УДК 7(470.51)

И. А. Сазыкина, М. Ю. Савинова

ТЕХНИКА ГРАФИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ КОСТЮМА

Статья раскрывает изобразительные возможности графических техник в эскизах и проектах при создании сценического образа. В качестве константы выступает женский образ: техники изменяются, а сюжет сохраняется как структура. В статье рассмотрены два вида графических техник: смешанная и компьютерная. Без качественных эскизов не обходится ни один творческий коллектив. Сегодня спросом пользуются эскизы, выполненные и рукотворно, и в компьютерной графике. Сценические костюмы по финно-угорским мотивам актуальны для исполнителей эстрадных и народных песен, профессиональных танцевальных коллективов. Начинающему художнику по костюмам даются пожелания при работе со сценическими костюмами.

Ключевые слова: сценический образ, графические техники, костюм для сцены, национальные мотивы.

Для актера и режиссера самый убедительный вариант обсуждения костюма для выступления – это графическая подача его в эскизе, с образцами тканей, с приколотой фурнитурой, с вариантами вышивок и другой отделкой сценического комплекта. Многие авторы учебных пособий пишут о том, что эмоциональность востребована в графическом дизайне, от него ждут эмоциональной связи с потребителем, той коммуникации, что формирует страстную приверженность товару, услуге, событию. Но никто не отменял мечту художника создавать красоту вокруг себя и сознавать, что она радует окружающих. Только он определяет, в какой манере и в какой технике будет создан эскиз, чтобы профессионально донести свое видение актера в сценическом образе. В качестве основного объекта изучения в данной статье графических приемов и выразительных возможностей техник выбран женский образ. Для создания имиджа актрисе начинающему художнику понадобятся дополнительные знания в области парикмахерского искусства и макияжа; анатомические знания – для построения фигуры на листе бумаги; профессиональные навыки – в понимании пластики лица и тела; движения по сцене, символики жестов. В данной работе рассмотрим два варианта

графической подачи костюма – в вариантах плоскостной эскизной графики и трехмерной компьютерной графики. В связи с этим женский образ для нас как константа становится принципиальным выбором: техники изменяются, а сюжет композиционно сохраняется как структура. Такая методика позволяет наглядно представить графическую подачу, с помощью которой меняется женский образ – в различных материалах и технических приемах, в эскизах и проектах.

Смешанная техника (графическая подача + образцы тканей и материалов)

В этой технике работает большинство студентов, когда педагог предлагает выполнить творческое задание, в котором нужно скомпоновать графическую подачу и различные приемы оформления образцов тканей в композиции листа. Можно наглядно представить, из каких тканей и материалов студент планирует то или иное изделие для будущей коллекции; особенно убедительно смотрятся в композиции листа фрагменты вышивки и высокохудожественной отделки (рис. 1).

С помощью узких лент можно создать красочные переплетения с геометрическими рисунками. Такой прием художественной отделки отлично смотрится и в детских изделиях (рис. 2), и в образцах тканей справа от женских костюмов в эскизной подаче листа (рис. 3, 4).

Какую незаменимую роль в костюме играют иногда художественно оформленные детали, например, с различными приемами переплетения внутренних площадей карманов или воротников, специалисты, как правило, говорят: «Пустячок, а приятно посмотреть».

Методическая цель.

Овладение принципами композиционной организации (графической подачи и художественной отделки) в заданном формате листа. Выявление отношений главного и второстепенного в композиции.

Учебная задача.

1. Коллекция графических работ, сбор необходимых образцов с различными приемами художественной отделки и вышивки (2–3 работы);

2. Организация местоположения эскизов и вышивки на плоскости, выявление доминанты в композиционном пространстве (2–3 работы);

3. Художественное произведение, где главный элемент (женский образ) может находиться в различных зонах пространства, а отделка и вышивка служат лишь дополнением в оформлении листа (2–3 работы).

Компьютерная графика

XXI в., век информационных технологий, диктует свои правила преподавания дизайна в области искусства костюма и текстиля.

Дизайнеры и модельеры по костюмам всего мира при создании коллекций не обходятся сегодня без компьютерных технологий. Программисты разрабатывают все более новые программные технологии в конструировании и моделировании одежды. Применение систем автоматизации проектирования (САПР) на предприятиях швейной промышленности дает огромные преимущества. На российском рынке САПР только развивается, но мировой опыт показывает, что современными средствами автоматизации проектно-конструкторских работ являются не

универсальные графические пакеты, а специализированные конструкторские программы. Компьютерное проектирование открывает конструктору и модельеру возможности быстро воплотить в моделях свои замыслы; при этом специалисты способны самостоятельно синтезировать проектные решения в конкретной предметной области (рис. 5–7).

Разработки выпускной (дипломной) коллекции студенты ведут на предприятиях с хорошей материально-технической базой: современное оборудование, удобная и высокопроизводительная система автоматизированного проектирования (САПР); ткани, материалы и фурнитура соответствуют требованиям нового времени.

В учебном процессе также используются векторная и растровая графики. Основной элемент векторного изображения – геометрический объект или примитив, в качестве которого принимаются такие простые фигуры, как прямоугольник, окружность, эллипс, линия.

Каждому примитиву можно назначить определенные атрибуты (свойства) – толщину и цвет линии, разнообразные цветовые заливки.

Преимущество векторной графики заключается в том, что форма, пространственное положение и цвет объектов описываются с помощью математических формул.

Это обеспечивает сравнительно небольшие размеры файлов изображений, высокое качество трансформации объектов и независимость от разрешения печатающего устройства или монитора. В настоящее время лидерами среди программных пакетов обработки векторной графики можно назвать CorelDraw (версии 10 и более), Adobe Illustrator 7 и 8, программу FreeHand. Компьютерное растровое изображение представляется в виде прямоугольной матрицы, каждая ячейка которой обозначается цветной точкой.

При оцифровке изображения оно делится на такие крошечные ячейки, что глаз человека их не видит и воспринимает все изображение как целое. Чаще всего используются программы AdobePhotoshop.

Учебная задача.

Выполнить на компьютере и распечатать (формат А4) две творческие работы, в двух вариантах: черно-белый и цветной образцы; в программах CorelDraw и AdobePhotoshop.

Сценический костюм по национальным мотивам

Профессор Е. И. Ковычева так охарактеризовала костюм для современного фольклорного коллектива: он является лишь одним из вариантов праздничной национальной одежды [4].

Если говорить о творчестве дизайнера сценического костюма по национальным мотивам, то он тоже обращается к разным источникам: к народному костюму, к живописным полотнам художников, к проектам скульпторов, декоративно-прикладному искусству, к последним достижениям науки и многому другому [5]. Но при этом он помнит, что нельзя, минуя стилизацию, «выносить» этот народный костюм на театральные подмостки, так как на сцене существуют свои правила игры (рис. 8). Можно привести немало примеров, когда российско-советские художники по костюму добивались признания и выходили на мировой уровень с костюмами по национальным мотивам.

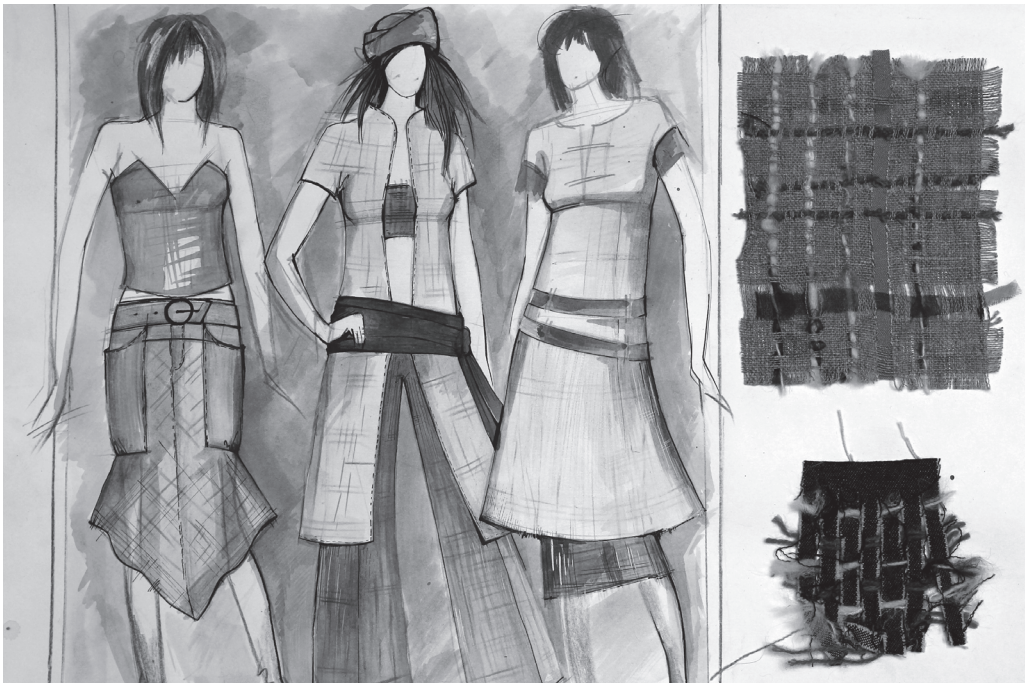


Рис. 1. Зачетная работа студентки 3 курса

Рис. 2. Для детских костюмов студентка 3 курса разработала образцы переплетений, которые дополнят и украсят ассортимент одежды

Рис. 3. В зачетной работе показаны различные переплетения льняных цветных тканей в сочетании с графической подачей костюмов для молодых женщин

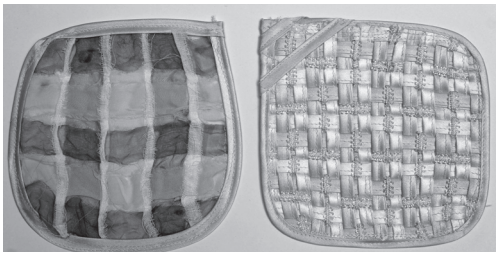


Рис. 4. Варианты переплетения различных материалов в форме карманов

Рис. 5. Работы студентов, созданные в компьютерных программах

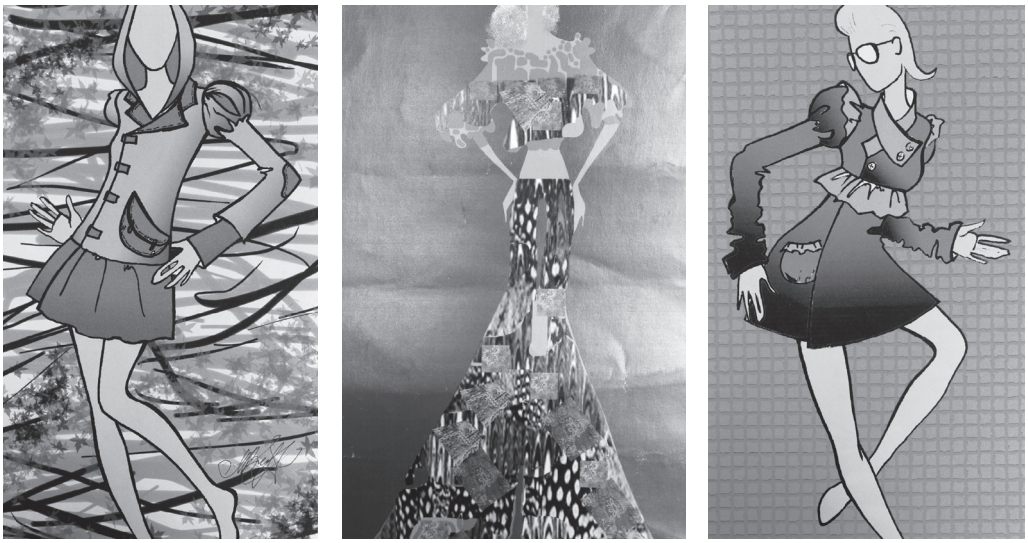
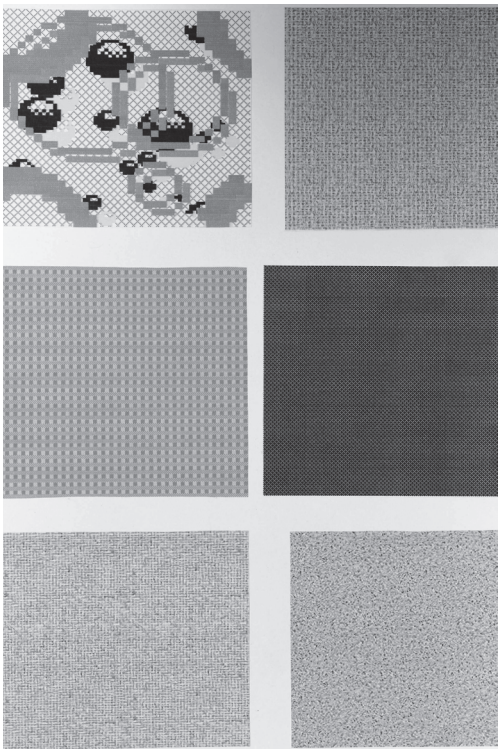


Рис. 6. Проектно-художественный образ костюмов по национальным мотивам



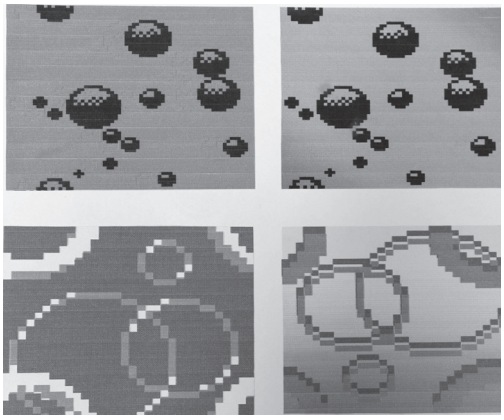


Рис. 7. Работы студентов. Ткани с гладкой поверхностью и рисунком

Рис. 8. Дипломный проект Лианы Трофимовой на тему: «Дизайн-проект сценических костюмов по татарским национальным мотивам»

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Адамчик М.* Дизайн и основы композиции в дизайнерском творчестве и фотографии. М.: Изд-во Харвест, 2010. 192 с.

2. *Солодова Е. А.* Новые модели в системе образования. М.: Книжный дом «Либроком», 2011. 342 с.

3. *Чихольд Я.* Новая типографика. Руководство для современного дизайнера. М.: Изд-во Харвест, 2011. 244 с.

4. *Ковычева Е. И.* Проблемы костюма современного фольклорного коллектива // Ежегодник финно-угорских исследований. 2012. Вып. 4. С. 86–93.

5. *Сазыкина И. А.* Сценический костюм как феномен народного комплекса одежды // Ежегодник финно-угорских исследований. 2012. Вып. 4. С. 94–97

Поступила в редакцию 20.01.2015

I. A. Sazykina, M. Yu. Savinova

Technique of Designing Stage Costumes

The article reveals the visual possibilities of graphic techniques in sketches and projects when creating a stage image. As constant acts a female image: techniques change, but the plot is saved as a structure. The article describes two types of graphic techniques: mixed and computer. None of the creative team does without high-quality sketches. Today man-made sketches and made in computer graphics are demanded. Costumes on national motives are relevant to the pop and folk singers, professional dance companies. Some wishes to beginners are given.

Keywords: scenic image, graphic techniques, costume for the stage, national motives.

Сазыкина Ирина Анатольевна,
доцент,
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»
426034, Россия, г. Ижевск, ул. Университетская, 1
E-mail: ututuparis@qmail.co

Савинова Марина Юрьевна,
преподаватель,
Гимназия № 56
426034, Россия, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 230
E-mail: ututuparis@qmail.co

Sazykina Irina Anatoljevna,
Associate Professor,
The Udmurt State University
426034, Russia, Izhevsk, Universitetskaya St., 1
E-mail: ututuparis@qmail.co

Savinova Marina Yuryevna,
Teacher
Gymnasium № 56
426034, Russia, Izhevsk, Udmurtskaya St., 230
E-mail: ututuparis@qmail.co