченности, сопричастности к общему действию и задаче. С другой стороны – декор костюмов и его цвет для каждого актера, осознанно сделан разным, подчеркивая индивидуальности. Гармоничное сочетание в костюме цвета и декора особенно важно так как именно они делают костюмы красивыми, гармоничными, интересными детям.

Важной задачей при проектировании детского театрального костюма является и его современность. Психологи советуют для того, чтобы ребенок не чувствовал себя неуютно среди сверстников одевать его нужно именно в стильную, интересную одежду модного кроя соответствующую трендам, таким образом возникает чувство индивидуальности, уверенности в себе, что так же важно для раскрепощения актера на сцене. Одежда может придать уверенности человеку, замкнутому по каким-либо причинам, но в душе стремящемуся к лидерству. Например, если ребенок интроверт, к сожалению, может произойти противоположный эффект. Он будет чувствовать себя ужасно неуютно, и это будет мешать ему заниматься привычными делами, общаться с другими актерами и зрителями [7]. Для детей выступления, в первую очередь, способ общаться друг с другом, поэтому, когда актеры одеты нарядно, стильно, выразительно они свободны, энергичны, заразительны и это уже является средством социализации, адаптации и возможностью

выстроить общение как между собой, так и со зрителями. Ответственность за свои поступки и сознание собственной возможности влиять на окружающий мир обычно укрепляет в ребенке удовлетворенность и уверенность в своих силах.

Сложным и важным при создании театральных костюмов является соблюдение функциональных, эргометрических и эстетических требований. Дети нуждаются в комфорте, им должно быть удобно двигаться, в тоже время театральное действие подразумевает «прикованность» зрителей к актерам, то есть важен внешний эффект костюмов.

Таким образом, театральный костюм – это не только средство преображения актера, элемент игры [5], но это еще и объект дизайна, при проектировании которого важно учесть множество факторов влияющих на функциональность костюма.

В ходе проведения проектного исследования, можно сделать выводы, что проектирование театрального костюма для детей требует учитывать дополнительные функции:

- познавательную и развивающую;
- эстетически и игрово-привлекательную;
- адаптационную.

При этом важно учитывать психологию, символику, ассоциации, для того, чтобы маленьким актерам помочь понять и раскрыть образы, характеры, улучшить взаимопонимание между артистами и зрителями.

При проектировании театральных костюмов для детской студии, в результате предпроектного исследования были выбраны: одинаковый цвет и силуэты платьев, для соблюдения единой стилистики номера, создания чувства сплоченности и объединения актеров в одну команду. Разнообразный декор и его цвет выполняют задачи индивидуализации. Для развития познавательной деятельности - использованы различные съемные детали, крупные элементы декора из лёгких сетчатых тканей. Для увлечения в творческий процесс игры, выбраны пастельные цвета, эффектный декор, придающий сказочность, вызывающий чувство радости, подчеркивающий мифологическую символику.

Список литературы

1. Амиржанова А.Ш., Толмачева Г.В. Роль творчества в формировании художественной личности//Международный журнал экспериментального образования. – 2015. № 12-3. С. 319-321. URL: <http://elibrary.ru/download/74553964.pdf>
2. Гете, И.В. К учению о цвете .Сб / Пер. с англ. - М.: “Рефл-бук”, К.: “Ваклер”.–1996, – С. 281-349

3. Гибсон К. Как читать символы /Пер. с англ. Колябиной Е.И. – М.: РИПОЛ классик. –2011. – С.256
4. Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. 4-е издание. – М.: КДУ. –2010. – С.228
5. Костюкова Ю. А., Захарова А. С., Чагина Л. Л. Особенности проектирования театрального костюма //Вестник КГТУ. –Кострома: 2011. – № 1(26). – С. 99.
[URL:file:///C:/Users/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/Downloads/1vestnik_kostromskogo_gosudarstvennogo_tekhnologicheskogo_uni.pdf](file:///C:/Users/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/Downloads/1vestnik_kostromskogo_gosudarstvennogo_tekhnologicheskogo_uni.pdf)
6. Тимофеева М.Р., Толмачева Г.В. Текстильный дизайн. Инновационные технологии// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. –2015. № 12-4. С. 722-726. URL: <http://elibrary.ru/download/90776650.pdf>
7. <http://www.iddosug.net/articles.php?art=2283> издательский дом «Досуг»