

**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УЛЬЯНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»**

Методическое пособие

**«ТЕХНИКА И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОСТАНОВКИ»**

ЧАСТЬ 2

СЦЕНИЧЕСКИЙ КОСТЮМ

Автор: Панько К.А.
Преподаватель высшей
квалификационной категории

Ульяновск, 2022

Введение

Данное методическое пособие составлено в рамках Междисциплинарного курса 01.01 «Композиция и постановка танца» Профессионального модуля ПМ.01 «Художественно-творческая деятельность». Данное пособие предназначено для студентов специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество» по виду «Хореографическое творчество», а так же для преподавателей детских школ искусств, руководителей хореографических коллективов.

Во второй части «Сценический костюм» рассматриваются основные виды тренировочной одежды, балетного костюма, сценического костюма, дается краткое описание русского народного костюма.

Костюм и танец находятся в постоянной зависимости друг от друга. Костюм – это не только чисто внешняя форма танца. Он органически связан с содержанием танца, является его «визитной карточкой». С появлением исполнителя на сцене по костюму определяется национальность, эпоха, а иногда и жанр произведения, поэтому даже во время постановочных репетиций балетмейстер не должен забывать о характерных особенностях будущего костюма.

Цель данного методического пособия – расширить теоретические знания, совершенствовать профессиональные навыки будущих педагогов-хореографов.

Задачи:

- вооружить будущего специалиста теоретическими знаниями
- развитие у студентов потребности к постоянному самосовершенствованию, творческой инициативе и самостоятельной работе;

Данное методическое пособие окажет практическую помощь при организации своей профессиональной деятельности.

СЦЕНИЧЕСКИЙ КОСТЮМ

Перед сценическим костюмом поставлено несколько задач: соответствовать характеру танца и его стилю, помочь раскрыть задуманный образ, привлечь внимание к выступлению и сделать его более эффектным и запоминающимся, скрыть недостатки фигуры и наиболее выгодно подать самого танцора.

Основные требования к сценическому костюму и особенности его проектирования:

- Изучение традиции национальной одежды.
- Соответствие образа костюма образу танца.
- Необходимость учитывать объективные законы сцены.
- Необходимость облегчения веса костюма, обеспечения большей свободы движений и быстроты при переодевании.
- Необходимость учёта удалённости от зрителя.
- Взаимобусловленность цвета костюма, грима и света, соответствие жанру и стилю танца.

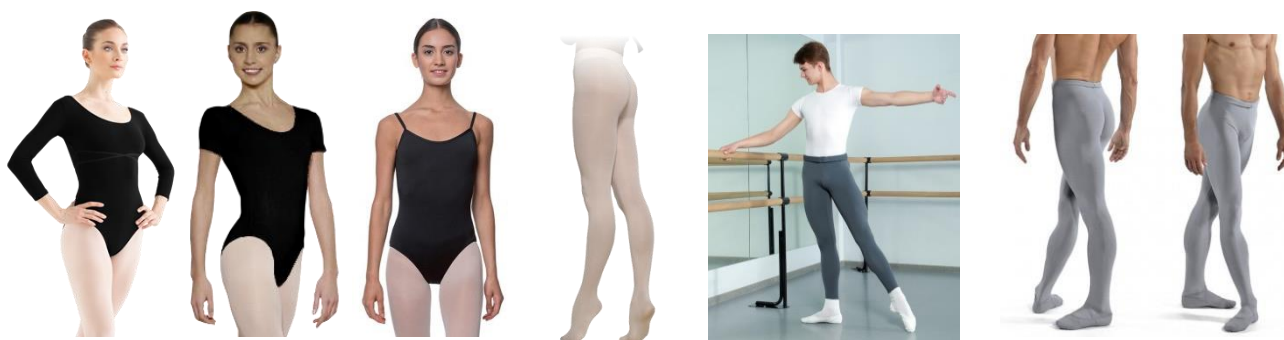
Выбор цвета материала. Цветовое соотношение объема и цвета, цветовые гармонии. Законы смешения цветов: фон и костюм солиста; костюм в ансамбле; фон одежды сцены и костюмы ансамбля. Роль цвета костюма при построении мизансцен – введение контрастирующих по цвету костюмов или их элементов, использование особенностей человеческого восприятия тёплых и холодных цветов, символического значения некоторых из них. Усиление с помощью костюма характерности отдельных персонажей или их групп, включение костюма в драматургию постановки в качестве действенного звена. Удобство сценического костюма и особая условность танцевального костюма.

ТРЕНИРОВОЧНАЯ ОДЕЖДА

Балетная униформа делится на три составляющих: одежда для тренировок, элементы одежды и аксессуары для разогрева мышц во время тренировок и костюмы для выступлений. Одежда для тренировок должна быть облегающей, но не стесняющей движения и обязательно однотонной, чтобы не отвлекать хореографа и партнёра во время занятий.

Лучшим вариантом для балетного класса будет **ТРИКО** – специальный обтягивающий костюм от плеч до щиколоток. В трико занимается, как правило, мужская половина танцовщиков балета. Балерины же отдают предпочтение **КУПАЛЬНИКАМ** (с длинными или короткими рукавами) и колготкам или лосинам.

В тренировочном зале танцовщики часто надевают гетры или вязаные рукава, чтобы грамотно разогреть все мышцы перед выполнением сложных элементов.

Обувь для каждого вида хореографии специальная, как для учебного процесса, так и для концертного исполнения.

Балетки

Пуанты

Чешки

Джазовки

Туфли народные
женские

Кадрильки

Сапоги народные
женские

Сапоги народные
мужские

ПОДЬЮБНИК или нижняя юбка – это элемент одежды, предназначенный для создания объема основной юбки. Благодаря этому аксессуару наряд выглядит более женственным и воздушным. Еще один вид подъюбника – **СТАКАНЧИК**, необходим при вращении в танце.

БАЛЕТНЫЙ КОСТЮМ

Балетные костюмы для выступлений могут быть самыми разнообразными, это зависит от сюжета спектакля и от распределения танцевальных партий. Но всё же существуют некоторые основные составляющие балетного костюма: пачка, корсет, купальник, колготки, лосины, пуанты, колет, хитон и трико.

Балетная пачка бывает двух видов: «шопенка» и классическая.

КЛАССИЧЕСКАЯ ПАЧКА – короткая юбка, состоящая из нескольких слоёв плотного фатина. На создание одной юбки уходит от 11 метров этого материала, который складывается определенным образом в слои различной длины. Радиус классической

пачки составляет 48 см., но эта цифра может варьироваться в зависимости от роста и телосложения балерины.

ШОПЕНКА представляет собой многослойную воздушную юбку ниже колена, изготовленную из мягкого фатина или органзы. Такая форма юбки очень хороша для создания мифических персонажей или неживых существ. Плюс такого наряда в том, что он скрывает недостаточно подтянутые колени и прочие недостатки, зато привлекает внимание к стопам.

Верхняя часть костюма балерины может представлять собой, как расшитый **КОРСЕТ**, так и простой купальник на бретельках или с длинными рукавами. В зависимости от тематики спектакля костюмы дополняются различными особенностями и аксессуарами.

Ещё одной разновидностью балетного костюма является **ХИТОН** – однослойная, чаще всего шифоновая, юбка или платье.

Мужские партии исполняются в трико, лосинах, колете и балетках. **КОЛЕТ** – верхней части мужского балетного костюма.

НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

В истории национальных культур одежда занимает особое место – она связана с историей народа и служит ценным источником для изучения материальной культуры, общественного и семейного быта и многих других важных этапов истории народа. В одежде отражаются возрастные, социальные, имущественные различия, этнические особенности, в частности особенности семейного быта, этнические вкусы народа, исторические связи его с другими народами.

Традиционный костюм – яркий образец народного художественного творчества. Костюм – ансамбль гармонично согласованных между собой предметов одежды, дополнений и украшений, причёски, грима; это произведение прикладного искусства и предмет первой необходимости.

На формирование любого национального костюма, его покроя, орнамента и особенностей, всегда оказывали влияние такие факторы, как климат, географическое положение, хозяйственный уклад и основные занятия народа. Национальная одежда подчёркивала возрастные и семейные отличия, подразделялась на повседневную и праздничную. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В костюме и его отделке была заложена символическая информация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях.

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

Основным отличием русского национального костюма была многосоставность/многослойность, богатство отделки и простой, прямой или слегка расклешенный силуэт. Многосоставность наряда была свойственна во всех слоях населения. В то время как у рабочего народа костюм мог состоять из семи элементов, у богатых дворян уже из двадцати. Одна одёжка одевалась поверх другой, будь то распашная, глухая, накидная, на застёжках

и завязках. Талия не подчёркивалась. Цвета в основном были яркими, радостными.

Что касается социальных различий, то знатные женщины в основном носили платья из дорогих тканей поверх шёлковых туник и рубах. Чем богаче была женщина, тем больше слоёв одежды было на ней надето. Одинаково неприличной для всех общественных слоёв была короткая одежда. Нелегко далась перемена костюма русским женщинам, от сдержанной не приталенной одежды к декольтированным платьям и затянутой талии.

Самые распространённые цвета – красный, синий, золотой, белый, голубой, розовый, малиновый, зелёный, серый. Но кроме них в каждой губернии были свои предпочтения в оттенках, коих было великое множество: брусничный, васильковый, дымчатый, крапивный, лимонный, маковый, сахарный, тёмно-гвоздичный, шафранный, - и это лишь немногие из них. А вот чёрный цвет использовался лишь в элементах некоторых регионов, а затем долгое время ассоциировался исключительно с траурным нарядом. Вышивка издревле имела сакральное значение для русского национального костюма. В первую очередь она всегда выступала не украшением, а оберегом, защитой от злых духов. Языческая символика не канула в лету даже с приходом христианства, однако орнаменты приобрели новые элементы, соединив в себе старые славянские и новые церковные мотивы. Защитные обереги вышивали на вороте, манжетах, подоле. Самым часто применяемым цветовым решением были красные нити по белому полотну, а уже после стала распространяться многокрасочность.

С течением времени вышивка приобрела скорее декоративный характер, хотя несла в себе сюжеты древних орнаментов и узоров. Свою роль в изменении значения сыграли и развитие золотошвейного искусства, вышивки речным жемчугом, промыслов, элементы которых перенесли с посуды и мебели на одежду. Исконный русский узор предполагает геометрические строгие формы, почти полное отсутствие скругленных элементов, что

обуславливалось техникой вышивки. Самые распространённые мотивы и конкретные символы: солнце, цветы и растения, животные (птицы, кони, олени), женские фигурки, избушки, фигуры (ромбы, скошенный крест, ёлочка, розетки, восьмиугольные звёзды).

При всём обилии различной одежды, на Руси выделялись несколько основных комплектов русского женского костюма. Это **сарафанный комплект (северно-русский)** и **понёвный комплект (южнорусский, более древний)**, а каждый комплекс – на девичью и женскую одежду, одежду зажиточных крестьян и бедноты.

При этом издавна рубаха всегда была основой женского наряда. Как правило, рубахи были из льна или хлопка, а более дорогие – из шёлка. Подол, рукава и ворот рубах украшались вышивкой, тесьмой, пуговицами, блёстками, аппликациями и различными узорными вставками. Иногда плотный орнамент украшал всю нагрудную часть рубахи. Узоры, орнамент, детали и цветовая гамма в различных губерниях были особенными. Например, рубахи Воронежской губернии, как правило, были украшены вышивкой чёрного цвета, что добавляло наряду строгость и изысканность. А вот в рубахах центральных и северных губерний можно в основном отметить вышивку золотыми нитями – шёлковыми или хлопчатобумажными. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и чёрный цвета, а также двустороннее шитьё. Для южнорусских рубах (например, Тульская и Курская губернии) были характерны различные узоры и плотная красная вышивка.

На рубахах девушек (в основном Тверской, Архангельской и Вологодской губерний), которые уже были просватаны, встречались различные геометрические узоры: ромбы, круги, кресты. У древних славян такие узоры несли смысловую нагрузку.

Сарафан (от иранского слова *segārā* – значение этого слова примерно «одетый с головы до ног») был основной одеждой северно-русских областей. **Сарафаны были также нескольких видов: глухие (косоклинные),**

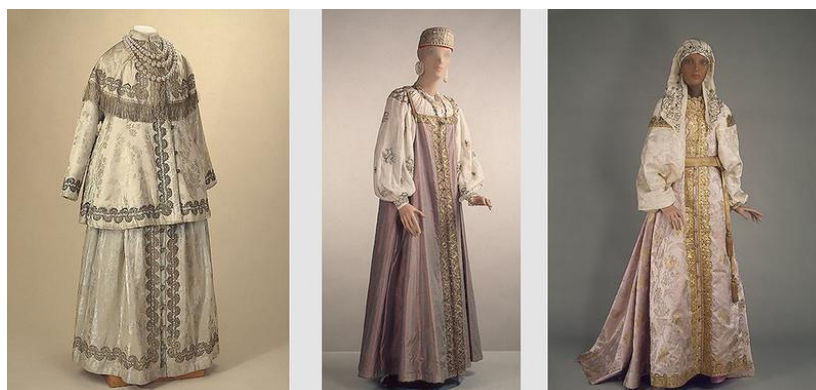
распашные (косоклинные), прямые. Распашные сарафаны, популярные в районах Поволжья и Приуралья, имели трапецевидный силуэт, и отличались тем, что их перед был сшит из двух полотнищ ткани, а не одного (как в глухом сарафане). Полотнища ткани соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек.

Более простым в изготовлении был прямой (круглый) сарафан на лямках. Он появился несколько позднее. Самыми популярными цветами и оттенками для сарафанов были тёмно-синий, зелёный, красный, голубой, тёмно-вишневый.

Праздничные и свадебные сарафаны шили в основном из парчи или шелка, а повседневные из грубого сукна или ситца. Выбор ткани зависел от семейного достатка.

Поверх сарафана одевалась короткая **ДУШЕГРЕЯ**, которая для крестьян была праздничной одеждой, а для знати повседневной. Душегрейка шилась из дорогих, плотных тканей: бархата, парчи.

Более древний, **южнорусский национальный костюм** отличался тем, что состоял из длинной холщовой рубахи и понёвы. **ПОНЁВА** (набедренная одежда, типа юбки) была обязательной принадлежностью костюма замужней женщины. Она состояла из трёх полотнищ, была глухой или распашной; как правило, её длина зависела от длины женской рубахи. Подол понёвы украшался узорами и вышивкой. Сама понёва изготавливалась, как правило, из полушерстяной ткани в клетку.

Понёва одевалась на рубаху, и оборачивалась вокруг бёдер, а на талии её держал шерстяной шнур (гашник). Спереди часто надевали ещё передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд одевания понёвы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.

В разных регионах понёвы декорировали по-разному. Они также отличались по цветовой гамме. Например, в Воронежской губернии, понёвы богато украшались оранжевой вышивкой и блёстками.

А в Рязанской и Калужской губерниях понёвы были украшены сложными ткаными узорами. В Тульской губернии в основном была понёва красного цвета, а чёрная клетчатая понёва встречалась в Калужской, Рязанской и Воронежской губерниях.

Понёвы были украшены дополнительными деталями, в зависимости от семейного достатка: бахромой, кистями, бисером, блёстками, металлическим кружевом. Чем моложе была женщина, тем ярче и богаче была украшена её понёва.

Кроме сарафанов и понёв в русском национальном костюме встречались **ЮБКА-АНДАРАК** и **ПЛАТЬЕ-КУБЕЛЁК**. Надо отметить, что эти наряды использовались не повсеместно, а лишь в отдельных регионах и сёлах.

Например, платье-кубелёк было отличительной одеждой казачества. Его носили донские казаки и казаки Северного Кавказа. Это было платье, которое надевалось поверх рубахи с широкими рукавами. Под это платье часто носили шаровары.

Костюм с юбкой-андарак тоже не был типичным русским костюмом. Он получил распространение в некоторых сёлах Курской, Орловской, Смоленской, Вологодской и Рязанской губерниях.

Поверх рубахи, поневы или сарафана надевали передник, который получил название «завеска», «занавеска», «запон». Его шили из полотнища холста, перегнутого пополам, в месте сгиба делали прямоугольной формы вырез для головы. Спинка была укорочена, иногда с отверстием «окошечком». «Занавески» были с длинными рукавами и без рукавов. «Занавески» на кокетке – более поздняя замена старинного туникообразного передника. Интенсивность цвета в орнаменте постепенно усиливалась сверху вниз за счет вставок из яркого ситца, полос узорного ткачества и вышивки, лент, кружева, бахромы. Самая широкая узорная полоса - цветная перевить - помещалась не в самом низу, а немного отступая от края.

Что же касается мужского костюма – то он был более единообразен на всем пространстве, заселенном русским народом.

Мужской русский народный костюм состоит всего из двух основных единиц. Во все времена это была **РУБАХА-КОСОВОРОТКА** с высоким воротником-стойкой. Что касается длины, она была довольно удлиненной, носилась поверх штанов и обязательно подвязывалась поясом. Цвета могла быть любого, однако почти всегда светлого – белого, бежевого, сероватого. Обязательно рубаха украшалась вышивкой. Она располагалась по горловине, рукавам, низу изделия. Также можно было обшить данные элемент одежды обычной тесьмой. Цвет преимущественно был красным (особенно в свадебных рубахах, которые украсить вышивкой должна была именно

невеста), это имело свой особый, сакральный смысл и такое украшение было еще и оберегом. Стоит отметить, что рубахи носили все мужчины, начиная с самых малых лет. Это была универсальная одежда для любого поколения.

ШТАНЫ-ПОРТЫ шились они из полосатой ткани желательно синего цвета, были немного укороченными, т.к. заправлялись в онучи или сапоги. Что касается ширины, то чаще они были облегающими, хотя некоторые и носили что-то подобие шароваров. Пока не пришла мода на карманы, к поясу просто привязывали кисет и гребешок.

Важная деталь костюма – это **ПОЯС**, которым подвязывались мужчины. У молодых парней он был широким и длинным, у женатых – более узким и коротким. Интересно, что мужчины молодого возраста повязывали его по талии, а старики как символ солидного возраста – под животом.

Верхняя одежда была одинаковой и для мужчин и для женщин: суконные кафтаны, **ЗИШУНЫ**, поддевки, шубы и полушубки мехом внутрь. Зимой, отправляясь в дальнюю дорогу, надевали поверх шубы **ТУЛУЦ**, а в весенне-осеннюю непогоду – **АРМЯК**.

В русском народном костюме существовало чёткое деление на повседневный и праздничный наряд.

Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения, праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20-ти предметов, а повседневный всего 7. Повседневная одежда шилась обычно из более дешёвых тканей, чем праздничная.

Рабочая одежда была похожа на повседневную, но существовала и специальная одежда, именно для работы. Такая одежда шилась из более прочных тканей

Ещё существовала так называемая обрядовая одежда, которую носили на свадьбу, похороны, в церковь.

И незамужние девушки, и замужние женщины украшали себя бусами, ожерельями, серьгами. Даже пуговицы принято было украшать особым образом: гравировкой, филигранью, тканью.

Ещё одной отличительной чертой русского народного костюма было большое разнообразие головных уборов. Головной убор завершал весь ансамбль, делая его цельным.

Головной убор, в народных представлениях был связан с небом, его украшали символами солнца, звезд, дерева, птиц. Нити жемчуга и височные украшения символизировали дождевые струи.

На Руси различались головные уборы для незамужних девушек и замужних женщин. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми, и были довольно простыми. Это были ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.

А замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы под головным убором. **КИКА** была женским нарядным головным убором замужних женщин. По древнерусскому обычаю поверх кики надевали платок (убрус).

Кику носили преимущественно в южных районах (Рязанская, Тульская, Орловская, Калужская губернии). Кика полностью закрывала волосы; впереди у неё была твёрдая часть в формы лопатки или рогов.

Поверх кики надевалась нарядная **СОРОКА** из вышитой ткани, а сзади кики – позатыльник из бисера. В начале 20 века этот сложный убор сменился платком или **ПОВОЙНИКОМ**.

КОКОШНИК был парадным головным убором замужней женщины. Кику и кокошник замужние женщины одевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок

Национальная обувь не ограничивалась лаптями, (хотя и они были разнообразными: пятерики, шестерики, семерики). Плели чуни (веревочные лапти), кожаные поршни и чёботы (короткие полусапожки), кто побогаче носил сапоги, зимой – валенки.

Лапти – низкая обувь, сплетённая из древесного лыка. Для прочности подошву подплетали лозой, лыком, верёвкой или подшивали кожей. Лапоть привязывался к ноге шнурками, скрученными из того же лыка, из которого изготавливались и сами лапти.

Башмаки – изготавливались из кожи и завязывались шнурками.

Чёботы – вид сапог с коротким голенищем. Чёботы шились из сафьяна, дорогие – из атласа и бархата. Чёботы прямые и кривые. Кривые чёботы имели загнутые вверх носки. Голенища назывались прежники. Богатые чёботы украшались золотым и серебряным шитьём, жемчугом и

драгоценными камнями. Верх голенищ обшивался золотом. Подошвы подбивались гвоздиками, каблуки серебряными или железными скобками.

Ичиги – вид лёгкой обуви, имеющей форму сапог, с мягким носком и внутренним жёстким задником.

Валенки – тёплые войлочные сапоги из сваленной овечьей шерсти; чаще делаются твёрдыми, но бывают и мягкими, под другую обувь.

Онучи – длинная, широкая (около 30 см) полоса ткани белого, чёрного или коричневого цвета (холщовой, шерстяной) для обмотки ноги до колена (при обувании в лапти). Поршни – простейшая русская кожаная обувь.

В городе носили сапоги. Носки сапог обычно были тупыми, а у знати иногда загнутыми вверх. Сапоги шили из цветной кожи, сафьяна, бархата, парчи, часто украшали вышивкой. Подковы и гвозди могли быть серебряными, носки и каблуки украшались жемчугом и драгоценными камнями.

