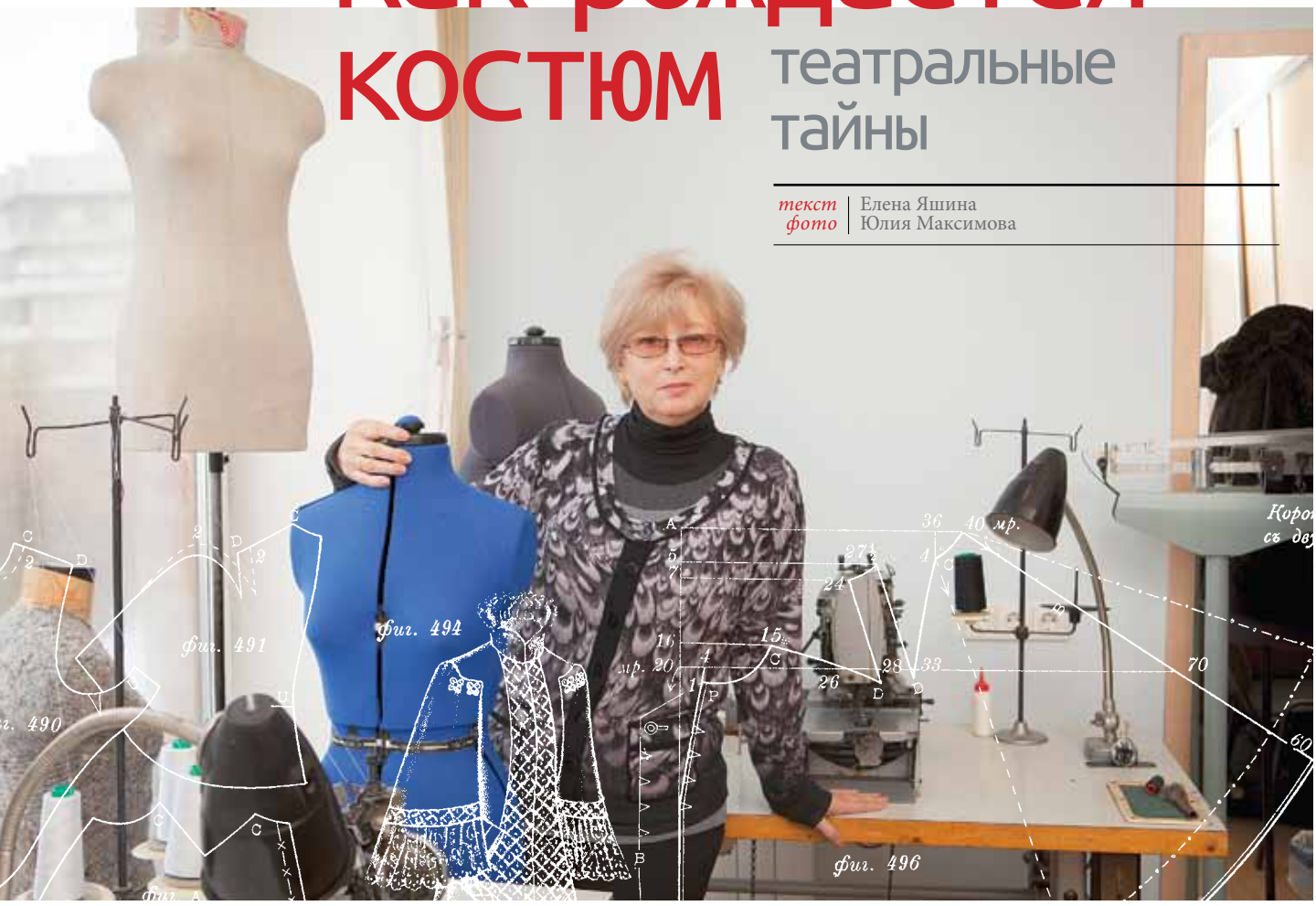
Как рождается костюм

театральные тайны

текст | Елена Яшина
фото | Юлия Максимова



«Театр начинается с вешалки», – категорично утверждал великий реформатор театрального искусства Константин Сергеевич СТАНИСЛАВСКИЙ. Подразумевая, что и артист, и зритель, едва переступив театральный порог, должны отряхнуть с ног прах повседневной суеты и целиком погрузиться в тот волшебный мир, которым и является для каждого зрителя театр с изначальных своих времён.

Магия театра велика и бессмертна. В его арсенале всегда найдётся способ, чтобы мы, как в детстве, поверили в чудеса, искренне сопереживали, плакали, смеялись, восхищались. Сегодня мы немного приоткроем завесу, отделяющую зрителя от таинственного мира кулис, чтобы прикоснуться к самой сердцевине театрального творчества – постановочному процессу. Заглянем в костюмерный цех и узнаем, как создаётся, пожалуй, самое мощное визуальное средство воздействия на зрителя – настоящий театральный костюм. Есть у актёров такая шутливая поговорка – что *«играет не артист, а костюмчик»*. И как в любой шутке, в этой поговорке есть огромная доля правды. Ведь костюм для любого актёра – это не просто «рабочая» одежда, а прежде всего характеристика его персонажа.

Своё значимое место в психологической палитре спектакля костюм занял тоже благодаря Станиславскому. В русском театре в конце XIX века появилась профессия режиссёра, т.е. руководителя, способного управлять всем творческим процессом по созданию спектакля, подчиняя его единой художественной идее. Соавтором режиссёра всегда выступает художник по костюмам. Его задача – одеть героев спектакля так, чтобы каждый костюм сам говорил о своем персонаже, наиболее полно отражая перемены в его психологическом состоянии по мере развития сюжета пьесы.

О том, как рождается костюм, и о творческих буднях своего подразделения **рассказывает начальник костюмерного цеха Самарского театра драмы Татьяна Николаевна АНАНЬЕВА.**

– Безусловно, начинается жизнь костюма с эскиза художника. Но пока эскиз не попал к нам в цех, это лишь идея, замысел. Здесь, в пошиве, он начнёт потихоньку обрастать плотью – расти, развиваться, отсюда уйдёт на сцену. Начало работы над новым спектаклем у нас проходит в тесном сотрудничестве с художником по костюмам. Выбор ткани, цветовое решение, соотношение фактуры, форма, фасон, геометрия кроя – здесь всё имеет значение. Закройщику, художнику и портным очень важно достигнуть полного взаимопонимания друг с другом. «Долгая и счастливая» жизнь костюма напрямую зависит от качества выполненной на этом этапе работы. Обязательно нужно понимать, как выглядела реальная одежда того времени и страны, где происходит действие пьесы. И хоть театр, как любое искусство, является условным и не требует документальной точности, задачи у постановщиков могут быть разные. В репертуаре нашего театра есть уникальный спектакль «Дон Жуан» с исторически подлинными костюмами (режиссёр Вячеслав ГВОЗДКОВ, художник-сценограф Александр ОРЛОВ, художник по костюмам Ирина ЧЕРЕДНИКОВА). Под руководством Ирины нами был воспроизведён крой европейской одежды XVI века. Это была нелёгкая, но очень интересная и увлекательная работа! С Ириной ЧЕРЕДНИКОВОЙ мы с удовольствием работали и над спектаклями «Лес», «Варвары» и «Ромео и Джульетта». Ещё мне очень нравится сотрудничать с прибалтийской постановочной группой («Леди Макбет», «Шут Балакирев» – режиссёр Альгирдас ЛАТЕНАС, художник-сценограф Гинтарас МАКАРЯВИЧУС, художник по костюмам Сандра СТРАУКАЙТЕ). Всем их спектаклям присущ свой собственный, яркий и оригинальный стиль.

Вместе с первыми примерками новых костюмов на наших артистов начинается второй этап работы. Теперь очень много внимания уделяется «рабочим качествам» костюмов.

– Актёров своих мы очень любим, – признаётся Татьяна Николаевна, – и всегда стараемся учитывать все их пожелания, сделать всё так, чтобы им было удобно и комфортно работать в этом костюме. Ведь артист в театре – главный человек. Это нисколько не умаляет значение всех других театральных служб, любой спектакль рождается совместными усилиями людей многих профессий! На этом этапе изначальные задачи, поставленные художником, усложняются или меняются вовсе. У нас очень жёсткий график выпуска – готовый костюм каждый артист должен «проверить» на сцене перед премьерой. За две недели до премьеры, как правило, костюм уже полностью готов и покидает пошив. За тот срок, что мы работаем над спектаклем, мы успеваем привязаться к нашим костюмам, как к людям. Для нас они живые. Столько труда, стараний и энергетики вложено в каждый, что с ними искренне жаль расставаться. Наверное, похожее чувство испытывают учителя, провожая выросших учеников. Но расслабляться и грустить рано, творческий процесс ещё не окончен! Бывает, что в самую последнюю минуту сам режиссёр что-нибудь придумывает, и приходится воплощать его задумку буквально «на ходу», так было у нас во время выпуска спектакля «Пули над Бродвеем». *«Я подумал: не может она умереть в этом платье»*, – решил накануне премьеры наш итальянский режиссёр Паоло Эмилио ЛАНДИ, и через несколько часов у Натальи ИОНОВОЙ,

Новѣйшая Практическая и Упрощенная
МЕТОДА
КРОЙКИ ПЛАТЬЕВЪ И ДРУГИХЪ НАРЯДОВЪ
ДАМСКИХЪ и ДѢТСКИХЪ
22-ое ИЗДАНІЕ
вновь обработанное спеціалистомъ
КСАВЕРІЕМЪ ГЛОДЗИНСКИМЪ
ПОЧЕТНЫМЪ ЧЛЕНОМЪ ВАРШАВСКАГО ЦЕХА ПОРТНЫХЪ
награжденнымъ на выставкахъ медалями за прекрасную обработку руководствъ
къ кройкѣ дамскихъ нарядовъ и бѣлья за образцовое веденіе школъ кройки.
Паспорты изобрѣтенія: Парижъ, Брюссель и др. столицы.
ИЗДАНІЕ АВТОРА
ВАРШАВА
1904.

исполнительницы роли Оливии, появился другой костюм на финальную сцену. Платье «сочиняли» несколько минут, на манекене, из остатков шёлка цвета спелой вишни. Экспромт получился очень эффектным, и Паоло был чрезвычайно доволен. А иной раз, наоборот, приходится брать инициативу на себя, переубеждать художника или режиссёра.

«Играющие» костюмы переселяются в костюмерную. Костюмеры – это те люди, которые не только ухаживают за театральными костюмами, но и работают с артистами на сцене во время спектакля. Зрителю остаётся только удивляться, когда актёр или актриса, исчезнув на минуту в кулисе, появляется в другом наряде. Такое переодевание называется «быстрым» и подготавливается за сценой специально. Закулисье хранит много своих маленьких и больших профессиональных тайн, которые всегда помогают нам удивлять и радовать зрителя. И хотя работать в театре очень интересно, Его Величество Театр требует от человека полной самоотдачи и бескорыстной, самозабвенной любви. Полюбив его однажды, расстаться с ним

Они никогда не выходят на поклон, но их труд, мастерство и талант достойны самых настоящих оваций...

уже невозможно, утверждает Татьяна Николаевна. Сама она отработала в самарской драме 25 лет, последние семь из них начальником цеха. Под её руководством работают люди, которые не один десяток лет отдали любимому театру и продолжают трудиться здесь и сейчас. Это костюмеры Кадрия Изатулловна МИНИКАЕВА – её стаж работы в театре 30 лет – и Людмила Викторовна ШИРЯЕВА (22 года стажа), сотрудники пошива Наталия Викторовна САВЛУК (25 лет), Татьяна Юрьевна ВАНИНА (20 лет), Вера Васильевна ЗАМАРИНА (12 лет).

– Мы всегда с благодарностью вспоминаем своих наставников, ветеранов нашего цеха, нынешних пенсионеров. Это Наталья Борисовна ФРОЛОВА, закройщик мужского костюма, она отработала 37 лет в этих стенах, и, конечно же, прежний начальник цеха, заслуженный работник культуры РФ Наталья Николаевна КАЛИНИНА. Совсем молоденькой девочкой пришла она работать в театр швеёй, в 25 лет возглавила цех и оставалась его руководителем до выхода на пенсию. Наталья Николаевна до сих пор остаётся для нас примером профессионализма и преданности делу – её стаж службы в театре 42 года! Все нынешние мастера, кто сейчас трудится в нашем цехе, – это её ученицы. В театре стараются сохранять память о мастерах, что служили здесь ещё в начале прошлого века. Старожилы нашего цеха тоже вспоминают легендарного Семёна Поликарповича, закройщика мужского костюма. Будучи уже глубоким стариком, он аккуратно ходил каждый день на службу, надевал тапочки, нарукавники, завязывал фартук и начинал кроить, приговаривая: «*Мальчонки всё сносят!*». Мы до сих пор пользуемся его выкройками, они универсальны, несмотря на то что изменились и материалы, и техника кроя. Ко всем раритетным материалам относимся очень трепетно, по возможности всё собираем в архив, знаем: когда-нибудь обязательно пригодится. Несколько лет назад совершенно случайно на «блошином» рынке в Париже я нашла антикварный альбом с выкройками на русском языке, изданный в 1904 году в Варшаве. О том, чтобы не купить такое чудо, не могло быть и речи. Начало XX века, настоящий модерн! Костюмы, максимально приближенные к этому стилю, представлены у нас в спектакле «Секс-комеди в летнюю ночь». Совсем недавно состоялась премьера спектакля «Шут Балакирев», костюмы там необычные, с секретами. Очень хотелось бы знать, понравились ли они нашим зрителям…

Вот так от премьеры к премьере идёт своим чередом работа «людей за занавесом». Они никогда не выходят на поклон, но их труд, мастерство и талант достойны самых настоящих оваций.