

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств» муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области

Методическая разработка
«Роль костюма в создании художественного образа в
хореографической постановке»

Выполнила:
преподаватель хореографических дисциплин
МАУ ДО ДШИ МО «Барышский район»
Родионова Анастасия Анатольевна
Первая квалификационная категория

Барыш, 2020 год

Одним из неотъемлемых выразительных средств хореографии, при создании художественного образа, является внешний вид танцора, а именно его танцевальный костюм. Воспитанники танцевального коллектива «Мириданс» занимаются в разновозрастных группах и изучают, основы хореографии, гимнастику, классический танец, джаз - модерн танец, историю хореографического искусства, осваивают технику исполнения танца и актерского мастерства. Танцевальный коллектив «Мириданс» обладает высоким исполнительским мастерством, пользуется заслуженным авторитетом не только в районе, в области и за её пределами.

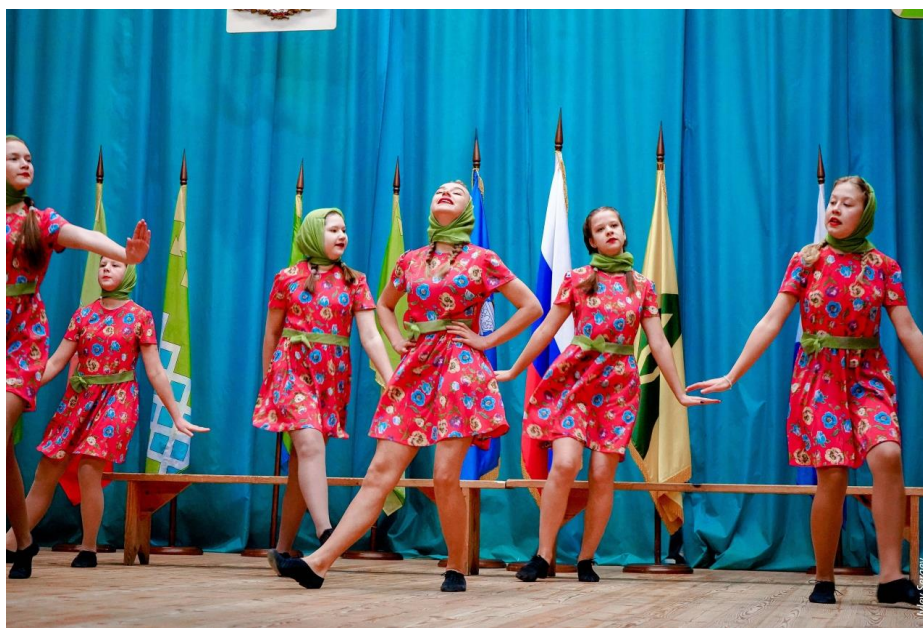
Коллектив находится в творческом поиске, пополняя свой репертуар новыми композициями и танцевальными постановками. Костюмы для танцевальных композиций педагог создаёт самостоятельно. Учит на личном примере: умеете на шпагате сидеть, умеете и иголку в руках держать. В сердцах воспитанников несколько сотен самостоятельно пришитых пайеток навсегда оставляют понимание того, что сценический костюм - это драгоценность. Танцевальный костюм - понятие широкое и включает в себя все, что искусственно изменяет облик человека, держась на его теле - это целый комплекс вещей: прическа, грим, обувь, головной убор и собственно платье. Смысловое значение костюма как телесной маски подтверждается и лексическим значением слова "костюм": "слово заимствовано от итальянского "costume", что означает "обыкновение", "обычай", "привычку", а во множественном числе - "нравы."

Костюм для танца - это синтаксис этого языка, его нерушимые правила и законы. Историческая эволюция конструкции танцевального костюма - от бытовых форм к высокопрофессиональным - высвечивает довольно ясную тенденцию - стремление к максимальному выявлению кинетики самого телосложения танцовщика, что приводит к использованию трико, купальника, комбинезона, майки. Эта тенденция подкрепляется тягой профессионального танца к абстрактности, к

раскрытию выразительности именно в сложной и тонкой кинетике движений, а не в потоке контактных или актерских построений. Костюм является продолжением в передаче внешних данных танцора и пластики его танца. Если это костюм удачный, т.е. подчеркивает преимущества и скрывает недостатки, тогда он помогает танцору реализовать свой потенциал.

Выразительную структуру танцевального костюма определяют:

- конструкция формы (объемы, линии, фасоны);
- фактура материала (легкая, тяжелая, жесткая, мягкая, прозрачная, плотная, гладкая, ворсистая и т. д.);
- цвет, тон материала (ахроматический, хроматический, теплый, холодный, светлый, темный, яркий, бледный и т. п.);
- освещение, способность выглядеть на свету (освещение дневное, искусственное, полное, частичное, цветное и т. д.).

Влияние танцевального костюма на образность танцевальной композиции каждый балетмейстер определяет самостоятельно, согласно характеру лексики танца, ее образному строю и действию, а также характеру музыкальной звучности (спокойному, резкому, страстному и пр.) Содержательность хореографического образа тесно связана со сценическим костюмом, который в процессе создания обогащается в соответствии с образом художественными и живописными

характеристиками, и вместе с ними предстает в новом единстве музыки, пластики, драматургии. В том случае, если это единство не нарушает целостности пластического образа, а, напротив, создает необходимые предпосылки для его художественного восприятия, мы имеем дело с таким синтезом, в котором ни одна сторона образной специфики не доминирует за счет другой.

Сценический танцевальный костюм должен помогать, а не мешать движениям исполнителей. Это влияет на беспрепятственное раскрытие образа: в определённые моменты за счёт сценической одежды балетмейстеру легче донести до зрителя тот или иной образ. Для этого обращают внимание на особенности кроя и структуру используемых тканей, тщательно работают над созданием головных уборов и обуви. Создателю костюма необходимо учитывать характер и динамику движений в танце. Если танец быстрый и насыщенный технически сложными трюками, костюм не должен быть тяжёлым и сковывать движения (учитывается структура ткани, используется минимум украшений, упрощаются головные уборы и т.д.);

В медленных, лиричных номерах появляется возможность показать всю красоту и богатство народного костюма. Например, русскую задорную пляску с должной динамикой исполнения не выдашь в каркасном высоком кокошнике и длинном расписном, с аппликациями из парчи и вышивкой

жемчугом сарафана. Но если этим костюмом украсить плавный девичий хоровод, то зритель успеет разглядеть и восхититься каждым завитком, исполненном мастерами своего дела.

Не следует забывать и о законах сцены, нарушение которых недопустимо. Сценический костюм рассчитан на зрительное восприятие с расстояния на менее 5-6 метров. Следовательно, ему должна быть присуща некоторая декоративность. Не желательно применять подлинные вышивки. Сценически не переработанные, они не будут видны из зрительного зала. „Вышивка“ на сценическом костюме достигается аппликацией, различной тесьмой. Не следует увлекаться также мелким орнаментом и тонким перенесением рисунка вышивки на имитацию. Из зрительного зала тонкость выполнения не будет видна, а мелкие элементы орнамента сольются и превратятся в бесформенные пятна. Орнамент надо выбирать крупный, четкий, хорошо „читающийся“ с расстояния.

Профессиональный подход к созданию костюма решает задачу и показа возраста задуманного образа. Если учесть особенности национальной одежды, то зритель без особого труда, лишь взглянув, сможет отличить где молодёжь, а где более взрослое поколение. Также с помощью использованных тканей, наличия и количества украшений можно передать

сословные принадлежности задуманных образов. Если на исполнителе лапти, то это, наверняка, крестьянин или батрак, а если расписные сапожки – то не иначе, как барыня или удалой купец.

Сейчас уже не требуется доказательств утверждающих, что вещи, особенно костюм, играют на сцене важную роль. Они способствуют созданию образа, наиболее полному раскрытию его идеи. Воздействуя на зрителя, они способствуют эстетическому восприятию всего происходящего на сцене. Внешняя форма – декорации, реквизит, костюмы, свет, проекции – зрелище. Без знаний невозможно понять, а тем более воссоздать на сцене ни народный национальный, ни современный, ни исторический костюм.

Необходимое дополнение к костюму - грим и прическа. Костюм должен иметь не случайный, а глубоко продуманный характер. Костюм является «второй оболочкой, личиной сценического образа». Следовательно, грим, прическа и костюм должны быть между собой согласованы. Задача балетмейстера — воссоздать средствами своего искусства атмосферу того времени, о котором он рассказывает в своем произведении; через изображение конкретного явления, человека добиться обобщенного художественного отражения действительности — создать художественный образ. Что такое образ? Балетмейстер Захаров Р.В. толкует термин «образ» – как конкретный характер человека плюс сумма его отношений к окружающей действительности, проявляющихся в действиях и поступках, которые предопределены действием

драматургическим.

В сфере искусства понятие образ обычно употребляется наряду со словом художественный, поскольку, в данном смысле, он имеет эстетический характер. Костюм является не только внешней формой танца, он органически связан с его содержанием, является лицом хореографического произведения и его «визитной карточкой».

Особые требования к созданию детского костюма

Детский костюм требует тщательной подготовки, при его изготовлении необходимо учитывать принцип безопасности и комфорта, подбирать ткань, которая не вызовет у ребёнка аллергии, при этом будет хорошо «дышать», фурнитура не должна наносить царапин, крой костюма

выбирается свободный, не стесняющий движения маленьких актёров.

При преимущественной простоте кроя костюм должен быть шит качественно. Очень важно, чтобы во время танца не случилось беды в виде оторванных деталей, отвалившихся пуговиц, которые могут испортить настроение ребёнку и, как следствие, всё мероприятие.

Подбор цветовой гаммы, конечно, ориентирует ребёнка на определённое настроение, но колорит спектакля не должен быть откровенно мрачным и вызывать у детей негативные эмоции.

Обратите, пожалуйста, внимание, что малышам раннего возраста не рекомендуются головные уборы, т. к. дети их не любят, снимают. Так же в костюмах животных не нужны мохнатые рукавички, ведь ребёнку будет трудно в них братья за руки в хороводе.

Разработка детского костюма – это увлекательное, интересное интеллектуальное занятие. Взрослых оно побуждает к размышлению, более глубокому погружению в мир искусства, а у детей формирует коммуникативные навыки, развивает социально-личностные качества и творческие способности. В добавлении ко всем основным требованиям по костюму, макияжу, технике движения и стилю следуют и требования к детскому сценическому костюму. Дети должны быть одеты как дети, а не как подростки (13 - 19 лет) или взрослые.

Макияжем необходимо использовать, чтобы подчеркнуть черты лица, а не для выражения характера. Волос должен быть аккуратно собран, если только не используется образ какого-то персонажа (животного, куклы и т. д.). Искусственные волосы, парики, конские хвосты можно использовать, если только они не искажают возраст ребенка.

Давайте задумаемся, какую роль играет цвет в создании образа? Мы хотим невербально воздействовать на зрителя, рассказывая ему историю о выбранном образе, и цвет здесь нам очень даже может помочь. Каждый человек, воспринимает тот или иной цвет немного по-своему, видя в нем те или иные свойства. Однако в целом, описания цветов у множества людей совпадает. Итак, давайте перечислим различные свойства, часто приписываемые тому или иному цвету:

- Красный цвет: огонь, тепло, солнце, цвет нашей крови, а значит, цвет жизни. В то же время красный - цвет опасности, страсти, огонь.
- Оранжевый цвет: цвет солнца, приносящий успех и удачу. Активность, энергия. Цвет привлечения внимания.
- Желтый цвет: божественный, "застывший солнечный цвет"- цвет истины, золото и богатство, процветание. Также цвет привлечения внимания.
- Зеленый цвет: природа, жизнь, бессмертие, свобода, безопасность, жизнерадостность.

- Голубой и синий: цвет неба и воды, общения и эмоциональности. Вечность и устойчивость, тайна и истина, мудрость, слияние с силами природы, медитация, полет (в связи с небом), пластичность (в связи с водой).
- Фиолетовый цвет: цвет философов и поэтов, познания истины. Красивый и чистый фиолетовый цвет связан с интеллектуальными возможностями человека. Загадочность, сомнения.
- Белый цвет: символ чистоты, невинности и нежности. Отрешенность, пустота, воздух, в своем роде "абсолют цвета", так как слияние различных цветов в освещении дают белый цвет.
- Черный цвет: символ траура и печали или торжественности, и строгости, мудрость.
- Розовый цвет: пассивен, успокаивает и смягчает эмоции, снижает агрессию. На восприятие влияет также установка, которую человек задает сам себе. Это - и настроение, и отношение к людям, на которых он смотрит, и обстановка, в которой он оказался. В том числе и играющая музыка. Выбирая цвет для костюма Вы можете лечь на диван, включить погромче Вашу фонограмму, закрыть глаза и представить цвета. Какие будут являться Вам? А можно открыть фонограмму в Windows Media player. В нем Вы увидите цветомузыку. Может, в какой момент увиденное будет резонировать с Вашим восприятием музыки. И Вы получите не только цвет Вашего образа, а может, даже сочетание цветов или узор.

Особо надо относиться к чёрному цвету. В танце он сыграет с Вами злую шутку. Что такое танец? Это волшебным образом меняющиеся объемы тела. Черный цвет сделает многие движения тела практически невидимыми и лишит большинство движений нюансов, которые, вообще-то, и творят волшебство танца. Да, иногда без черного цвета не обойтись, например, Вы очень мрачный тревожный образ и никакой другой цвет не может Вам

подойти. Тогда не делайте больших деталей костюма, перекрывающих большие площади тела. Можно создать части костюма, состоящие из черных полос, таким образом черный материал будет часто соседствовать и чередоваться с Вашей кожей. Или используйте черный цвет в сочетании с другими цветами, минимально располагая его в районе Вашего корпуса.

А, главное, помните, что все это - творчество. А, значит, все правила и рекомендации относительны.

К сожалению, высокая стоимость танцевальных костюмов заставляет часть танцоров искать дешевые способы изготовления или делать костюм самостоятельно. Поэтому нужно быть внимательным и ориентироваться в нюансах создания будущего костюма, прислушиваться к специалистам при принятии решения о том, что, как, из чего и где шить, и это поможет хорошо и гармонично выглядеть на сцене.

Список литературы.

1. Ванслов В.В. Костюм в балете /В. Ванслов //Балет: энциклопедия. /[Гл. ред. Ю.Н. Григорович]. - М.: Советская энциклопедия, 1981. - С. 271-272.
2. Елизаров В.А. Функции костюма в современной сценической хореографии /А. Елизаров //Вестник Международного славянского университета. - 2006. - № 1. - С. 26 - 29
3. Ермакова В. Творец, или живая история бального танца. Книга первая /Виктория Ермакова. - М.: Контур, 2007. - 216 с.
4. Захаров Р. Искусство балетмейстера /Ростислав Владимирович Захаров. - М., 1954. - 432 с.
5. Новерр Ж.-Ж. Письма о танце и балетах /Жан-Жорж Новерр. - Л.-М.: Искусство, 1965. - 375 с.
6. Плетнев Л. Блэкпул - 2009. Надежды и разочарования /Леонид Плетнев.
7. Решетило В.М. Театр танца Вадима Елизарова /Владимир Михайлович Решетило. - М.: АДЕФ-Украина, 2008. - 272с

8.Савич Е. Новые тенденции моды в танцевальных костюме /Екатерина Савич //Информационный портал "Костюмер". - Режим доступа: http://kostumer.ru/main_ipk.php?name=st1&idArtikel=9

9.Ходаковская Н.А. Костюм, прическа, макияж как неотъемлемая составляющая имиджевой культуры личности (на материале балльной хореографии) /Наталья Анатольевна Ходаковская //Театральная и хореографическое искусство Украины в контексте мировых социокультурных процессов: материалы Всеукраинской научной конференции, Киев, 22 - 23 апреля 2004 - М., 2004.- С. 34-35.