

ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ

DOI: 10.17805/zpu.2024.3.15

Новые подходы к дизайну шекспировского костюма для кино и сцены (на примере экранизации комедии «Укрощение строптивой»)

О. В. КАЛЬКО

ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С. А. ГЕРАСИМОВА

В статье рассматриваются аспекты эскизирования костюмов персонажей для театральных постановок или экранизаций классики мировой литературы. Обосновывается феномен популярности произведений великого английского драматурга У. Шекспира и актуальность адаптаций его комедий на экране и театральной сцене. Освещаются этапы эскизного проектирования исторических костюмов. Для данной цели проводится анализ модных силуэтов и конструктивно-декоративных форм европейских костюмов эпохи Возрождения, также выделяются особенности итальянского женского костюма на основе исторической модели-аналога. На основании полученных данных необходимо создать мудборд (от англ. mood board), так называемую доску вдохновения, в качестве одного из ключевых этапов эскизного проекта. Предлагаются авторские эскизы костюма главной героини комедии У. Шекспира — технические и в цвете, которые выполнены в современном графическом редакторе — Adobe Illustrator. Освещается процесс преобразования исторических форм одежды в современные модели одежды для кино, театра и других сценических действий.

Ключевые слова: эпоха Возрождения; ренессансная культура; сценический костюм; кинокостюм; образ персонажа; эскизный проект

ВВЕДЕНИЕ

Комедии Шекспира обладают уникальной востребованностью уже на протяжении нескольких столетий. Произведения великого драматурга ставятся на театральных сценах и киноэкранах всего мира. Формирование образов героев пьес в немалой степени обусловлено их костюмами. Целью данной работы является освещение основных этапов эскизного проектирования сценического костюма. Для полного понимания данных процессов необходимо решить ряд задач: ознакомиться с модными тенденциями костюма выбранного периода, проанализировать модель-аналог, определить превалирующий спектр цветовых гамм, проследить принципы формообразования деталей, изучить способы применения современных графических средств для создания эскизов, выполнить авторские эскизы костюмов. Предлагается применить аналитический метод, метод историзма в предпроектной части работы и метод эскизного проектирования для создания авторских эскизов.

Феномен популярности произведений У. Шекспира обусловлен тем, что великий английский драматург показывал комедийные грани жизни своих современников, герои его комедий узнаваемы, их поступки понятны, ситуации смешны. Ряд острых жизненных вопросов подается в гротескном ключе, таким образом раскрываются публике, переосмысливаются ею.

Талантливый режиссер Г. Козинцев не только снял выдающиеся фильмы по пьесам драматурга, но и написал книгу «Наш современник Вильям Шекспир», в которой изложил личный взгляд на его творчество. В данном произведении автор указывает причины актуальности и современности пьес Шекспира. Например, Г. Козинцев писал: «Шекспир нередко говорил то, о чем думали его зрители. Он чувствовал жизненные изменения так же, как это ощущали многие из его современников; только они не могли назвать словами свою тревогу и гнев, а Шекспир смог. Он был поэтом копеечных зрителей, и его творчество возникало не в кружковых спорах, но в неустанном, не знающем отдыха труде народного драматурга и народного актера» (Козинцев, 1962: 25).

А. Аникст, исследователь творчества Шекспира, комедии драматурга характеризует как романтические и немного неземные, фантастические, в частности, о комедии «Сон в летнюю ночь» говорит: «Путь Шекспира от “Комедии ошибок” до “Сна в летнюю ночь” характеризовался все большим отходом от бытовизма и постепенным усилением мотивов, которые мы условно назовем романтическими. “Сон в летнюю ночь” — наиболее романтическая из всех комедий Шекспира». Там же: «В этой комедии великий реалист отдался на волю своего воображения. Он наполнил пьесу вымышленными, фантастическими существами, представил события в таком необычном виде, что у зрителя создается впечатление, похожее на то, какое бывает во время сновидений» (Аникст, 1963: 13).

Расцвет творчества У. Шекспира пришелся на рубеж XVI и XVII вв., т. е. это время угасания «Золотого века» — правления Елизаветы Тюдор (1558–1603) и начала правления нового короля из династии Стюартов — Якова Стюарта (1603–1625). Именно в это время созданы самые известные комедии — «Сон в летнюю ночь», «Два веронца», «Венецианский купец», «Двенадцатая ночь, или Что угодно», «Укрощение строптивой» и многие другие. Излюбленным приемом драматурга в написании комедий является то, что довольно часто действие происходит не в Англии, а в странах Южного региона. Иногда развитие сюжета происходит в несуществующей стране (например, Иллирии из «Двенадцатой ночи»), в которой также угадываются признаки Италии, Греции или Балкан.

Для англичан постановки спектаклей о приключениях чужестранцев имели особое очарование, герои с непривычными именами и их образы подавались на сцене ярко, живо, экспрессивно, что вызывало неизменный отклик публики.

Во времена Шекспира не существовало профессии «художник по костюмам», и довольно часто театральные актеры сами заботились о своем внешнем виде, не задумываясь о формировании особых характеристик своего героя и репрезентации его образа на сцене. В мировом кинематографе уже более ста лет экранизируют произведения английского классика, и первые постановки также не отличались выразительными костюмами, аутентичностью деталей или орнамента. Далее профессия мастера по созданию сценического костюма развивалась и на сегодняшний день достигла апогея и признается важнейшей профессией в кинематографе и театре. Известный исследователь сценического костюма Р. Захаржевская выделяла

костюм в качестве «двигающейся декорации» и отводила ему главенствующую роль (Захаржевская, 1975: 6). «Ведь костюм — это не только образное решение роли, это еще и художественная форма, замысел и осуществление которой зависит целиком от степени талантливости художника и портного» (там же: 13).

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ МОДЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Согласно периодизации истории моды, возможно выделить некоторые особенности костюма знати выбранного периода. Европейский женский костюм XV–XVI вв. характеризуется плотно прилегающим силуэтом в области грудной клетки и талии и значительно расклешенной нижней частью платья. Особенно выделяются форма рукава с пышной головкой и каркасный воротник.

Ренессансный костюм Италии имеет все же ряд узнаваемых особенностей, отличающих его от моды других стран Европы.

Безошибочным маркером итальянского ренессансного костюма можно считать некоторую свободу силуэта костюма по сравнению с испанским или английским. Открыты не только шея и линия декольте, но и верхняя часть спины, приоткрыты плечи, очень пышный рукав придает образу женщины хрупкость и незащищенность. Привлекают внимание головные уборы увеличенного объема, щедро украшенные и из дорогих материалов (Waugh, 2016: 23) (рис. 1).

XVI в. привнесит значительные изменения в силуэтные основы и конструктивно-декоративные формы изделий. Законодательницей моды, которую можно назвать общеевропейской, становится правительница Англии Елизавета I Тюдор. Очень плотный и удлиненный корсаж формирует неестественный силуэт, визуально удлиняется торс и укорачивается нижняя часть фигуры. Пышные округлые формы юбок становятся более громоздкими посредством вхождения в моду фартингейла в форме обруча. Рукава остаются очень пышными в области головки и сужаются к линии запястья. Особая деталь образа — это фантазийные формы воротников, плотных, высоких на металлическом каркасе (Mikhaila, Malcolm, 2017: 13) (рис. 2).

Можно утверждать, что в той или иной мере эти особенности костюма повторяют дамы всех европейских стран XVI в. (Изображения Елизаветы I Тюдор ... : Электронный ресурс).

КОНСТРУКТИВНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОСТЮМА ГЕРОИНИ КОМЕДИИ У. ШЕКСПИРА

Одной из самых востребованных комедий Шекспира становится комедия «Укрощение строптивой», повествующая о сложных семейных отношениях главных героев, что находило понимание раньше и находит живой отклик у зрителя до сих пор.

Рассмотрим подачу образа главной героини комедии «Укрощение строптивой» 1967 г., режиссер Ф. Дзеффирелли. Для создания сценического или кино костюма художником осуществляется фундаментальная работа: предпроектный анализ, подбор и характеристика материалов, создается мудборд проекта, который является современным инструментом для вдохновения художника¹. Далее разрабатываются все этапы эскизного проектирования и выполняется конструктивно-технологическая часть проекта.

Остановимся подробнее на способах создания эскизов, предлагающих костюмные решения главной героини комедии У. Шекспира «Укрощение строптивой». Синьора Катарина отличается взбалмошным характером и очень нетипичным поведением

для благородной дамы XVI в. Катарина сопротивляется воле отца, проявляет неуважение к мужу, презирает младшую сестру, высокомерна с прислугой.

В фильме Ф. Дзеффирелли показаны несколько костюмных образов Катарины — повседневный, праздничный, свадебный, костюм для верховой езды и т. д. Можно утверждать, что костюмы главной героини относятся не ко времени написания комедии, а имеют черты моды XV — начала XVI в., т. е. почти на 50–70 лет ранее времени написания пьесы автором. Режиссер намеренно выбрал костюмы самого значительного и яркого периода расцвета Ренессанса, в качестве источника творчества взяты картины известных мастеров живописи, персонажи на портретах и их костюмы узнаваемы. Орнаменты и цветовая гамма некоторых костюмов почти с фотографической точностью повторяют классические образы эпохи Итальянского Возрождения (рис. 3, 4).

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭСКИЗОВ ДЛЯ КИНО ИЛИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ ПЬЕС ШЕКСПИРА

Вдохновившись ренессансной эстетикой, мы предлагаем создать эскизный проект костюма главной героини в цвете, технический эскиз соответственно кино костюму из экранизации реж. Дзеффирелли. А также предложить костюмы для современного сценического действия или кино, взяв в качестве источника творчества костюм дамы XVI в., переосмыслить силуэтные основы и формообразование деталей старинной одежды.

Одним из современных инструментов дизайнера, художника по костюмам является использование принципа по сбору визуальной информации, реализованной в форме мудборда, так называемой доски вдохновения.

Рис. 1. Понтормо. «Портрет дамы [леди] в красном со щенком»; Витторе Карпаччо. «Читаящая Мадонна»; Тициан. «Красавица»; Рафаэль. «Портрет Иоанны Арагонской»; Лоренцо Лотто. «Таинственный брак Св. Катерины Александрийской с Николо Бонги» (Беренсон, 1953: 121)

Pic. 1. Pontormo. "Portrait of Lady in Red with Puppy"; Vittore Carpaccio. "The Virgin Reading"; Raphael. "Portrait of Joanna of Aragon"; Titian. "La Bella"; Lorenzo Lotto. "Mystical Marriage of St Catherine of Alexandria with Niccolò Bonghi" (Berenson, 1953: 121)

*Рис. 2. Портреты Елизаветы Тюдор XVI в.
Pic. 2. 16th century portraits of Elizabeth Tudor*

Рис. 3. Лоренцо Лотто. «Портрет женщины, вдохновленный Лукрецией», ок. 1533 г.
(Portrait of a Woman... : Электронный ресурс).

Рис. 3. Lorenzo Lotto. "Portrait of a Woman Inspired by Lucretia" circa 1533.

*Рис. 4. Джованни Буси (Карьяни). «Портрет женщины в полосатом платье» 1530–1535 гг.
(Giovanni Busi, gen. Cariani: Электронный ресурс)*

*Pic. 4. Giovanni Busi (Cariani). "Portrait of a Woman in a Striped Dress" 1530–1535
(Giovanni Busi, gen. Cariani: Electronic source)*

В мудборде по созданию сценического или кино костюма должен фигурировать исторический источник творчества, кадры из кинофильмов, предлагается цветовая гамма и другие признаки ренессансной культуры (Покажи мне свою идею ... : Электронный ресурс) (рис. 5).

Важнейшим этапом создания эскизных проектов для кино и театра является прорисовка костюмов на фигуре человека в цвете. Далее на основе творческого эскиза создаются эскизы технические, в которых фигурируют некоторые особенности будущего костюма, не выявленные четко в цветной версии, — способ застегивания, расположение конструктивных линий, пропорциональные соотношения деталей и др. Для костюма Катарины в фильме художником предлагаются дорогие материалы — бархат, атлас зеленого и оранжевого цвета. Авторские эскизы созданы в современном графическом редакторе Adobe Illustrator, одним из преимуществ которого является возможность создавать как эскизы с заливкой необходимым цветом, так и бесцветные версии иллюстрации (Чайкова, 2019: 134) (рис. 6).

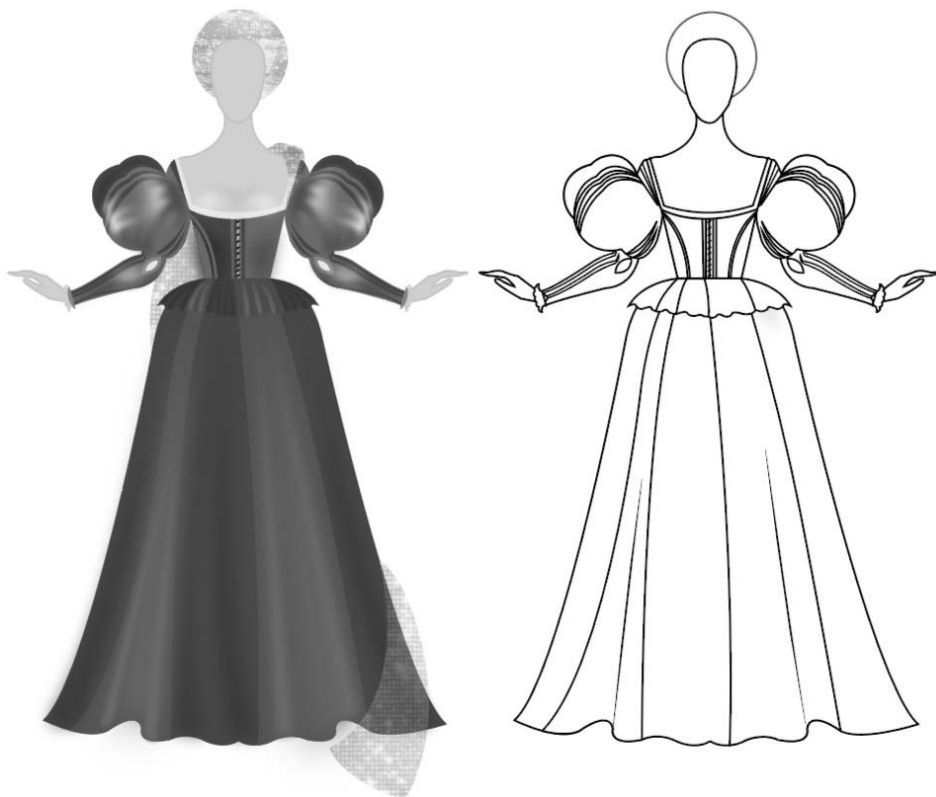
Перед художниками зачастую ставятся задачи по созданию не классического исторического костюма, строго повторяющего портрет, а его переосмысление в современном ключе. Такие костюмы могут быть предназначены для кино в жанре кинокомедий, антиутопий, фильмов-фэнтези, сказок и т. д. В том числе современные костюмы на основе исторических аналогов могут быть предложены для подиумных показов, выставок, конкурсов, рекламной деятельности, модных

Рис. 5. Мудборд для создания эскизного проекта

Pic. 5. Mood board for creating a sketch project

Рис. 6. Творческий и технический эскизы, соответствующие источнику творчества.

Автор эскизов О. В. Калько

Fig. 6. Creative and definition sketches corresponding to the source of creativity.

Authored by O. V. Kalko

фотосессий. В подобные необычные костюмы облачаются игровые персонажи, косплееры², герои мультфильмов, квестов и других тематических мероприятий.

Ф. Пармоном утверждается: «Костюм — особый предмет творческой деятельности художника. Искусство создания костюма, как и всякое другое искусство, требует от создателя мастерства, знаний, фантазии, вкуса, определенных навыков... Создавая костюм как художественный ансамбль, взаимосвязывая, согласовывая элементы композиции в органическое, единое целое, художник по костюму решает также вопрос тонально-цветовых соотношений, сочетаний. Таким образом, художник по костюму — это и скульптор, и живописец, и график» (Пармон, 1997: 5).

Прогрессивные современные формы костюма с включением узнаваемых ренессансных деталей, их цветовых гамм в тканях, головных уборов или украшений — выглядят необычно, притягивают взгляд, вызывают желание повторить подобные приемы.

К элементам, повторяющих модель-аналог, можно отнести: прилегающую силуэтную основу, присущую старинной одежде, пышные формы юбок, округлые детали рукавов, детали со шнуровкой, цвет и качество материала.

Данные особенности костюмов дополняются современными аспектами: юбки укороченной длины, асимметричность деталей костюмов, перчатки и чулки современных форм, высокие разрезы или открытые части тела, фантазийные головные уборы и обувь (рис. 7).

Рис. 7. Современные костюмы современного сценического действия под девизом «Стронтивицы». Автор эскизов О. В. Калько

Pic. 7. Modern costumes of modern stage action under the slogan "The Shrew". Authored by O. A. Kalko

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В качестве вывода необходимо отметить, что для театральной сцены или кино возможно предлагать разнообразные костюмы в зависимости от жанра заявленной постановки. Для исторических постановок и экранизаций лучше придерживаться знаний по истории костюма, отталкиваться от живописных источников, архивных данных. Таким образом, костюмы предлагаются соответственно историческому источнику творчества. Костюм может как полностью повторять источник, так и иметь некоторые изменения. Для экранизации комедий, сюжетов альтернативной истории, фильмов-фэнтези требуются костюмы измененных или осовремененных форм. Такие костюмы могут иметь применение не только в киноиндустрии, но и участвовать в модных показах или фотосессиях. К прогрессивным методам эскизного проектирования можно отнести использование современных графических редакторов.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Мудборд — это «доска настроения, вдохновения» (от англ. mood board), служит для предварительного сбора визуальной информации в процессе создания будущего проекта. Мудборд выполняется в различных техниках и формах. На доске вдохновения могут присут-

ствовать вырезки из журналов, фотографии, слоганы и другая информация, овеещающая зарождение идеи проекта.

² Косплей (м., скл., яп. косупурэ, сокращение от англ. costume play — «костюмированная игра») — перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании в костюмы и передаче характера, пластики тела и мимики персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме и манги. Как правило, это увлечение включает в себя изготовление костюма и элементов атрибутики выбранного персонажа. Имеет некоторую связь с ролевым движением (отличие в том, что косплей не предполагает развития сюжета и характера персонажа, а концентрируется на характерных особенностях, описанных в источнике), а также с исторической реконструкцией (требует детального воссоздания исторического прототипа).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аникст, А. А. (1963) Шекспир (серия «Жизнь замечательных людей»). М. : Молодая гвардия. 615 с.

Беренсон, Б. (1953) Итальянские художники эпохи Возрождения. Лондон : Файдон пресс. 514 с.

Захаржевская, Р. (1975) Костюм для сцены. М. : Советская Россия. 110 с.

Изображения Елизаветы I Тюдор: искусство портрета как искусство политики [Электронный ресурс]. URL: https://www.academia.edu/7614184/Изображения_Елизаветы_I_Тюдор_искусство_портрета_как_искусство_политики (дата обращения: 26.06.2024).

Козинцев, Г. (1962) Наш современник Вильям Шекспир. Л. ; М. : Искусство, 272 с.

Мортимер, Я. (2016) Елизаветинская Англия. Путеводитель путешественника во времени. М. : АСТ. 432 с.

Пармон, Ф. М. (1997) Композиция костюма : учебник для вузов. М. : Легпромиздат. 318 с.

Покажи мне свою идею: составляем дизайн-мудборд [Электронный ресурс]. URL: <https://infogra.ru/design/pokazhi-mne-svoyu-ideyu-sostavlyаем-dizajn-mudbord> (дата обращения: 26.07.2024).

Чайкова, Е. (2019) Adobe Illustrator в дизайне одежды. М. : ИПЦ «Маска». 240 с.

Mikhaila, N., Malcolm, J. (2017) The Tudor Tailor. Reconstructing 16th-century dress. Hollywood : Costume and Fashion Press. 160 с.

Waugh, N. (2016) The Cut of Women's Clothes 1600–1930. New York : Theatre Arts Books. 394 с.

Дата поступления: 27.07.2024

NEW APPROACHES TO THE DESIGN OF SHAKESPEAREAN COSTUME FOR THE CINEMA AND STAGE (EXEMPLIFIED WITH OF THE SCREEN ADAPTATION OF THE COMEDY “THE TAMING OF THE SHREW”)

O. V. KALKO

S. A. GERASIMOV ALL-RUSSIAN STATE UNIVERSITY OF CINEMATOGRAPHY

The article deals with the aspects of character costume design for theatrical productions or screen adaptations of world literature classics. The phenomenon of popularity of the works of the famous English playwright W. Shakespeare and the relevance of adaptations of his comedies on the screen and theater stage are substantiated. The stages of sketch design of historical costumes are highlighted. For this purpose the analysis of fashionable silhouettes and constructive-decorative forms of European Renaissance costumes is carried out; also, the peculiarities of Italian women's costume on the basis of the historical model-analog are highlighted. Based on the obtained data, it is necessary to create a mood board as one of the key stages of the sketch project. The author's sketches of the costume of the main heroine of the comedy by W. Shakespeare are proposed — technical and in color, which are made in a modern graphic editor — Adobe Illustrator. The

process of transformation of historical forms of clothing into modern models of clothing for cinema, theater and other stage actions is covered.

Keywords: Renaissance; Renaissance culture; stage costume; movie costume; character image; sketch project

REFERENCES

Anikst, A. A. (1963) Shekspir (seriia «Zhizn' zamechatel'nykh liudei»). Moscow, Molodaia gvardiia. 615 p.

Berenson, B. (1953) Ital'ianskie khudozhniki epokhi Vozrozhdeniia. London : Faidon press. 514 p.

Zakharzhevskaiia, R. (1975) Kostium dlia stseny. Moscow, Sovetskaia Rossiia. 110 p.

Izobrazheniia Elizavety I Tiudor: iskusstvo portreta kak iskusstvo politiki [online] Available at: [https://www.academia.edu/7614184/Izobrazheniia Elizavety I Tiudor iskusstvo portreta kak iskusstvo politiki](https://www.academia.edu/7614184/Izobrazheniia_Elizavety_I_Tiudor_iskusstvo_portreta_kak_iskusstvo_politiki) (accessed: 26.06.2024).

Kozintsev, G. (1962) Nash sovremennik Vill'iam Shekspir. Leningrad, Moscow : Iskusstvo. 272 p.

Mortimer, Ia. (2016) Elizavetinskaia Angliia. Putevoditel' puteshestvennika vo vremeni. Moscow, AST. 432 s.

Parmon, F. M (1997) Kompozitsiia kostiuma: uchebnik dlia Vuzov. Moscow, Legpromizdat. 318 p.

Pokazhi mne svoiu ideiu: sostavliaem dizajn-mudbord [online] Available at: <https://infogra.ru/design/pokazhi-mne-svoiu-ideyu-sostavlyaem-dizajn-mudbord> (accessed: 26.07.2024).

Chaikova, E. (2019) Adobe Illustrator v dizaine odezhdy. Moscow, Maska. 240 p.

Mikhaila, N., Malcolm, J. (2017) The Tudor Tailor. Reconstructing 16th-century dress. Gollivud : Costume and Fashion Press. 160 p.

Waugh, N. (2016) The Cut of Women's Clothes 1600–1930. New York: Theatre Arts Books. 394 p.

Submission date: 27.07.2024.

Калько Ольга Викторовна — соискатель ученой степени кандидата наук кафедры киноведения Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. Герасимова (ВГИК). Адрес: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, 3. Тел.: + 7 (988) 380-95-63. Эл. адрес: evpatorianka@gmail.com

Kalko Olga Viktorovna, Postgraduate Student, Department of Film Studies, S. A. Gerasimov All-Russian State University of Cinematography (VGIK). Postal address: 3, Wilgelma Pika St., Moscow, Russian Federation, 129226. Tel: + 7 (988) 380-95-63. E-mail: evpatorianka@gmail.com