

Т. В. Горолевич,
аспирант, старший преподаватель кафедры дизайна,
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова

Выразительные средства костюма в современном кукольном спектакле Беларуси

Аннотация: В данном исследовании анализируется значение костюма в комплексе выразительных средств кукольного спектакля, выявляются наиболее яркие образы героев, представленных на сцене театров кукол Беларуси. Осмысление персонажа через костюм в кукольной постановке несомненно даёт дополнительные возможности для создания глубоких и запоминающихся образов. В установленных типах и видах костюма автор обозначает закономерные процессы, где межвидовые границы теряют чёткость и становятся всё более прозрачными ввиду динамического и очень интенсивного развития современного кукольного театра, определяет роль театрального костюма как части зримого образа в решении сценического пространства, рассматривает проблемы взаимодействия костюма с другими элементами сценографии, раскрывает особенности работы над костюмами актёра-персонажа и куклы-персонажа. В статье проанализированы наиболее яркие примеры костюма в постановках кукольных театров Беларуси. Особое внимание уделено описанию сценического костюма, несущего в себе этнические черты в зависимости от того, на какой фольклорный и литературный материал опирается та или иная театральная постановка. В данном случае приводятся примеры наиболее удачного использования различных типов белорусского национального костюма в постановках кукольных театров.

Ключевые слова: театральный костюм, кукольный спектакль, белорусский кукольный театр, образ, постановка, актёр-персонаж, кукла-персонаж, национальная одежда, художник-постановщик.

Tatiana Gorolevich,
PhD student, Senior Lecturer of the Department of Design,
P. M. Masherov Vitebsk State University

Expressive Means of Costume in the Modern Puppet Show of Belarus

Abstract: This study analyses the significance of costume in the complex of expressive means of a puppet show, reveals the most vivid images of characters presented on the stage of puppet theatres in Belarus. The comprehension of the character through the costume in the puppet show undoubtedly gives additional opportunities for creating deep and memorable images. In the established types and kinds of costume, the author identifies the regular processes where interspecies boundaries lose their clarity and become more and more transparent due to the dynamic and very intensive development of modern puppet theatre, defines the role of

the theatrical costume as part of the visual image in the design of the stage space, considers the problems of interaction between the costume and other elements of scenography, reveals the peculiarities of working on the costumes of the actor-character and puppet-character. The article analyses the most striking examples of costume in the productions of puppet theatres in Belarus. Particular attention is paid to the description of a stage costume bearing ethnic features depending on the folklore and literary material on which this or that theatre production is based. In this case, examples of the most successful use of various types of Belarusian national costume in puppet theatre productions are given.

Keywords: *theatrical costume, puppet show, Belarusian puppet theatre, image, staging, actor-character, puppet-character, national clothes, production designer.*

Введение. Костюм является одним из важных атрибутов сценографии кукольного спектакля. Он не только отображает характер и личность персонажа, но и помогает создать атмосферу, передать настроение представления. Именно поэтому на протяжении всей своей истории кукольный театр использует магию костюма для большей выразительности образов.

Проблемы взаимодействия костюма с другими компонентами сценографии, семантика, формообразование, его роль в создании образа персонажа исследовались в научных трудах многих искусствоведов. Среди них можно назвать «Сценический костюм и театральная публика в России XIX века» Р. М. Кирсановой, «Народный костюм» Н. М. Калашниковой. Историк театра В. И. Березкин в серии изданий «Искусство сценографии мирового театра» анализирует различные подходы и тенденции решения театрального костюма. Исследователь Л. И. Санникова в одной из глав своей книги «Художественный образ в сценографии» рассматривает иерархию художественных требований к сценическому костюму. Над различными аспектами проблемы использования театрального костюма работали и отечественные исследователи: В. Н. Ярмолинская («Сцэнаграфія Беларусі»), С. Ф. Юркевич («Мастацтва тэатра лялек Беларусі 90-х гадоў»), С. В. Кривошеева («Особенности развития сценографии в драматических театрах Беларуси на рубеже XX–XXI вв.»), К. Н. Дубовская («Визуальный образ спектакля в драматическом театре Беларуси конца XX – начала XXI века»), Т. В. Котович («Беларускі тэатр «Лялька»).

Цель статьи: проанализировать роль костюма в комплексе выразительных средств кукольного спектакля и выявить наиболее яркие образы героев представленных на сцене театров кукол Беларуси.

Основная часть. Костюм в кукольном спектакле выступает как важная визуальная составляющая представления. Отличительной чертой кукольного действия служит не только работа над образом актёра-персонажа, но и прежде всего формирование образа куклы-персонажа. В обоих случаях костюм позволяет создать целостную и гармоничную картину зрелища. Театральный костюм – это внешняя индивидуальная характеристика персонажа.

Костюм актёра-персонажа играет значительную роль в художественной выразительности образа. Он может быть объёмным или плоским, асимметричным или симметричным, строгим или свободным. Пропорции одежды определяют визуальное восприятие зрителем общей картины действия. Важным компонентом выразительности костюма является цвет. В своей книге «История костюма» учёный-педагог Р. В. Захаржевская так

Рисунок 1. Спектакль «Николаша»

характеризует цвет: «Последний штрих в характеристике костюма – это цвет. Цвет – это средство живописного решения организации спектакля. В то же время с цветом у людей всегда связываются определённые представления, цвет ассоциируется с настроением и самочувствием. Отношение к цвету характеризует темперамент, вкус» [1, с. 31].

В целом художественная выразительность куклы-персонажа зависит от взаимодействия множества компонентов – формы, пропорций, цвета, применяемых материалов и т. д. Костюм персонажа преимущественно отражает пластические, эмоциональные, психологические особенности куклы.

Каждая историческая эпоха имеет свои эстетические идеалы и нормы красоты, которые отражаются через конструкцию костюма, его пропорции, детали, материал, цвет. Р. В. Захаржевская отмечает: «Во все периоды существования общества костюм был средством выражения классовой принадлежности, внушительной преградой привилегий одного сословия перед другим. Так, являясь исторической справкой, костюм адресует к классу или группе данного общества. Чем сложнее структура общества, тем больше традиция, тем разнообразнее одеяния. Наконец, каждая эпоха характеризуется определённым состоянием культуры, получающим своё образное выражение в искусстве костюма» [1, с. 31].

Театр кукол – это место, где отношения человека и куклы можно показать в разнообразных вариантах и связях. В энциклопедии «Театр: балет, опера, драма...» авторы выделяют общую для всех видов театра классификацию костюма. Существует три типа театрального костюма: персонажный (пластический), игровой и одежда действующего лица.

Персонажный костюм служит как своего рода изобразительно-пластическая композиция на фигуре исполнителя, приводимая им в движение и озвучиваемая (произнесением текста или пением), иногда скрывающая его фигуру полностью, аналогично тому, как маска закрывает его лицо. Костюмы могут разрабатываться художниками в качестве самостоятельных визуальных персонажей, показываемых отдельно от актёров, как элемент

Рисунок 2. Спектакль «Локис»

сценографии. Игровой костюм – это средство преобразования облика актёра и один из элементов его игры. Как одежда действующего лица костюм является зачастую основой и для соединения рассмотренных выше типов (персонажного и игрового). Оба типа решения одежды на практике часто используются одним и тем же художником, причём не только в разных, но и даже в одном спектакле [2].

В кукольном театре костюм возможно разделить на две группы: реалистический и условно-метафорический. В силуэте реалистического театрального костюма просматриваются черты убранства той или иной эпохи, он также выражает определённый род деятельности персонажа. Под условно-метафорическим подразумеваются стилизованные формы конкретных силуэтов. Данная группа разделена на две подгруппы: концептуально-метафорические и образно-утрированные костюмы для детских спектаклей [3, с. 97].

Режиссёры и художники-постановщики, погружаясь в драматургию произведения, размышляя над проблемой решения облачения в спектаклях, стараются в начале не обращаться к специальной литературе по истории костюма, чтобы не использовать уже готовые схемы и не потерять своё видение, собственные мысли и ассоциации. Работа над спектаклем начинается с попытки «окунуться» в материал эпохи, с понимания её художественной неповторимости, выявления тенденций и стилистики.

Театральный художник использует различные приёмы решения сценического пространства для соединения зрителя и театрального действия. Главная задача художника в театре – создание зримого образа. В структуре зрелищного представления театральный костюм, являясь неотъемлемой частью визуального образа, занимает одно из ключевых мест. Зритель видит актёра, его жесты, мимику на расстоянии, поэтому одежда, её форма и цвет позволяют создать этот образ. Как часть сценографии спектакля костюм должен быть тесно связан со всеми компонентами сцены. Художественное решение костюма определяется пространством сцены, сценографией и стилем спектакля. Пластическое решение театрального костюма является «костюмом-образом». Одежда не только помогает актёру

Рисунок 3. Спектакль «Чарамара»

«работать» на сцене и вжиться в роль, она способна изменить внешность и характер игры актёра. Очень часто пластическая форма костюма напоминает куклу.

Так, например, в 2020 году в Белорусском государственном театре кукол (г. Минск) состоялась премьера спектакля «Николаша» по мотивам комедии «Иванов» А. П. Чехова (режиссёр А. Лелявский, художник Л. Скитович). В постановке у актёров-персонажей представлены метафорические костюмы. В основе этого спектакля лежит современное решение актуальных тем – обыденности, пошлости, мелочности человеческой жизни. И выразительным средством этого представления являются костюмы персонажей. Нарочито карнавальным образный строй одежды трактуется стремлением быть таким, как все. Пёстрый растительно-цветочный рапорт тканей для облачения, головные уборы у женщин в виде цветочных клумб, вазы и скульптуры – все эти составляющие сценографии служат как проявление обывательского, массового мышления. Совершенно иной образ, выраженный другими приёмами, можно наблюдать в костюмах кукол-персонажей. В противовес яркой одежде актёров-персонажей у кукол костюмы монохромные, сдержанные, образы печальные и грустные. Такой приём режиссёру позволяет удивлять зрителя новыми смысловыми оттенками.

Костюмы к спектаклю «Локис» (режиссёр О. Жугжда, художник Л. Микина-Прободяк) Гродненского театра кукол разработаны в стиле стим-панк. В основе этого направления в одежде лежит технологическая революция XIX в. Фантазмагорическое убранство актёров-персонажей выделяется силуэтным кроем длинных френчей с большими медными пуговицами, стилизованными головными уборами-цилиндрами, защитными очками с наглазниками. Сценография и одежда актёров реализована в монохромной гамме. Костюмы кукол-персонажей выполнены из мягкой, цветной драпированной ткани и кожи. Одежда кукол, в отличие от обобщённых и стилизованных костюмов актёров, более детализирована. Она передаёт фасон и моду той исторической эпохи, в ко-

Рисунок 4. Спектакль «Поминальная молитва»

торой происходит действие спектакля. Цвет, детализация, конкретность одежды кукольных персонажей контрастируют с обобщёнными и в чём-то обезличенными образами актёров, не позволяя кукле «пропасть» на фоне живого актёра, акцентируя внимание зрителя на действиях кукол-персонажей.

Запоминающиеся и убедительные образы представлены в спектакле «Чарамара» (режиссёр М. Климчук, художник Д. Горолевич) Витебского театра «Лялька» в 2022 г. Костюмы, придуманные художником, отражают основную тему эстонской сказки – это гармония, единение человека с природой и окружающим его миром. Рубашки, штаны и юбки не повторяют напрямую народную одежду, а выполнены с элементами стилизации орнамента, характерного для эстонского ткачества. Декорирование одежды передано методом аппликации, тесьма, нитки и верёвочки нашиты на ткань. Орнаментальные мотивы расположены прямоугольником, полосой вписаны в круг. Костюмы по цветовой гамме очень сдержанные и одновременно «по-народному» нарядные, что не мешает восприятию образов кукол [4, с. 45].

Яркий пример реалистического театрального костюма представлен в персонажах спектакля Гомельского театра кукол «Поминальная молитва» (постановка Г. Гольдман, художник Н. Баяндина). Согласно сюжету, нелёгкая жизнь главного героя Тевье и череда испытаний в довершение всего заставляет его покинуть губернию, где жили его предки и начинать свою жизнь заново. Художник решает одежду героев в стилистике дореволюционной эпохи. Актёры-персонажи облачены в белые одежды не случайно. Белый цвет передаёт чистоту помыслов, невинность и добро. Он используется и как символ новых начинаний. В свою очередь куклы-персонажи облачены в цветные, но сдержанные по цвету и тону костюмы.

Образно-утрированный костюм достаточно часто применяется в детских спектаклях. Так, в постановке «В стране невыученных уроков» (художник Т. Нерсисян) Минского те-

атра кукол образы кукол-персонажей утрированы посредством разнообразных выразительных средств и приёмов. Наряды героев фантазийные и сказочные. Силуэты актёров-персонажей напоминают фигурки оригами, только увеличенные во много раз. Костюмы, относящиеся к указанной группе, также прослеживаются в других представлениях этого театра («Проданный смех», «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше», «Чаму старэюць людзі» и др.).

Ростовые костюмы причудливых существ впечатляют в постановке Могилёвского театра кукол «Вечно эта 345-ая» (художник Е. Игруша). Объёмная конструкция облачения позволяет актёрам свободно передвигаться по сцене. Яркие выразительные костюмы созданы с использованием различных техник и материалов, таких как текстиль, пластик, металл в разных сочетаниях. Удачная работа художника Е. Игруша с формой, цветом и фактурой материала костюма позволила создать фантазмагоричные, гротескные, но при этом узнаваемые и запоминающиеся образы. У каждого персонажа свои, соответствующие его образу фактура материала, цвет и форма, которые позволяют наиболее ярко и лаконично передать его характер.

Анималистические образы (костюм актёра) составляют основу в детском спектакле Гомельского театра «Сэмбо» (художник Л. Борисовская). Каждый персонаж представления имеет уникальную манеру движения и выражения. Главный герой, маленький львёнок Сэмбо, вызывает у зрителей смех и восторг своими шалостями и находчивостью.

Красочные, детализированные костюмы, разработанные художником, создают особую атмосферу волшебства. Яркие краски и оригинальная фактура полностью погружают зрителя в мир животных и помогает поверить в реальность увиденного.

Рисунок 5. Спектакль «В стране невыученных уроков»

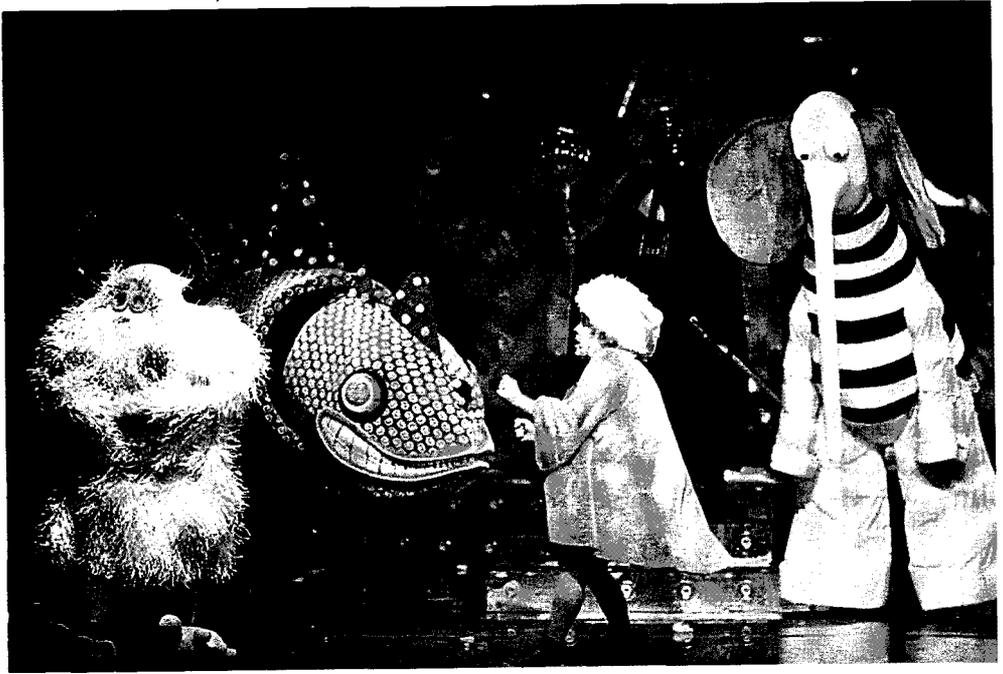

Рисунок 6. Спектакль «Вечно эта 345-я»

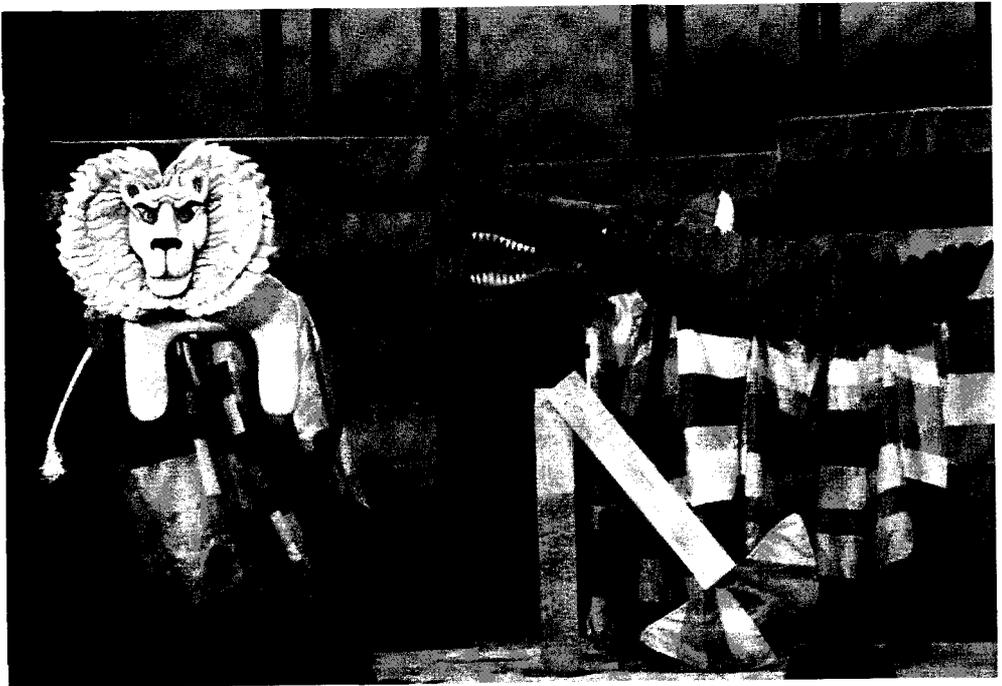

Рисунок 7. Спектакль «Сэмбо»

Рисунок 8. Спектакль «Ох и золотая табакерка»

Сценические костюмы, созданные на основе белорусской национальной одежды. В каждом театре кукол Беларуси в репертуаре есть спектакли на основе произведений белорусских писателей, народных сказок и легенд, а также батлейки.

Исследователи предлагают следующее разделение сценических костюмов, несущих в себе этнические черты:

- 1) костюмы, максимально повторяющие народные (костюмы-копии);
- 2) костюмы, стилизующие элементы одежды и украшения (стилизация);
- 3) костюмы, разработанные по принципу произвольного авторского формообразования (импровизация) [5].

Для первой группы характерна прямая преемственность форм, цветовых сочетаний, конструкций, материалов и технологий обработки народной одежды. Одежда второй группы значительно отличается от первоисточника. Стилизованным костюмам присущи переработка народных форм и рисунков, использование синтетических материалов, нетипичные для белорусской одежды способы отделки. Но в стиле костюмов этой группы всегда остается чётко узнаваемым источник вдохновения. Костюмы третьей, импровизационной группы также легко увидеть по внешним признакам. Это одеяние совсем не похоже на свои аутентичные народные аналоги и лишь ассоциативно связано с белорусской традиционной культурой. Формы таких костюмов фантазийные, сказочные, цветовая гамма может быть произвольной, декоративной.

В кукольных театрах чаще всего встречаются спектакли, где костюмы разработаны в сочетании нескольких групп. Так, в спектакле «Ох і залатая табакерка» (г.

Рисунок 9. Спектакль «Як Аленка ведзьму перамагла»

Витебск) куклы и актёры, одетые в костюмы, рождённые художником, хорошо вписываются в пространство спектакля. При создании театральной одежды автор проявляет фантазию, использует новые материалы и фактуры. Облачение актёров отображает национальные особенности белорусского костюма и понимание народом эстетических идеалов красоты. Автор нарядов взял за основу не конкретный строй этнографического региона, а изучив особенности белорусского народного костюма, разработал свой стилизованный образ для героев этой сказки. В то же время в создании каждого конкретного образа учитывалась принадлежность героев к разным условиям [6, с. 176].

Для премьерной постановки «Як Аленка ведзьму перамагла» Брестского театра характерны формы переработки рисунков и орнаментов, ассоциативно отсылающих зрителя к народному костюму. Перед художником стояла не простая задача: сочетать традиции и современные материалы, технологии. Интересной находкой является обращение к неоновой краске в орнаменте и деталях, что позволяет костюму быть убедительным элементом сценографии (рисунок 9).

В спектакле «Магіла льва» (режиссёр М. Гуцова, художник В. Шухман) Могилёвского театра костюм актёра-персонажа можно отнести к третьей группе лишь по источнику вдохновения. Источником являются драматургический материал, декорации и фактура тканей (лён), из которой выполнены костюмы. Мягкий, легко драпирующийся лён переносит нас в атмосферу жизни наших предков. Фактура кукол-персонажей напоминает объёмные объекты, декорированные под сухие травы.

Рисунок 10. Спектакль «Магіла льва»

Заключение. Работа над костюмами куклы-персонажа и актёра-персонажа – специфическая и отличительная черта кукольного театра. В театрах кукол Беларуси костюмы играют особую роль, так как передают характер и индивидуальность каждого персонажа в спектакле. В современном кукольном театре выделяют три типа театрального костюма и развиваются две его группы – реалистический и условно-метафорический. Особое место в сегодняшнем кукольном театре занимает театральный костюм, несущий в себе черты белорусской национальной культуры. Все эти типы и группы костюмов являются важными элементами театрального представления, помогая актёрам и зрителям погрузиться в историю и передать её эмоциональную и смысловую составляющую.

Список использованных источников:

1. Захаржевская, Р. В. История костюма: от античности до современности / Р. В. Захаржевская. – 3-е изд., доп. – М. : РИПОЛ классик, 2005. – 288 с.
2. Театр [Электронный ресурс] : энциклопедия : по материалам изд-ва «Большая рос. энцикл.» : в 3 т. – М. : Кордис & Медиа, 2003. – Т. 1 : Балет: театры. Люди. Спектакли ; Т. 2 : Опера: театры. Люди. Спектакли ; Т. 3 : Драма: театры. Люди. Спектакли. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
3. Малашенко, Л. В. / Роль грима и костюма в создании образа персонажа на примере спектаклей минской сцены / Л. В. Малашенко // Артефакт. – 2022. – № 18. – С. 93–101.
4. Горолевич, Т. В. Влияние средств выразительности сценографии на раскрытие художественного образа кукольного спектакля / Т. В. Горолевич // Искусство и культура. – 2023. – № 1 (49). – С. 42–47.
5. Піскуп, Ю. А. Практыкаванне касцюма для фальклорных і выканальніцкіх мастацкіх калектываў Беларусі : вучэб. дапам. для студэнтаў спецыяльнасці «Мадэліраванне касцюма» фак. дызайну і ДПМ Беларус. дзярж. акад. мастацтваў / Ю. А. Піскуп. – Мінск : Беларус. дзярж. акад. мастацтваў, 2004. – 56 с.
6. Горолевич, Т. В. Особенности организации сценического пространства кукольного спектакля «Ох и золотая табакерка» / Т. В. Горолевич // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. НАН Беларусі ; навуц. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск, 2022. – Вып. 32. – С. 172–178.

Статья поступила в редакцию 27.10.2023