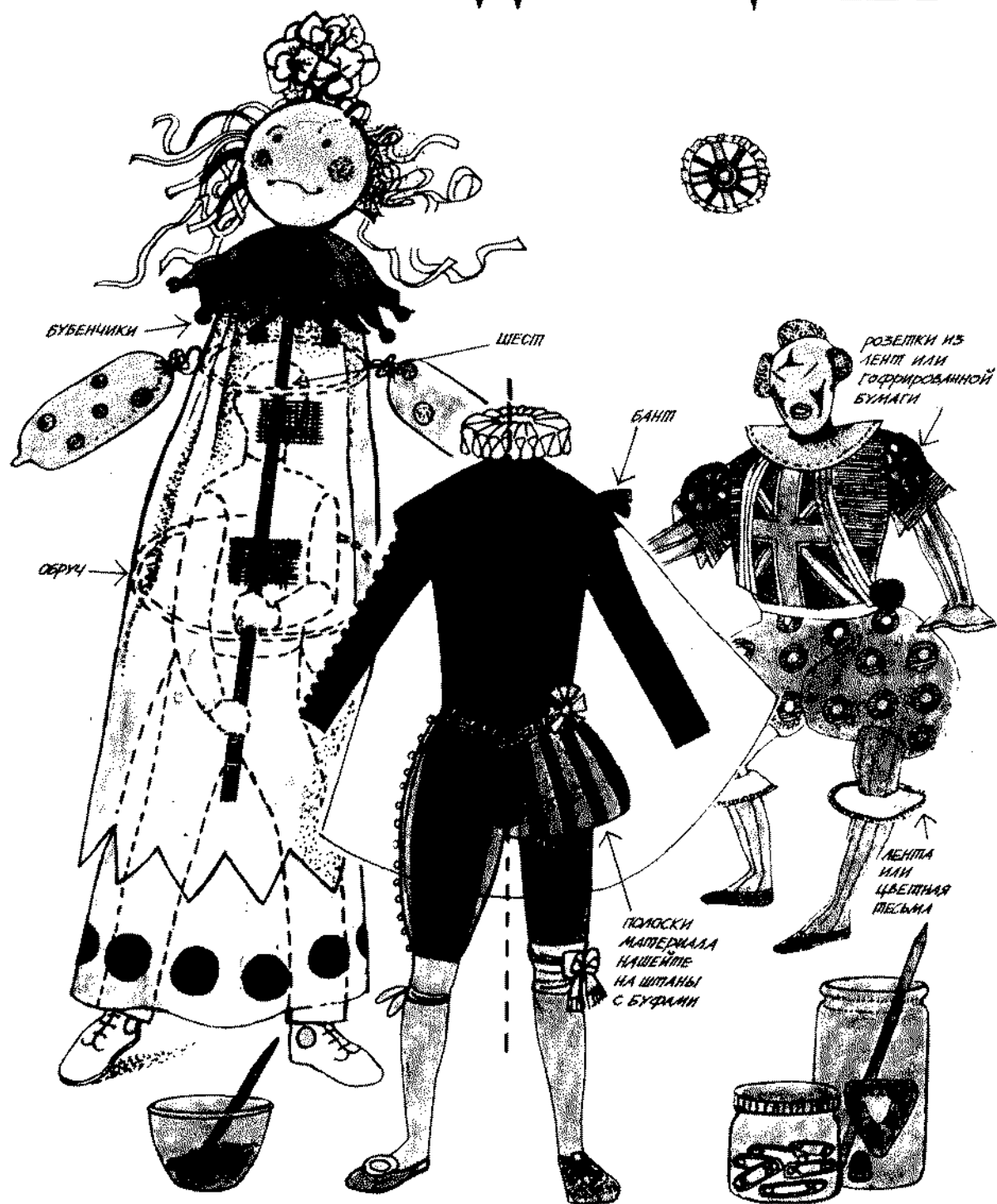
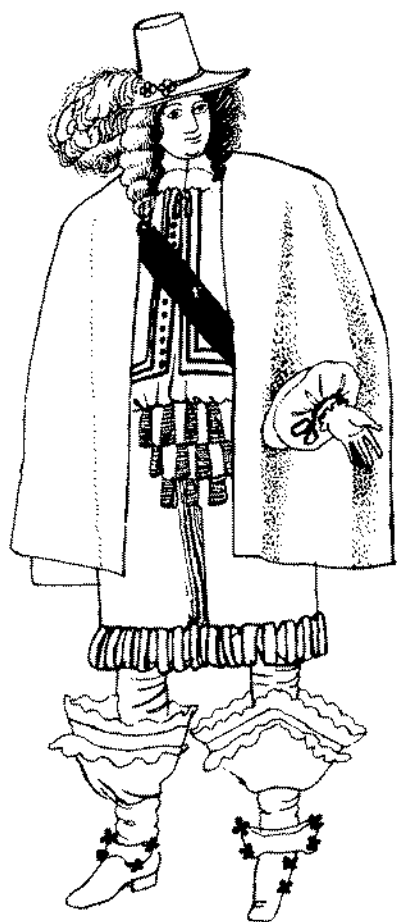

ШЕЙЛА ДЖЕКСОН

КОСТЮМ ДЛЯ СЦЕНЫ

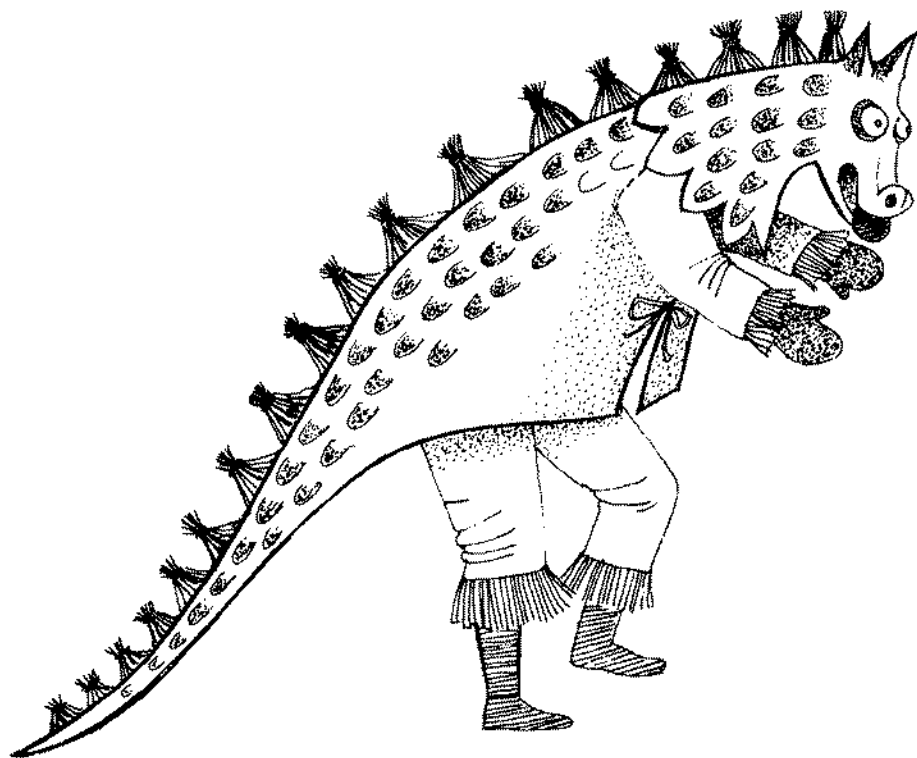
Костюм для сцены

Sheila Jackson

Costumes for the Stage

*A complete handbook for
every kind of play*

The Herbert Press

Шейла Джексон

Костюм для сцены

*Пособие по изготовлению
театрального костюма*

Москва «Искусство» 1984

Книга предназначена для тех, кто, располагая ограниченными средствами, должен подготовить костюмы для постановок пьес.

Шейла Джексон возглавляет отдел костюмов программ Лондонского телевидения, идущих в субботние и воскресные дни. В прошлом учительница, она хорошо представляет себе те проблемы, с которыми может столкнуться художник по костюмам, вынужденный работать быстро и без дорогих материалов.

Книга начинается страницами, иллюстрирующими основные формы костюмов. Автор дает практические советы по созданию костюмов для различного типа пьес, а также рисунки, схемы и выкройки, которые можно при этом использовать. В книге имеются разделы, посвященные костюмам Древней Греции, средневековых мистериалей и мистерий, костюмам героев пьес В. Шекспира, пьес XVII—XVIII веков, костюмам викторианской эпохи и короля Эдуарда, двадцатых, тридцатых годов нашего века и современным.

В каждом разделе дается описание деталей мужской и женской одежды (шляпы, воротники, обувь, украшения и т. п.), а также простые способы, с помощью которых можно воспроизвести стиль одежды данного периода. Специальные разделы отведены костюмам для пантомим, мюзиклов и школьных маскарадов, даются советы, как с помощью толщинок изменить фигуру актера, правила снятия мерок и примерки, приводятся способы изготовления масок, корон и украшений, даются рецепты окраски тканей.

Свыше семисот рисунков, цветные иллюстрации и доступный текст делают эту книгу хорошим пособием для тех, кто занимается изготовлением сценических костюмов.

Оглавление

Введение 6

- 1 • Организация рабочего места и его оснащение 7
- 2 • Снятие мерок, изготовление выкроек и примерка 10
- 3 • Изменение силуэта костюма по эпохам 13
- 4 • Греческая драма 21
- 5 • Средневековый костюм. Миракли и мистерии 28
- 6 • В. Шекспир и XVI век 38
- 7 • XVII век 44
- 8 • XVIII век 50
- 9 • XIX век 56
- 10 • От 1895 года до начала первой мировой войны 69
- 11 • Двадцатые и тридцатые годы 78
- 12 • Костюм вчера и сегодня 85
- 13 • Нижнее и ночное белье 87
- 14 • Стилизация 91
- 15 • Размышления о цвете 93
- 16 • Ткани гладкокрашенные и с набивным рисунком 98
- 17 • Некоторые простые способы изготовления аксессуаров 112
- 18 • Мюзиклы и пантомимы 121
- 19 • Карнавальные шествия и маскарады 129
- 20 • Специально для школ 136
- 21 • Занавес! 143

Введение

Цель данной книги — познакомить читателя с максимально простыми способами изготовления как эскизов костюмов, так и самих костюмов. В ней рассказывается только о тех методах, которые окажутся в пределах возможностей любителей, людей, по роду своей деятельности связанных с живописью или ремеслами, не относящимися к сцене. Книгой можно пользоваться как руководством, кроме того, автор надеется, что она подтолкнет фантазию художников при создании эскизов костюмов, будет способствовать развитию их находчивости и изобретательности.

Изображенные на рисунках модели костюмов намеренно выбраны самые простые, чтобы их выполнение оказалось по плечу каждому любителю, обладающему хотя бы некоторыми способностями в этой области. Приводимые модели иногда более сложных костюмов призваны лишь помочь понять общий стиль эпохи. Этим объясняется и некоторая неполнота описания кроя. Если по пьесе требуется, к примеру, вечерний туалет мужчины XIX века, принятая в тот или иной период форменная одежда или доспехи, благоразумнее взять эти вещи напрокат. Значительно упрощается дело и тогда, когда актер для создания необходимой прически может отрастить волосы, подстричься или соответствующим образом причесаться. В противном случае лучше всего взять парики напрокат.

Рисунки приводятся для того, чтобы дать более полное представление о костюме. Ведь книги по истории костюма на полках местных библиотек не всегда могут удовлетворить интересы любителей. Превосходным справочным материалом как с точки зрения моды, так и одежды, соответствующей положению в обществе, могут служить старые периодические издания и журналы. Необходимые сведения проще всего, конечно, приобрести в музеях, но нередко интересные детали можно обнаружить на циферблате часов (например, фигурки светских дам XVIII века), а на старинных чашках — участников пикировок. Средневековые скульптуры являются хорошим источником сведений о головных уборах. Книжки и журналы по географии помимо основной информации могут подсказать и сведения по истории. Следует собирать старые открытки, семейные фотографии, вырезать иллюстрации из газет и журналов. Изобразительный материал должен быть всегда под рукой. Иногда несколько открыток, прикрепленных булавкой на видном месте, особенно если их время от времени заменять, могут принести больше пользы, чем часы, проведенные в музее.

Трудно дать совет, как лучше хранить справочный материал. По всей вероятности, коробки с четкими этикетками являются самым универсальным методом.

После того как вы обсудите идеи эскизов костюмов с режиссером-постановщиком и актерами, соберите своих помощников, проглядите имеющиеся у вас материалы, прикиньте свои материальные возможности и приступайте к работе. Художнику по костюмам необходимы помощники, умеющие шить, кроить и примерять, красить и разрисовывать ткани, красиво отделывать вещи, понадобятся искусные изготовители шляп, корон, драгоценностей и украшений.

И последний немаловажный совет: начинайте всю работу заблаговременно. Неумелое распределение времени и паника, неизбежно возникающая в последнюю минуту, как правило, обходятся довольно дорого. Точное начало работы, тщательное обдумывание всех деталей сэкономят средства, силы и помогут сохранить хорошее настроение к моменту выпуска спектакля.

1. Организация рабочего места и его оснащение

Прежде чем начать моделирование и изготовление костюмов для представления, полезно организовать свое рабочее место таким образом, чтобы «чистая» часть работы находилась отдельно от красок и клея и чтобы все оборудование оказывалось под рукой.

1. РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ «ЧИСТОЙ» РАБОТЫ (МОДЕЛИРОВАНИЕ, РАСКРОЙ ТКАНИ, ШИТЬЕ, ПРИМЕРКА, ГЛАЖЕНИЕ)

Оборудование: стол для раскройки тканей с удобными по высоте стульями; швейная машинка, на которой можно сшивать все типы тканей; утюг и гладильная доска; регулируемый свет, манекен, предпочтительно небольшого размера, который при необходимости можно подбить до нужного размера (см. табл. I); болванка для шляп или других головных уборов и декоративных париков; измерительная линейка, сантиметр, булавки, иголки, ножницы, специальные ножницы для вырезания отверстий, зубчиков; нитки для шитья, их лучше хранить в жестяной коробке или в стеклянной банке для удобства выбора; мелки и мягкий карандаш; плотная бумага или газеты для выкроек; набор ленточек, тесьмы, молний, крючков и петель, запонок, пуговиц и т. д. в маркированных коробках; картонные коробки — большие для хранения тканей и маленькие для отделок и украшений.

2. РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ «ГРЯЗНОЙ» РАБОТЫ (РАСКРАШИВАНИЕ, СКЛЕЙКА, КОВКА И Т. Д.)

Прежде всего понадобится крепкий устойчивый стол, кроме того желательно иметь раковину с водопроводным краном, газовую горелку или электроплитку.

Оборудование: цинковая ванночка или ведро для окраски; чайник и старая сковорода; ножницы, щипцы, ножовка, крупная терка (для «оживления» костюма), сапожный нож и лезвия, ручная дрель, дырокол, линейка; пластмассовые банки, коробки и другие емкости; кисти для красок и клея; полиэтиленовые мешки различных размеров; старые газеты; специальная машинка, скрепляющая поверхности металлическими скрепками («пистолет»), защитный экран, необходимый при разбрызгивании краски пульверизатором, и т. д. На удобной полке в бутылках и коробках с этикетками должен храниться скипидар или его заменитель, денатурированный спирт, шеллак, красители; клейкая бумажная лента, изоляционная лента; клей, оцинкованная и каркасная проволока; толстые суконные нитки и иголки.

Могут пригодиться пластмассовые контейнеры любого размера и формы, старые губки, картонки из-под яиц (их не следует выбрасывать), рифленый картон, картонные трубки, веревки и бечевки, куски дерева и древесно-стружечных плит, бисер, пуговицы, пряжки и пояса, пробки, бутылочные крышки, вата. Старайтесь предусматривать возможность использования различных обрезков и отходов.

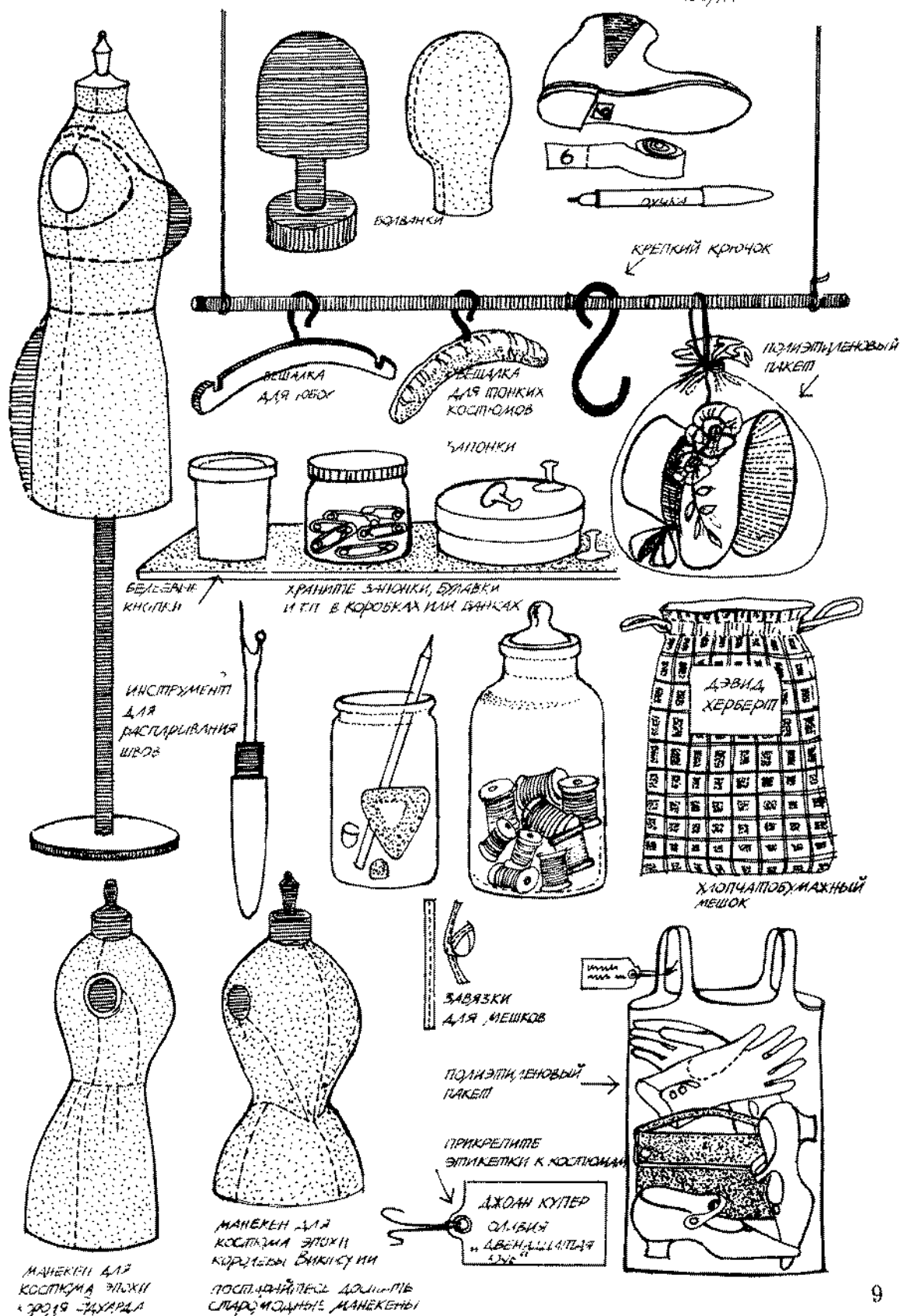
Соберите составные части основного гардероба. В дорожных корзинах, чемоданах или больших коробках и ящиках можно хранить старые трико, свитера, блузки и рубашки, пижамные брюки, купальные костюмы и плавки, бикини, колготки и носки, фетровые и соломенные шляпы. В отдельной коробке следует хранить обувь. Соберите старые ненужные меха и меховые пальто для отделки, старые простыни, одеяла, занавески, покрывала и т. д. — они пригодятся для вставок.

Сложите в полиэтиленовые мешки старую одежду, которая может пригодиться для «характерных» костюмов или для воспроизведения лохмотьев. Не выбрасывайте старые оправы для очков и дешевые украшения. Если есть место для перекладины, воспользуйтесь этим — на нее можно вешать костюмы, оставшиеся от предыдущих постановок, накинув на них старую простыню; они сохранятся в достаточно чистом виде.

ПРИБРЕТЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА

Покупки окажутся рациональными и экономичными только в том случае, если у вас есть точное представление о том, какие вещи вам понадобятся или вы сумеете конкретно сформулировать для себя их назначение. Обойдите ближайшие магазины и ознакомьтесь с их специализацией. Потренируйтесь в умении предугадать возможности необычных предметов и материалов, прикиньте, как их можно использовать в будущем. Учтите в своих интересах магазины с товарами по сниженным ценам.

Если у вас набралось большое количество тканей, заведите папку с вкладными листами и прикрепите к ним булавками образцы тканей с указанием метража, чтобы сразу было понятно, что имеется в наличии.

2 . Снятие мерок, изготовление выкроек и примерка

Ведите тетрадь или картотеку с размерами всех, кто принимает участие в постановке. Вот какие мерки понадобятся при изготовлении выкройки.

Для женщин: окружность груди, талии, бедер, шеи, запястья; рост (длина от 7-го шейного позвонка до пола), длина спины до талии, длина изделия, длина плеча, рукава, длина переда через выступающую точку груди до талии.

Для мужчин: окружность груди, талии, шеи (размер воротничка), бедер, рост (от 7-го шейного позвонка до пола), длина пиджака, ширина спины, длина плеча, рукава, длина брюк по боку и шагу, для мантий — длина от талии до пола.

Мерки удобнее снимать вдвоем: один меряет сантиметром, другой записывает. Следите, чтобы человек, с которого снимают мерки, стоял прямо, и не затягивайте сантиметровую ленту. Снимая мерки с крупного и легкоранимого человека, будьте тактичны и не произносите размеры вслух при посторонних. Не забудьте уточнить размер обуви. Подъем и окружность голени необходимо знать при подборе сапог, чтобы их нетрудно было надевать.

При изготовлении шляп и париков нужны следующие три размера: окружность головы, расстояние от уха до уха через темя и расстояние от лба до конца черепа.

В этой книге рисунки выкроек нанесены на бумагу в клеточку в масштабе 1:8 (то есть сторона каждого маленького квадрата соответствует 5 см большой выкройки) и рассчитаны на человека среднего роста. Основу выкройки можно всегда использовать для пошива различной одежды, изменив горловину, форму рукава, длину и т. д. (Обратите внимание на сокращения: с. с. — середина спины, с. п. — середина переда; д. б. — двубортный.) Рисунки выкроек некоторых моделей выполнены не в масштабе, они только показывают силуэт. Невозможно указать необходимый расход материала, так как ткань может быть различной ширины. Наиболее экономичное расположение выкройки на материале тоже зависит от ширины ткани.

При изготовлении выкройки следует брать размеры от середины переда и середины спины чертежей, данных в книге. Эти размеры наносят на плотную бумагу, из которой будет вырезаться выкройка, подгоняя их к нужным размерам исполнителя. Расстелите ткань на большом столе и приколите выкройку булавками. Середина спины и переда должна оказаться на изгибе по долевой, оставьте около 2,5 см на припуск на швы и заделку швов. Раскроите ткань большими острыми ножницами и отметьте вытачки и отверстия портняжным мелком. Храните выкройки в больших конвертах с четкими ярлыками — это пригодится для дальнейшего их использования, сделайте рисунок на конверте и напишите рост и объем груди.

Намного легче проводить примерку, если одежда сшита, а не сметана. Но сшивать вещь следует крупными стежками, чтобы ее было легко распороть. Для распарывания имеется специальный инструмент (см. рис. на табл. I), который очень ускоряет работу. Оставьте небольшие

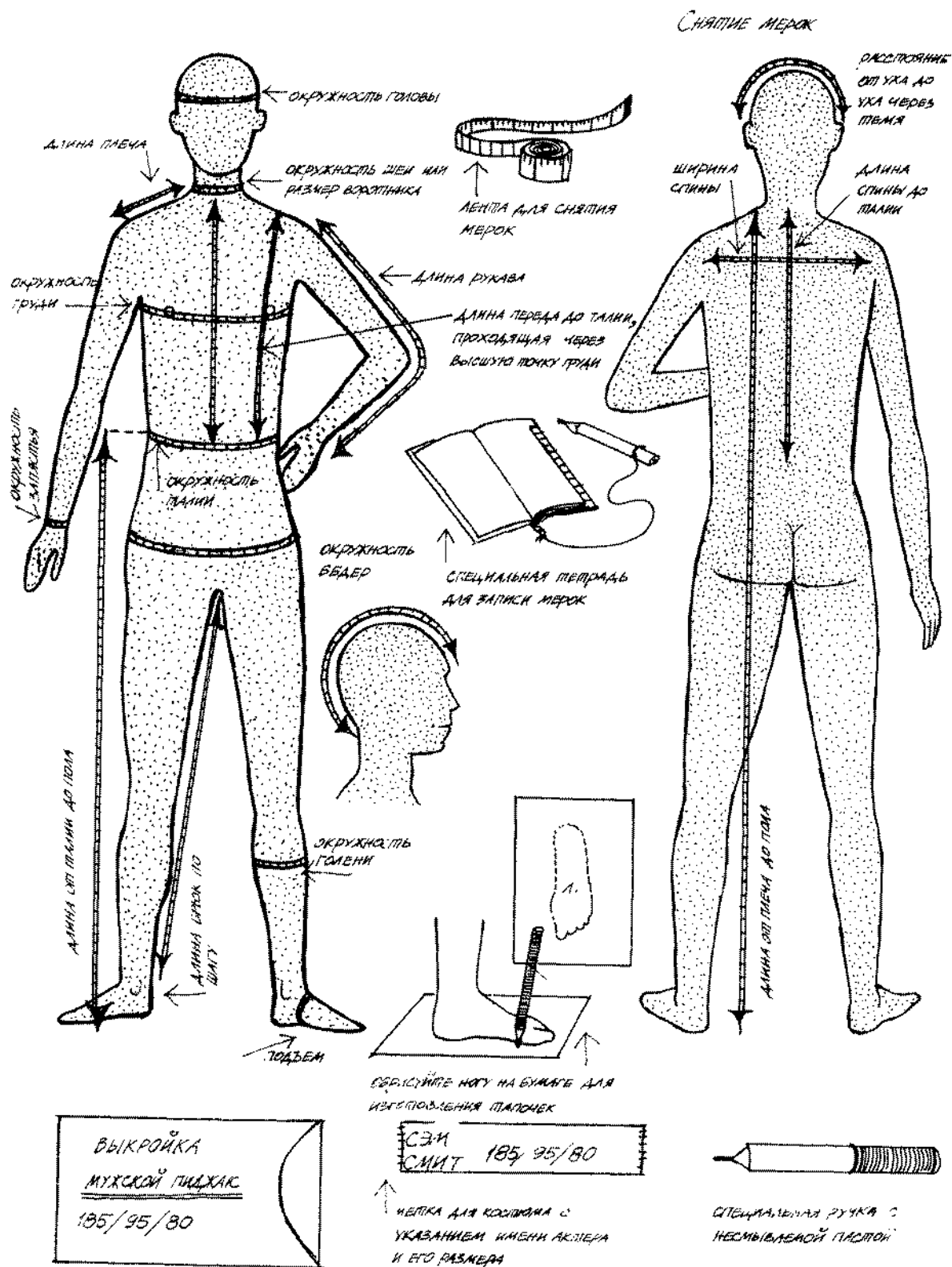
припуски на швы, но не слишком маленькие — они затрудняют подгонку, и не слишком большие — они мешают примерке. Не забудьте расположить выкройку по долевой нитке ткани, иначе одежда будет неправильно сидеть. Легче подгонять одежду отрезную по талии. Всегда оставляйте большую подпушку, тогда костюм можно в будущем надеть на более высокого человека. Пришейте именную метку, а также метку с размером, чтобы при необходимости подогнать костюм на другого исполнителя.

ТУЧНЫЕ ПЕРСОНАЖИ

Актерам, играющим персонажей от просто полных до тучных типа Фальстафа, понадобится ватная толщинка для придания фигуре необходимой пышности. Небольшое увеличение размера исполнительницы можно достичь, подложив подушечки в лиф или в пояс-трусы и пришив их несколькими стежками. Лучше всего такую подбивку сделать из дакрона или поролона — она легкая, не сминается и легко стирается. Для создания впечатления обвисшей груди используют мешочки из мягкой ткани, наполненные крупой. Такие мешочки крепят к бюстгальтеру. Объемные подбивки для женщин и все типы подбивок для мужчин следует крепить на трико; чтобы создать у актера впечатление килеобразной груди, под камзол подкладывают толщину (см. рис. на табл. XXI).

Создания нужной формы достигают постепенно, пришивая слой за слоем толщинки там, где это необходимо. Трудно добиться толстых рук и ног, чтобы они выглядели убедительно, поэтому, старайтесь закрыть их рукавами, брюками или сапогами. Помните, что худое лицо и шею заменить нельзя, они будут вызывать ощущение нелепости при огромном теле.

Разумеется, раскрой ткани и примерку производят после того, как будет закончена подбивка.

3 • Изменение силуэта костюма по эпохам

При моделировании костюмов наибольшее значение имеют форма и цвет. Вопрос цвета решить довольно легко с помощью красок. Сложнее дело обстоит с формой. Костюмы неудачной формы выглядят просто и грубо. Чтобы избежать этого, необходимо находить эффектные, но уместные детали и вводить их в модель.

В данной главе дается краткое описание изменения силуэта одежды разных эпох. Не следует, однако, думать, что форма костюма имеет значение только в исторической одежде, она также важна при моделировании костюма лошади в комедии или современного костюма космонавта.

На рисунках книги изображены женские и мужские костюмы начиная от раннего средневековья до тридцатых годов нынешнего века. Мы постарались подобрать такие модели, по которым наиболее легко проследить изменения стиля одежды. Переходные модели, часто очень интересные, мы вынуждены были опустить.

Костюм любой эпохи — произведение искусства, ибо человек всегда мыслит себя как некий художественный образ, отвечающий его эстетике. На изменение силуэта костюма влияют социальная структура общества, наличие и появление новых тканей, стремление человека к переменам, что и рождает моду, и т. д. В древние века мода и соответственно костюм менялись очень медленно; позже этот процесс значительно ускорился, а в настоящее время мода меняется почти ежегодно.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Раннее средневековое платье просто, легко ниспадает до земли от линии груди, подчеркивая полные бедра. Первые изображения Адама и Евы показывают женские формы, модные в то время: маленькая грудь, большой живот и тонкие руки. Средневековая одежда должна это подчеркивать. Обувь — без каблука, на голове — простая мантилья (покрывало), закрывающая щеки, подбородок и шею, волос совсем не видно. Постепенный переход к позднему средневековому костюму по-прежнему характеризуется подчеркнуто маленькой грудью, платья неотрезные по талии, талия завышена, подхватывается поясом, собирающим крупные складки. Рукава расширились и приобрели форму колокола. Головной убор не изменился, но теперь его носят на «рожках» (см. рис. d на табл. XVI).

Женский силуэт эпохи Тюдоров¹ стал более квадратным. Лиф платья жесткий, талия слегка завышена, низ рукавов колоколообразной формы отвернут и образует тяжелую манжету. Верхнее платье может быть с разрезом спереди, квадратный вырез горловины подчеркивает массивность фигуры.

¹ Тюдоры — королевская династия в Англии в 1485—1603 гг. (Примеч. ред.)

Силуэт женщины эпохи королевы Елизаветы¹ гиперболизирован с помощью подбивки: лиф платья жесткий и теперь уже удлинённый, тонкую талию подчеркивает широкая юбка, лицо обрамляет круглый плюёный² жесткий воротник (см. рис. на табл. XXI).

На смену этой жесткости линий приходит более мягкий, округлый силуэт. Мягким становится воротник, теряет жесткость юбка, на смену длинной плиссированной баске приходят фестоны, опять поднимается линия талии. Эта мягкость линий сохраняется в течение периода Реставрации (1814—1830), только талия вновь опускается на место.

Искусственность в моде XVIII века приводит к дальнейшим гиперболизациям форм. Появляется длинный затянутый корсет юбки с кринолином по бокам, причем чем более громоздким получается туалет, тем он считается моднее. Многие платья выполнены в пасторальном духе — высокосветским дамам нравится представлять себя в образе пастушек. К середине XVIII века подчеркнутая пышность переместилась с боков назад, а маленький чепчик из муслина превратился в большой чепец, покрывающий парик с высокой прической. К концу века линия талии находится под грудью, силуэт становится длинным и узким, напоминающим древнегреческий. Приобретает популярность тонкая ткань, импортируемая из Индии.

Чопорность — отличительная черта долгой викторианской эпохи — нашла свое отражение в юбке-колоколе (1840), тонюсенькой талии, туго затянутой в корсет. К восьмидесятым годам XIX века кокетливость в женской одежде сменилась чопорной строгостью и суровостью, при этом юбки стали с турнюрами. В 1900-х годах талии оставались тонкими, но в юбках появились клинья, что облегчало движение, рукава раздулись до формы окорока (жиго), укрупнились шляпы. К 1910 году и шляпы и прически стали огромными, в моду вошли фигуры с хорошо развитыми формами, а очень узкая вокруг колен юбка уравнивала верхнюю часть силуэта.

Война 1914—1918 годов дала женщинам некоторую эмансипацию, что отразилось и на одежде. К 1920 году корсет уже не является обязательной деталью туалета, заниженной оказалась талия, моден силуэт мальчишеской фигуры с прямыми линиями, и впервые стали видны ноги! В тридцатые годы появляется женственная мягкость, но подвижность силуэта сохраняется.

МУЖСКОЙ КОСТЮМ

В начале средних веков мужчины носили простую тунику и капюшон, свободные брюки стягивались вокруг ноги ремешками. С течением времени этот силуэт становится щегольским. Постепенно острые очертания сменяются более квадратными и к началу XVI века принимают форму, известную теперь по портретам короля Генриха VIII и фигурам, изображенным на игральных картах. Ко времени эпохи королевы Елизаветы в одежде мужчин, так же как и в одежде женщин, появляются декоративные прорезы и подложенные ватные подушечки. Мужчины носят длинные камзолы с подложенной грудью килеобразной формы, рукава и штаны с буфами. Лицо обрамляет круглый жесткий плюёный воротник.

¹ Королева Елизавета — последняя представительница династии Тюдоров. (Примеч. ред.)

² Плюёный воротник получил свое название от инструмента, которым закладывают складки воротника. В советском театре его принято называть «фреза». (Примеч. ред.)

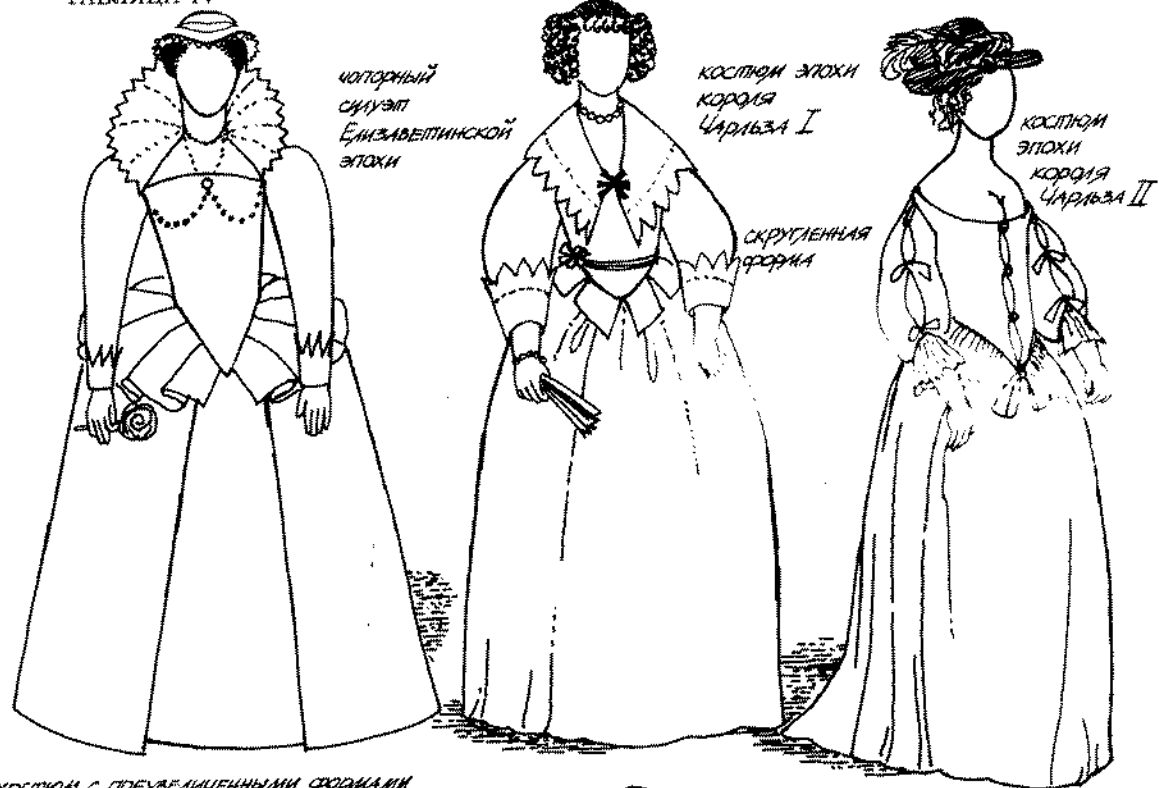
Во времена короля Чарльза I прорези в одежде все еще в моде, более мягкий силуэт украшают ленты. В середине XVII века костюм становится очень экстравагантным; чрезмерное увлечение кружевами и лентами в сочетании с большим пудренным париком и огромными сапогами создают комический эффект.

Модник начала XVIII века носит одежду (весткоут), распаханную по центру, с всеобразными складками по бокам и широкими манжетами (см. рис. на табл. XXIX). Волосы аккуратно зачесываются назад и заплетаются в косичку, на голове — треуголка, вокруг шеи и запястий — тонкие кружева. В дальнейшем силуэт суживается, весткоут теряет свои разлетающиеся по бокам складки. К концу века передние полы весткоута, сюртука и фрака отрезаются и главным украшением становится воротник. Сюртук и фрак 1840-х годов — строгие.

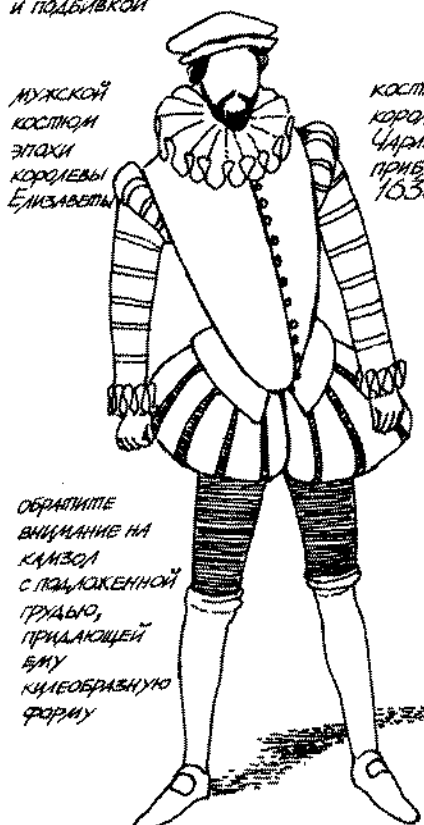
Постепенно мужская одежда становится спокойной и скромной. Брюки и цилиндр приобретают обычную форму. К концу XIX века в моду входит костюм, к которому мы привыкли сегодня. Возникают новые типы пиджаков — смокинги, блейзеры и т. д., придающие одежде менее официальный вид.

ТАБЛИЦА IV

костюм с преувеличенными формами
и подбивкой

костюм эпохи
короля
Чарльза I,
приблизительно
1635 г.г.

1666

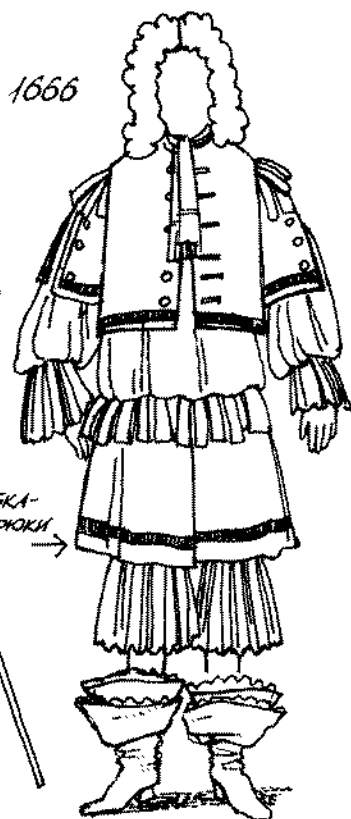
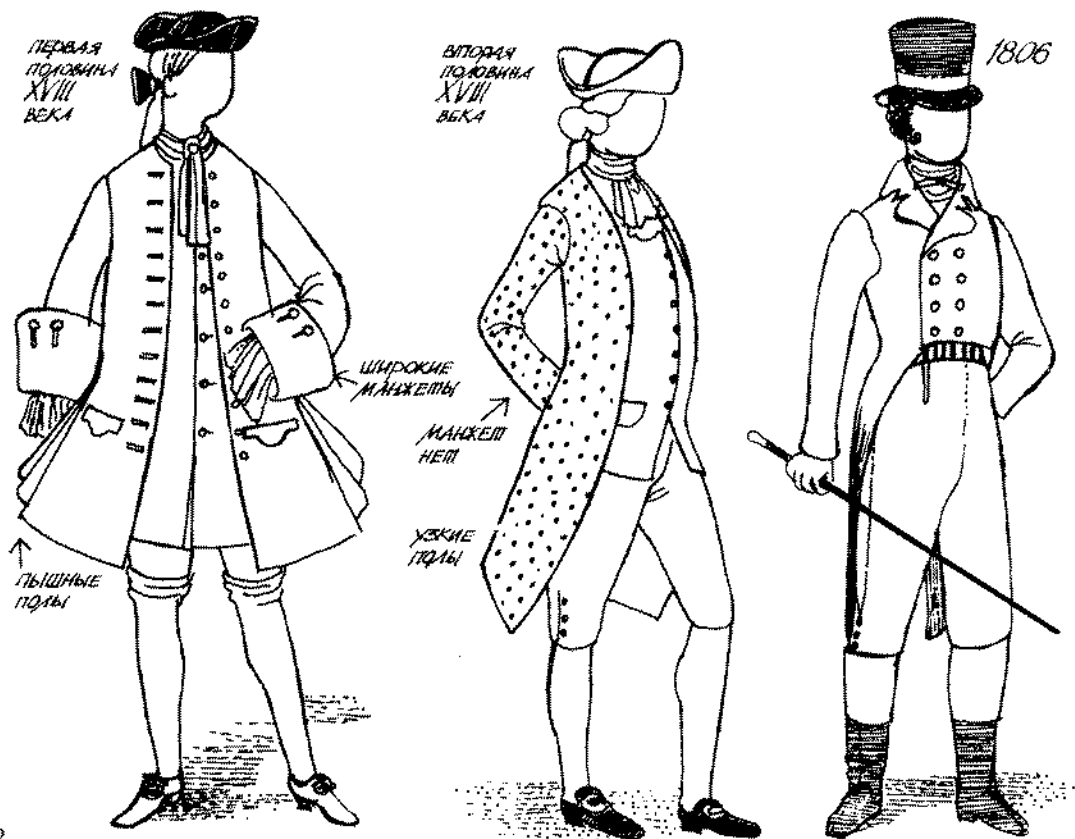
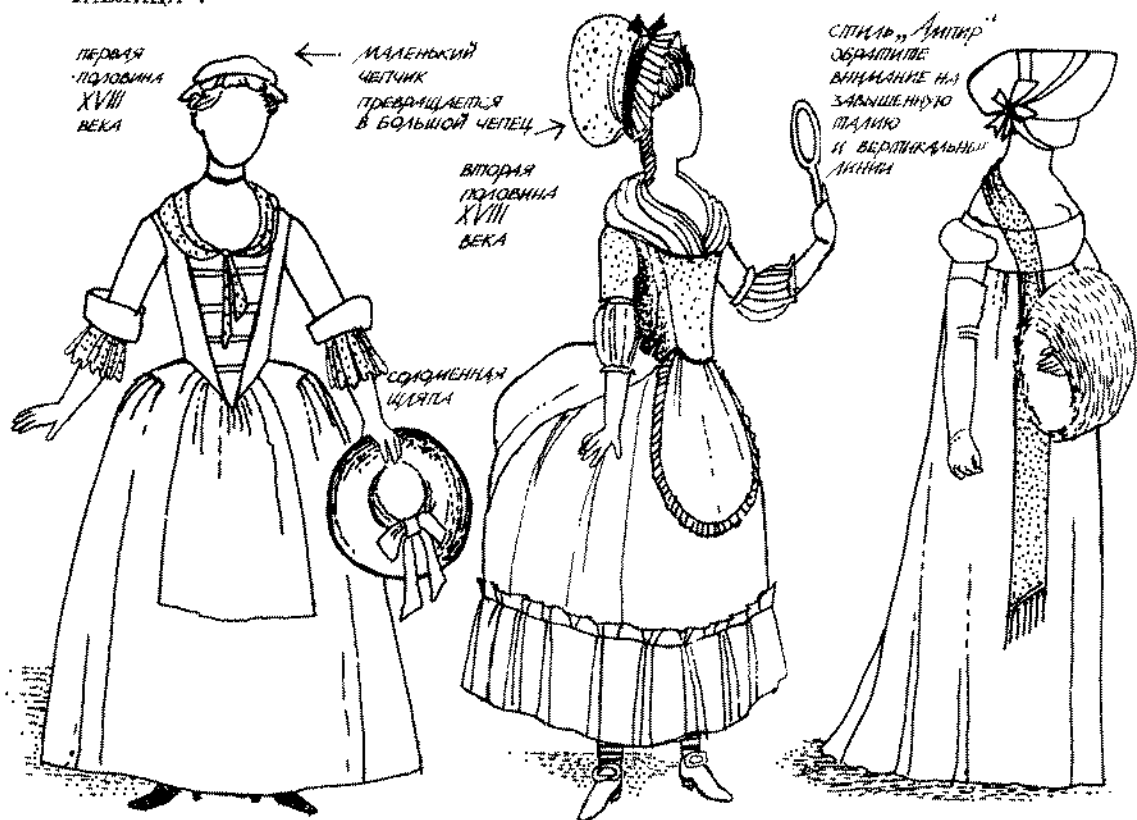
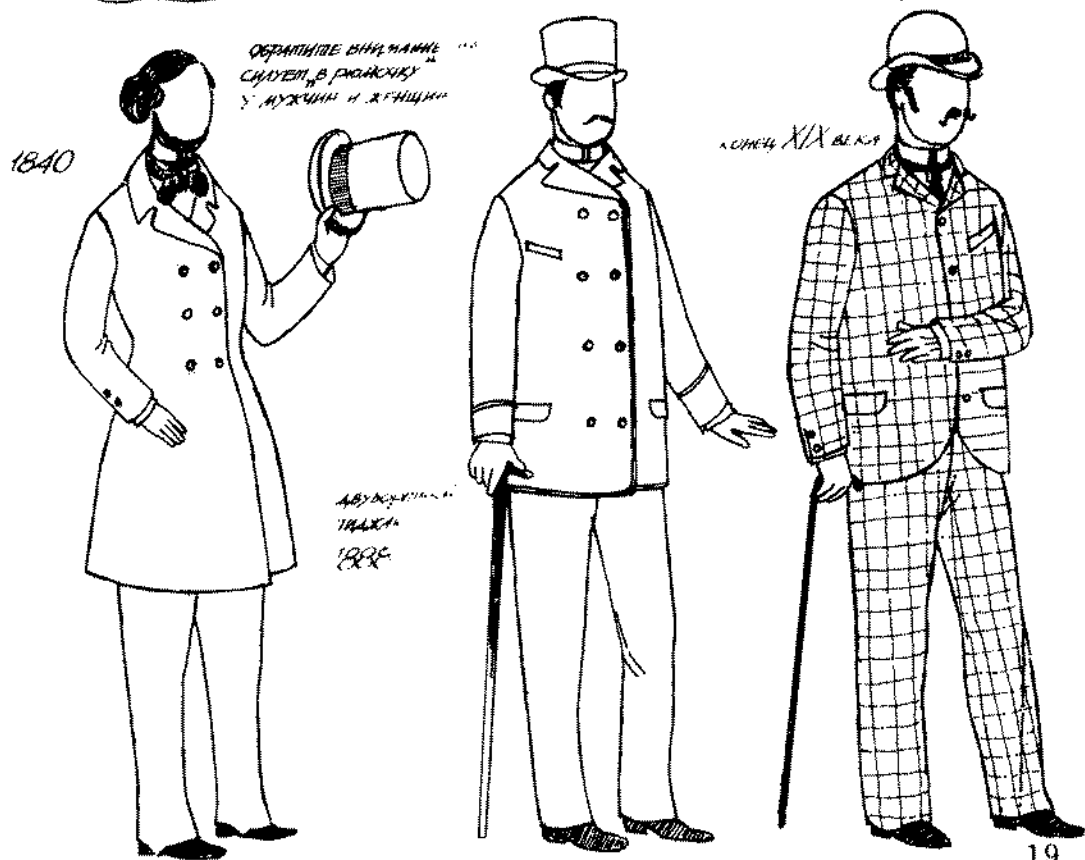
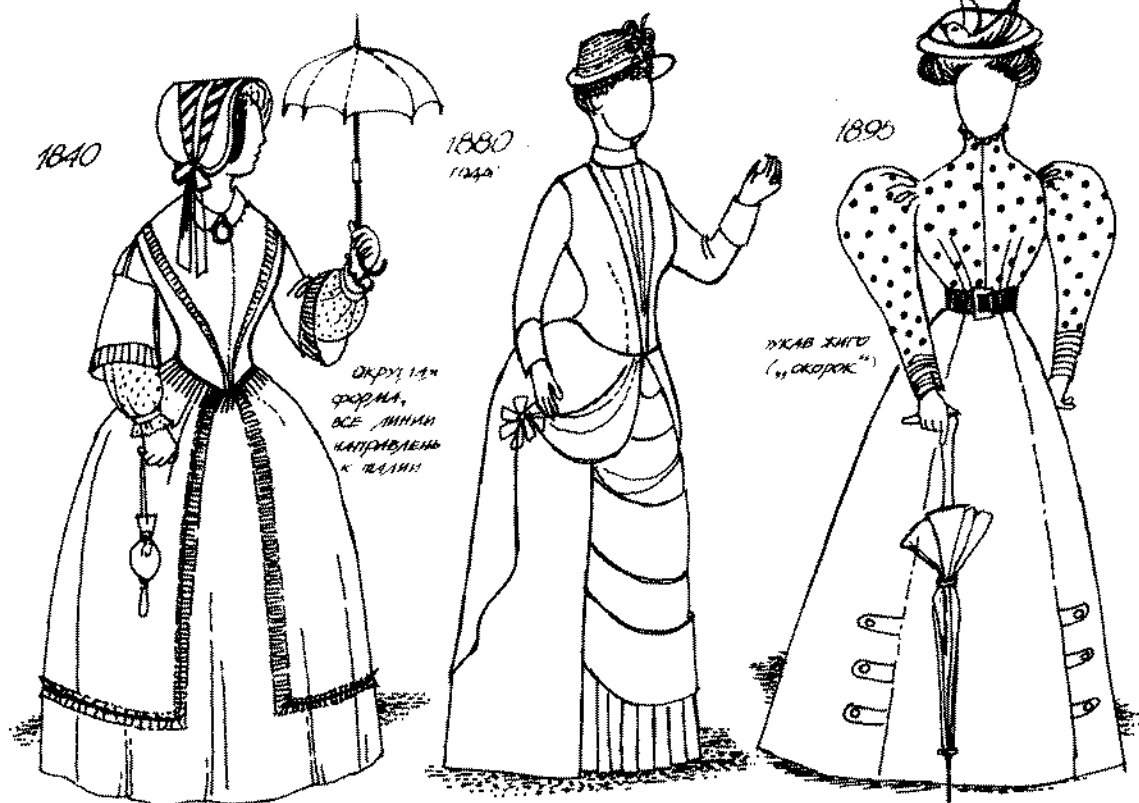

ТАБЛИЦА V

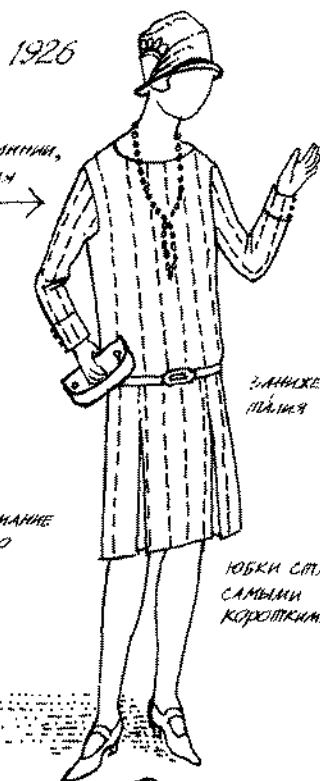

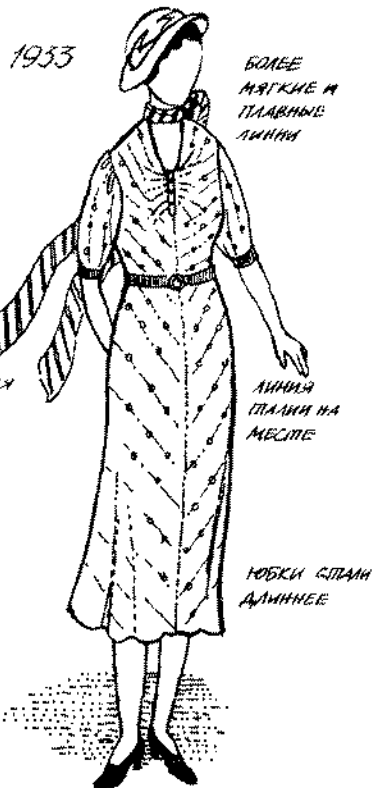
ПРЯМЫЕ ЛИНИИ,
ДЕВИЧЕСКАЯ
ФИГУРА →

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
НА ЗАВЫШЕННУЮ
ПЛАТЮ

ЗАНИЖЕННАЯ
ПЛАТЯ

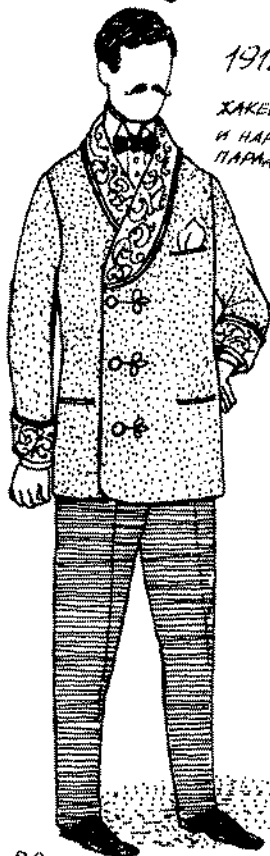
ЮБКИ СЮПЛИ
САМЫМИ
КОРОТКИМИ

БОЛЕЕ
МЯГКИЕ И
ПЛАВНЫЕ
ЛИНИИ

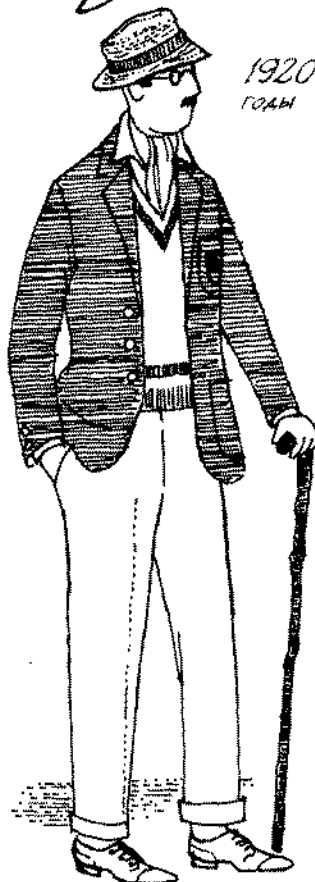
ЛИНИИ
ПЛАТЯ НА
МЕСТЕ

ЮБКИ СЮПЛИ
ДЛИННЕЕ

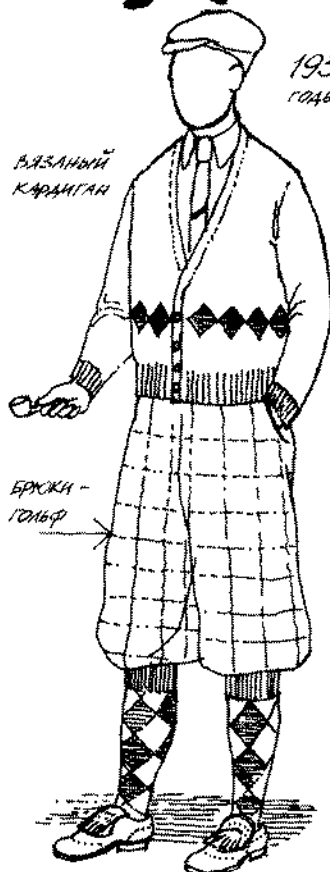

1912

ЖАКЕТ-СМОКИНГ
И НАРЯДНЫЕ,
ПАРАДНЫЕ БРЮКИ

1920-е
ГОДЫ

1930-е
ГОДЫ

ВЯЗАНЫЙ
КАРДИГАН

БРЮКИ -
ГОЛЬФ

4 • Греческая драма

Нетрудно сделать костюмы для персонажей древнегреческих пьес, и обходятся они довольно дешево. Для изготовления понадобятся марля, старые простыни, махровая ткань и старые занавески. Если позволяют средства, возьмите мягкий креп (особенно хорош шерстяной) и различные виды тонкой шерсти, они прекрасно драпируются и создают особенно утонченный силуэт; искусственный шелк подойдет для элегантного женского платья. Но и более дешевые ткани могут дать хороший результат, если нанести на них красками соответствующий рисунок. Чтобы зрительно изменить структуру ткани или добавить глубину складкам, следует местами разбрызгать пульверизатором на готовое изделие краску или краситель (см. гл. 16). Делают это обычно на манекене, чтобы видеть эффект объемности. Не разбрызгивайте слишком много краски: изделие будет выглядеть жестким.

Одежда в Древней Греции была простой по форме, поэтому, чтобы избежать монотонности, следует хорошо продумать композицию всех костюмов постановки. В древнегреческих пьесах важную роль играет хор. Он должен восприниматься как единое целое, а не как группа отдельных лиц. Неплохо создать одного типа костюм для всех актеров, который можно будет слегка менять по фасону и цвету, — слишком большое разнообразие портит величественность массовки. Помните, что текст связывает отдельные компоненты пьесы. Ту же роль хор должен выполнять и зрительно. Стилизованные парики, головные уборы, даже маски и полумаски помогут скрыть внешние различия актеров, сделать их как бы безликими. Если по ходу действия актерам из хора нужно много говорить, маски лучше сделать из ткани, пропитанной клеем латекс, но главное — они должны быть легкими.

Исполнителям главных ролей, играющим на фоне хора, для большего зрительного эффекта лучше сделать костюмы броские по цвету и фасону.

Существует три основных типа древнегреческой одежды: плащ или *хламида* (прямоугольный кусок материи, длина которого в два раза больше ширины), туника или *хитон* (его носят как мужчины, так и женщины, он может быть коротким и длинным, гладким и плиссированным) и верхняя одежда — *пеплос*, — которую носили только женщины поверх туники. Пеплос подпоясывали веревкой, шнурком или тесьмой, верх его иногда драпировали складками (см. рис. на табл. XII). Излишек длины пеплоса образовывал над поясом напуск, который часто скрепляли еще одним поясом.

Рисунки на табл. VIII и IX взяты с древнегреческих гончарных изделий. Такие костюмы легко сделать для сцены. На рис. а изображен плащ, надетый на прямую тунику. На рис. б показан плащ более просторный, также надетый на тунику. На обе детали одежды нанесен рисунок — на плащ по трафарету, на тунику от руки (см. гл. 16). На рис. с изображена девушка-служанка, одетая в нижнюю и верхнюю туники и плащ; на рис. d показана туника с напуском на талии, напуск возник благодаря поясу. Молодой человек (рис. e) одет в короткую тунику, поверх

которой наброшена шкура леопарда. Для воспроизведения подобной шкуры можно раскрасить полотно и пришить или приклеить к нему пучки грубой шерсти. В полотне надо сделать маленькие дырочки, как показано на рисунке, и продеть сквозь них кожаные ремешки, чтобы пристегивать шкуру. Такой костюм прост в изготовлении и в то же время выглядит достаточно достоверно. На флейтисте (рис. *f*) — короткая рубашка, надетая поверх длинной туники, на женщине (рис. *g*) — тоже короткая кофта и прямоугольник материи, задрапированный в виде юбки. В Древней Греции была распространена одежда с каймой и в горошек; на керамических вазах много рисунков такого типа.

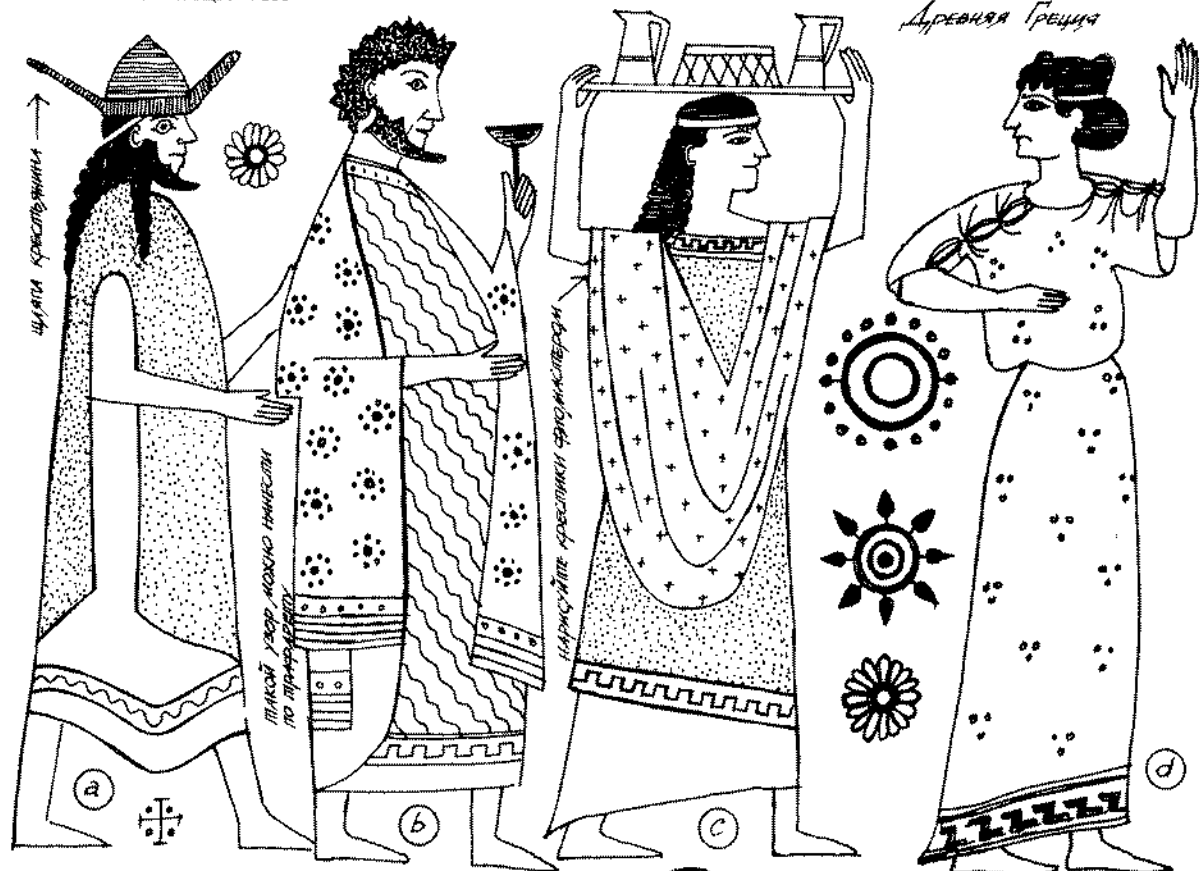
В костюме конца древнегреческого периода более широко представлены драпировки, но кайма все еще сохраняется. Молодой человек (рис. *h* табл. IX) одет в тунику с напуском, поверх напуска повязан пояс, небольшой плащ застегивается на шее. Женское плиссированное платье (рис. *i*) имеет застёжки вдоль рук, благодаря чему образуются рукава. Такое платье носят с легким искусно задрапированным плащом. На рис. *j* изображено другое плиссированное платье с плащом, на рис. *k* — красиво драпированный плащ.

Чтобы сделать плиссированную тунику, возьмите марлю или очень тонкую хлопчатобумажную ткань, размер которой в три раза больше нужной ширины. Сшейте боковые швы и, прежде чем начать плиссировку, замочите ткань. Два человека должны сильно натянуть материю в длину, сделать складки глубиной 2,5 см и через равные промежутки скрепить их ленточками. Снять ленточки можно будет только после того, как материал совершенно высохнет.

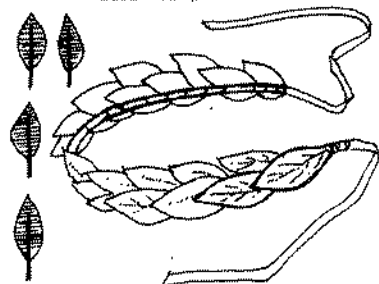
В качестве обуви для такого костюма нужны сандалии без каблука.

Несколько маленьких хитростей подскажут вам рисунки на таблице X с изображением некоторых деталей. Особое внимание обратите на два парика. Чтобы изготовить их, сделайте плотные по голове шапочки из сетчатого материала или тонкого фетра. К шапочкам приклеивают шеллаком слои фетра, пока не получат нужную скульптурную форму. Бороды делают таким же образом. Головы для шкур животных можно выполнить из пропитанных латексом масок или из папье-маше. Затем их пришивают к шкурам, выполненным из клеенчатого холста и покрытым тканью или фетром. Можно нарисовать шкуру с головой — это проще, но в этом случае пропадает объемность изображения.

Выкройки на табл. XI и XII подогнать несложно, увеличив ширину в зависимости от требуемой длины рукава и изменив длину до колена, середины икры или щиколотки. Кроме того, надо предусмотреть напуск. Концы ткани собирают у плеча и вдоль рук, скрепляя их декоративными застёжками из больших пуговиц, металлических или пластмассовых крышек, кожаных ремешков, шнурков, ракушек, приклеенных к фетровому или кожаному основанию (подробнее см. гл. 17.).

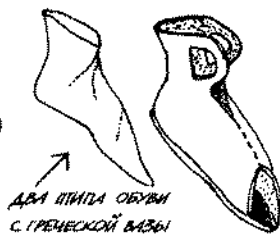

ВЕНКИ

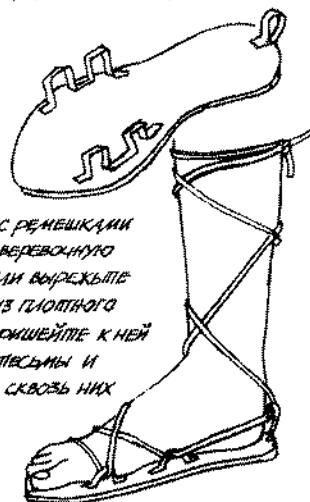
вырежьте листья из фетра, ткани или кожи, приклейте проводочные жилаки и прикрепите проводочкой к шнуру

два типа обуви с греческой вязью

можно приспособить носки

САНДАЛИИ с открытыми носами

сандалии с ремешками возьмите веревочную подошву или вырежьте подошву из плотного войлока, пришейте к ней петли, вставьте и проденьте сквозь них ремешки

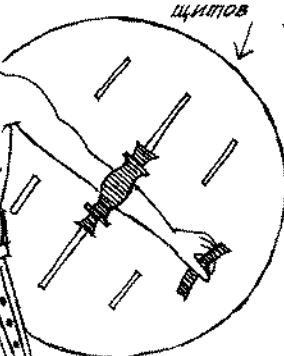
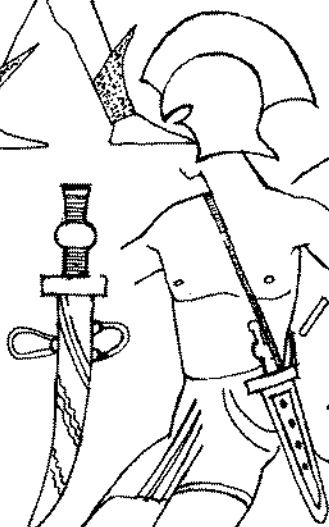
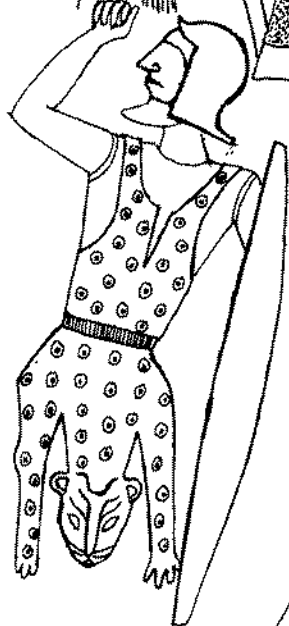
раскройте, надев на ногу

форма из войлока наложите на короткий носок

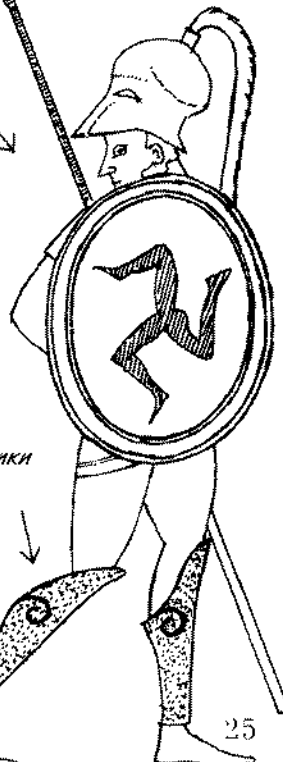
основа для париков — фетровая шапочка из четырех клиньев

пластиковые крышки от мусорных контейнеров можно использовать для щитов

застежки

кожаные застёжки

ПРОЙМА

ЗАСТЕЖКИ

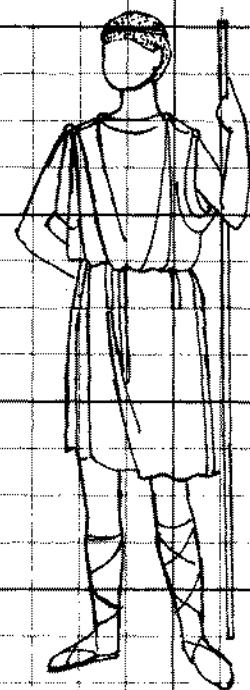
ГОРЛОВИНА

ЗАСТЕЖКИ

ПРОЙМА

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА С ПОЯСОМ

МУЖСКАЯ ТУНИКА С ПОЯСОМ

← ДЛИНА (ДЛЯ ПОСАДКИ)

↑
ШОВ
26

↑
ШОВ

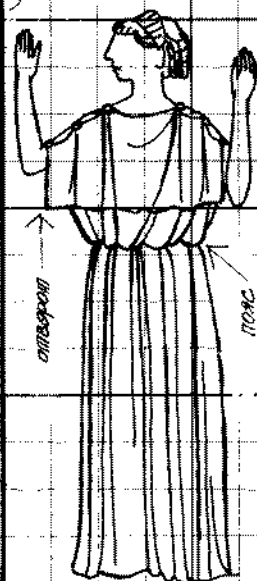
ОДЕЖДА
ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
ПЕПИОС

ОТВОРОТ

СГИБЕ ТКАНИ

ТРОЙКА

ЗАСТЕЖКИ

ПОЯС ПОСРЕДЬ АНАТОМИЧЕСКОГО ОТВОРОТА

ПОЯС

5 • Средневековый костюм. Миракли и мистерии

Такой костюм необходим для постановки средневековых мираклей, пьес на религиозные сюжеты и некоторых пьес Шекспира. Молитвенники и псалтири этого периода полны прекрасных иллюстраций, сделанных детально и с большим юмором, с ними стоит познакомиться при подготовке костюмов. Обратите внимание на простоту костюмов и зарисуйте каждый с учетом его формы и деталей. Это придаст особый колорит вашей постановке.

По помещенным на табл. XIII, XIV, XV рисункам видно, сколь разнообразна была одежда этого периода. Из такого разнообразия легко можно что-то выбрать для сцены. Основной силуэт одежды в средние века меняется очень мало. Подобные костюмы несложны в изготовлении, а выкройки, данные на табл. XVII и XVIII, легко видоизменить для любого действующего лица. Есть много способов подгонки костюма по полноте с помощью дополнительных складок, завязывания узлов и подпоясывания, надевания пояса сверху или, наоборот, отказа от него. Драпировку лучше делать каждый раз, когда надевается костюм, так как постоянная драпировка обвисает, становится плоской, да и гладить ее сложнее. Лучше всего применять такие материалы, которые легко драпируются: штапель особо тонкой выработки, мягкую шерсть, саржу, простынную ткань. Удобно пользоваться старыми простынями и одеялами, если их перекрасить или придать пульверизатором соответствующий замыслу оттенок. Многие предметы мужской одежды можно изготовить из фетра и мешочной ткани; дерюга и махровая ткань, обработанные пульверизатором или раскрашенные, создадут нужное ощущение грубой, тяжелой и простой ткани для костюмов крестьян.

На выкройке (рис. 1 табл. XVII) изображено простое одевание, пригодное в пьесах на библейские и сказочные сюжеты. Чтобы изготовить такой костюм, материал складывают вдвое, середину спины и середину переда выкройки прикладывают к сгибу ткани. Ширина подола может варьироваться: точка *z* — центр дуги подола, она совпадает с бедренной костью. Полотно *x* завершает длину рукава, *y* необходимо при более широком подоле. По краю подола может идти тесьма с рисунком (варианты рисунков приводятся на табл. XIV и XVI).

На выкройке (рис. 2 табл. XVII) — туника, еще один тип одежды для многих действующих лиц пьес этого периода. Она кроится как с короткими, так и с длинными рукавами, разнообразны формы ее горловин; разрезанная спереди, туника превращается в накидку. По этой же выкройке можно сшить почти универсальный костюм для крестьян любого исторического периода многих стран. Для него годится мешковина, фетр, кожа, холст или грубая шерсть.

На выкройке (таблица XVIII) изображена мантия с длинными рукавами, которую могут надевать как мужчины, так и женщины. Разрисованная или украшенная, она прекрасно послужит актерам, играющим королей, купцов или других богатых персонажей; без украшений мантию можно использовать как одежду монахов, монашек и простолюдинов. По форме она напоминает костюм, который носят сейчас во многих арабских странах. Длину мантии и форму рукавов можно менять,

подгоняя для определенных действующих лиц. Чтобы получить мягкие складки, для мантии следует брать не очень плотную ткань.

На табл. XIII представлены выкройки головных уборов. Их шьют из хлопчатобумажного трикотажа, шерсти или мягкого фетра.

Самые распространенные мужские головные уборы этого периода — капюшоны, которые иногда пришивают прямо к плащу (рис. *g*), шапка-мешок (рис. *a*) и шаперон, изготавливаемый из украшенного фестонами или зубцами фетра либо иного плотного материала, пришитого к толстому валику (рис. *b*). Другими деталями являются: плотно обхватывающий шею воротник (рис. *c*) из фетра, шляпа для путешествий (рис. *d*), одежда крестьянина (рис. *e*), фетровая шляпа пастуха и кружка для воды (рис. *f*), теплая одежда странника (рис. *h*). Теплые носки с отверстиями, надетые на туфли с резиновой подошвой, решат вопрос обуви — они выглядят очень убедительно. Молодой человек (рис. *j*) одет в короткий дублет, длинные рейтузы (штаны в обтяжку) и остроносые туфли, типичные для XV века.

Распространенный головной убор женщин — романская повязка, правда, некоторые крестьянки носили капюшон. Романская повязка должна была прикрывать волосы и красиво обрамлять лицо. Для такой повязки необходимы два отрезка ткани, один проходит под подбородком и туго закалывается на голове, второй надевается плотно сверху немного на лоб и прикрепляется у висков булавками к первому. Хорошо для этой цели использовать мягкую хлопчатобумажную ткань, например старую простыню. На рис. *a* табл. XVI изображена самая распространенная форма романской повязки, на рис. *b* — повязка, у которой узкая полоска ткани проходит под подбородком, на рис. *c* — широкий отрезок ткани под подбородком, сверху полукруглый отрезок ткани, прямая часть прикрывает лоб. Можно взять и полный круг, который будет скрепляться простенькой диадемой или кольцом. Для более пышной романской повязки верхняя часть драпируется по форме, напоминающей цветочный горшок. Она делается из клеенки, стороны *x* (см. рис. *d*) склеиваются вместе, к ним прикрепляется корона *y*, и получается форма *z*. Другой фасон — капюшон и черная шелковая вуаль, натянутая на два рожка из клеенки, прикрепленных к матерчатому основанию, которое завязывается на голове ленточками.

На табл. XX показаны костюмы для мистери и пьес на библейские сюжеты. Митра епископа (рис. *a*) вырезается из фетра, холста, можно использовать даже картон. Она прикрепляется к плотно прилегающей к голове шапочке, сделанной из ткани или фетра. У богородицы (рис. *b*) корона надета на вуаль. Ангелов можно сделать несколько сентиментальными, хотя многие из них в средневековых пьесах очень солидны. Костюм ангела, изображенный на иллюстрации, будет прекрасно выглядеть, если его раскрасить в сочный золотой, оранжевый и красный цвета. Маску черта (рис. *d*) можно надеть на фетровый капюшон или воспользоваться готовой карнавальной маской из латекса. Этот костюм завершают полосатые чулки, разрисованные шерстяные брюки или трико с подбивкой и нарисованная на груди страшная маска. Для хвоста (рис. *e*) нужны трусики с очень крепкой и тугой эластичной лентой по талии. Затем вырезают круг из плотной кожи, перья хвоста — из фетра и пришивают или приклеивают к ним кусочки проволоки, которые должны отходить от основания примерно на 20 см. Согнув эти проволоочки, как показано на рисунке, делают на концах петли и крепко пришивают их к кожаному кругу, а круг прикрепляют сзади к трусикам. Таким же образом можно изготовить хвосты для различных зверей и птиц.

Огромный тюрбан восточных королей (рис. *f*) можно получить с помощью воздушного шара (этот метод описан на с. 137). Бороду делают из полосок фетра или грубых ниток, пришитых к сетчатому основанию.

Мужской костюм

(a)

(b)

ШАПЕРОН

ВОРОТНИК

(c)

ВОРОТНИК

ПЛЕЧЕВАЯ
КОРЗИНА

(e)

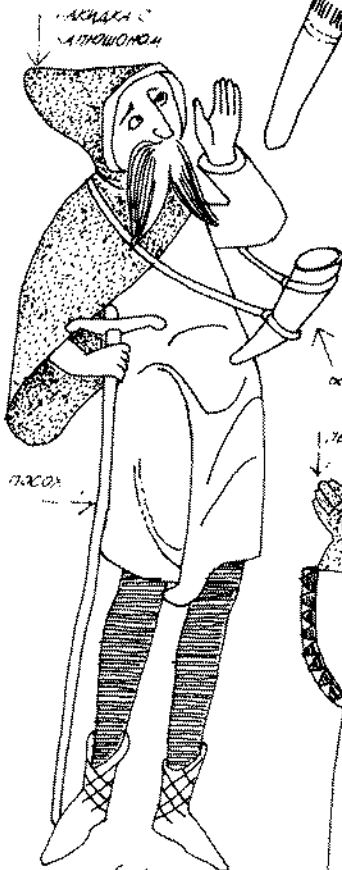

ФЕТРОВАЯ
ШАПКА

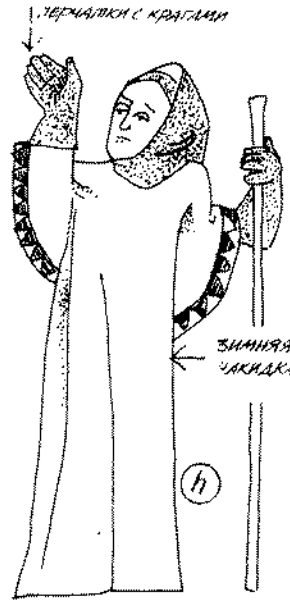
ОБРАТНОЕ
ВНИМАНИЕ
НА ПОСОХ

БРЮКИ,
ЗАЖУТЫЕ
В ПОСЫ
"ГОЛЫЕ"

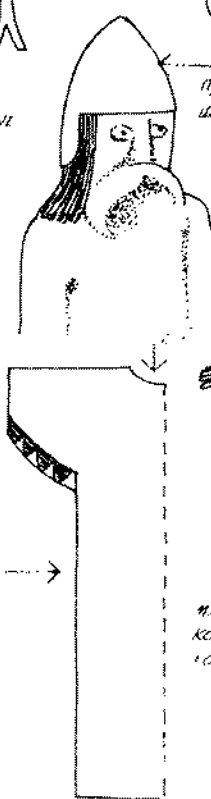
ПРОСТОЙ ШАПКА
ШАХМАТНАЯ ФОРМА

(g)

(h)

(i)

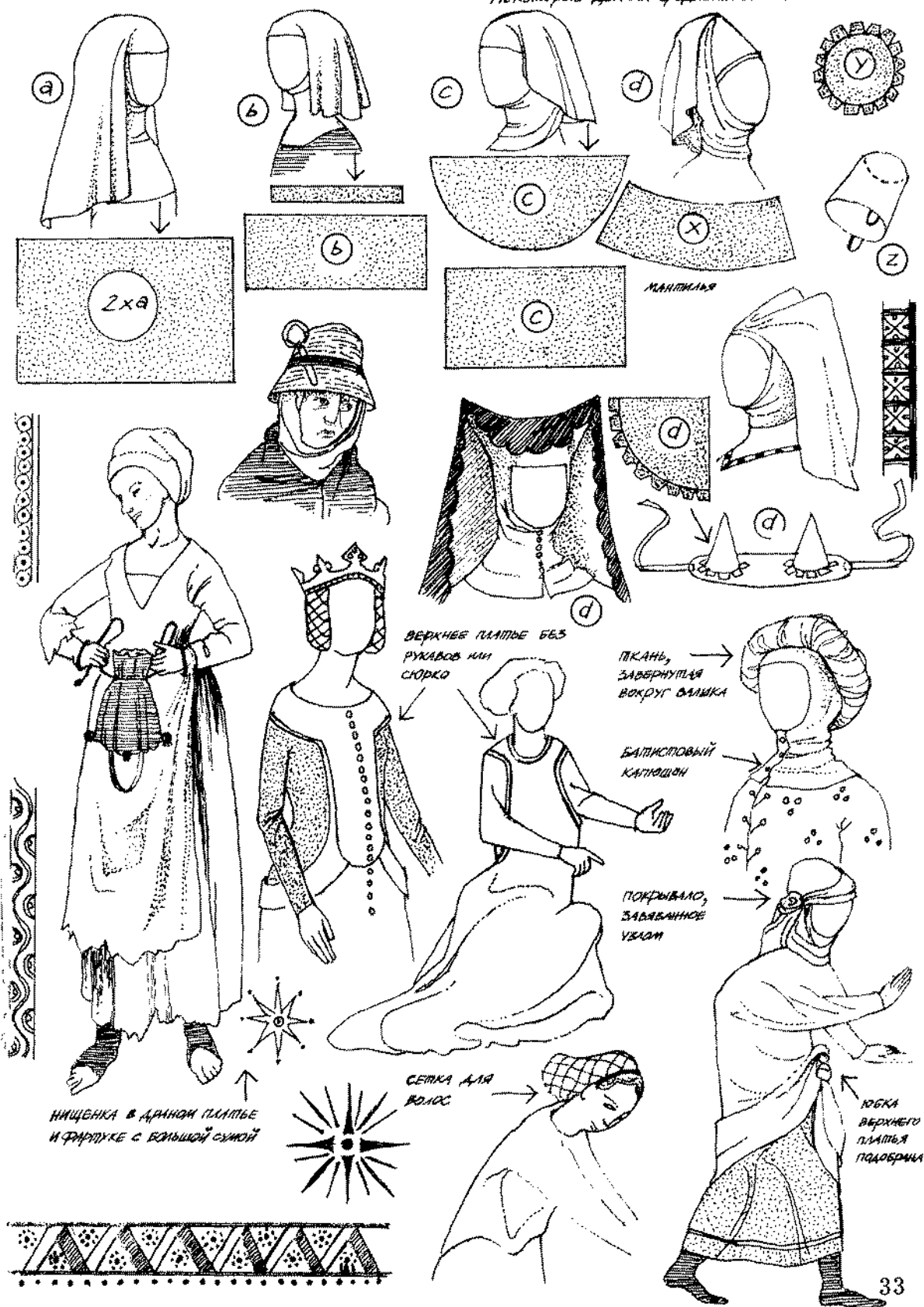
МУЖСКОЙ
КОСТЮМ
КОНЦА XV ВЕКА

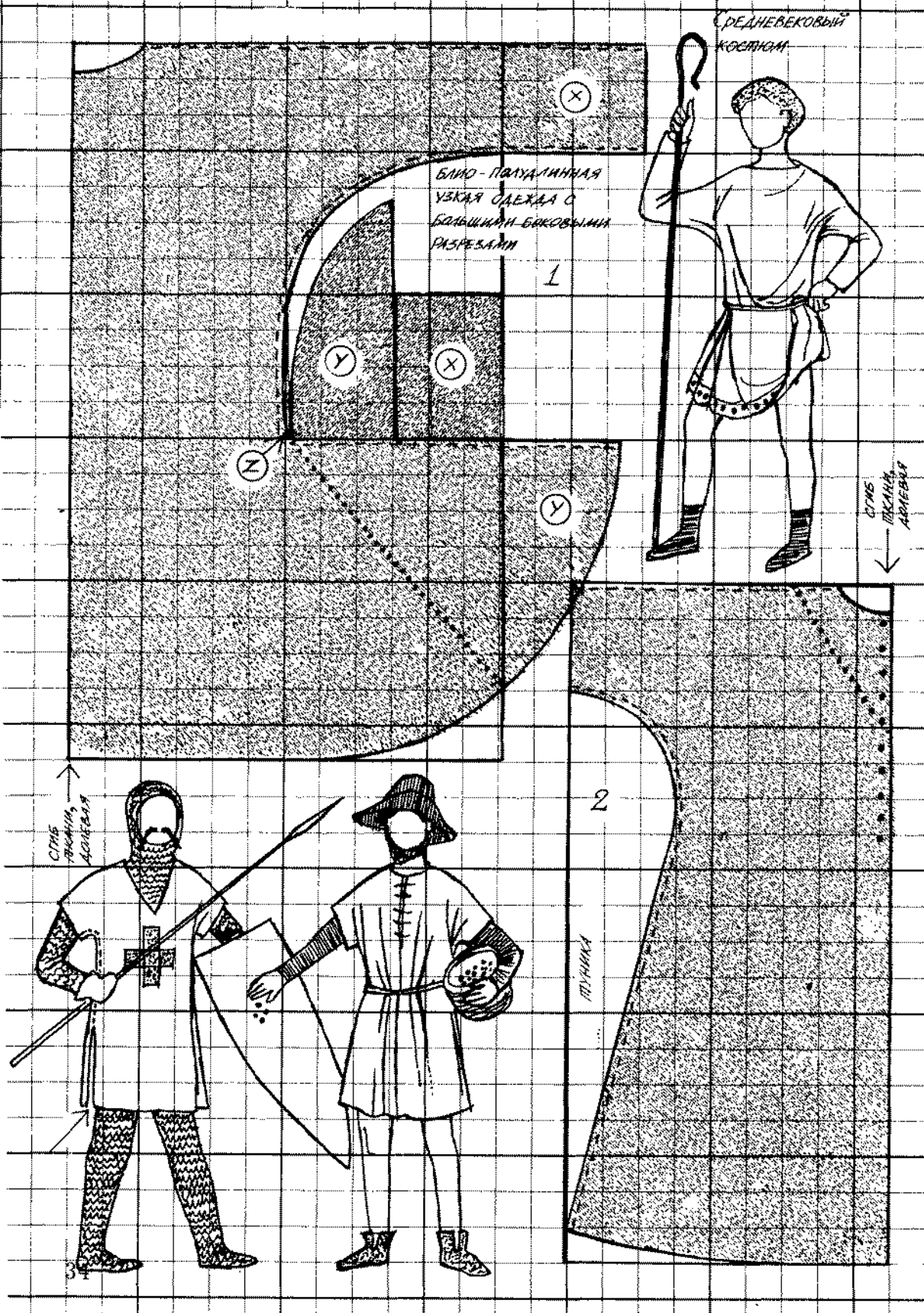

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ В СРЕДНИЕ ВЕКА

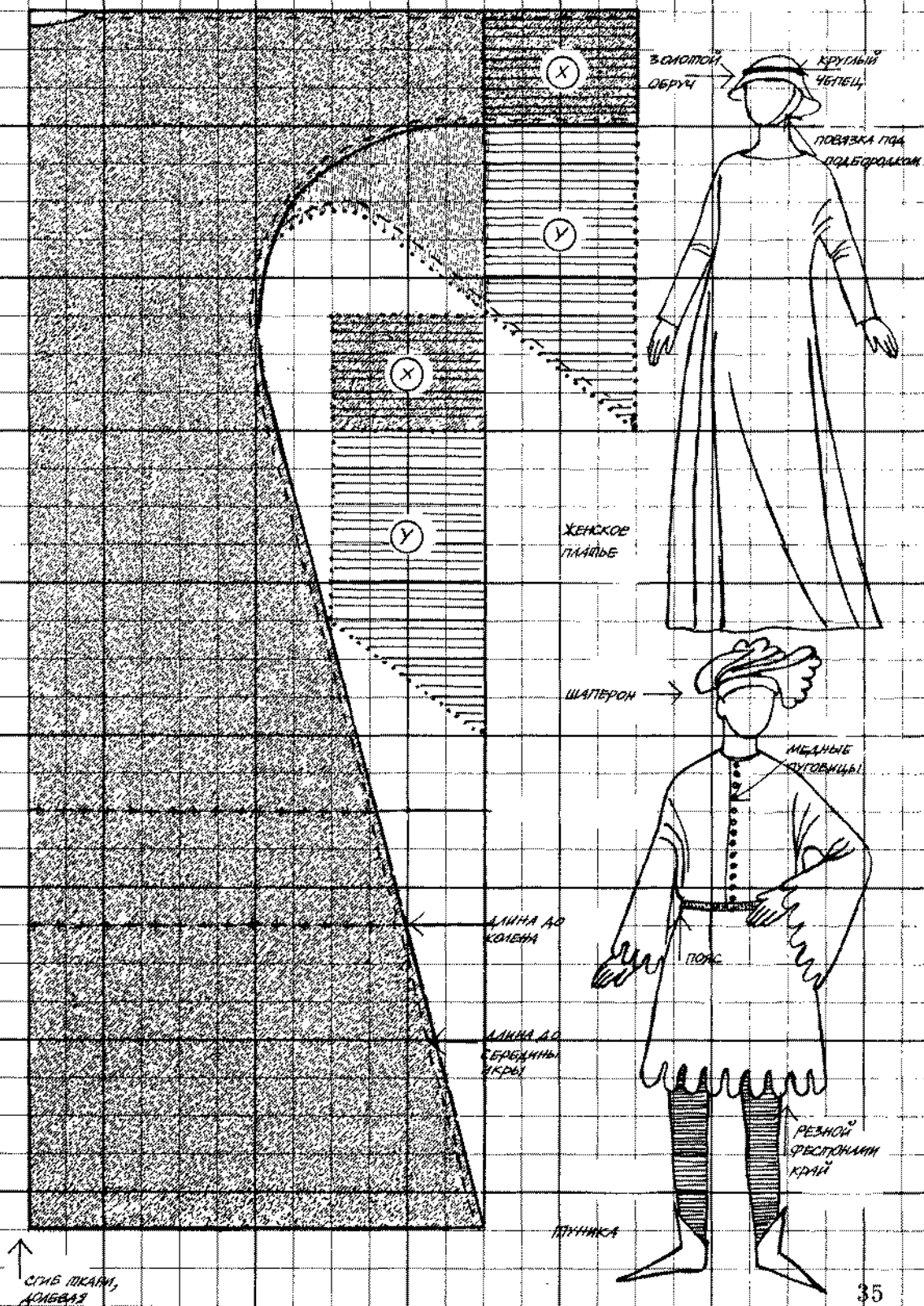

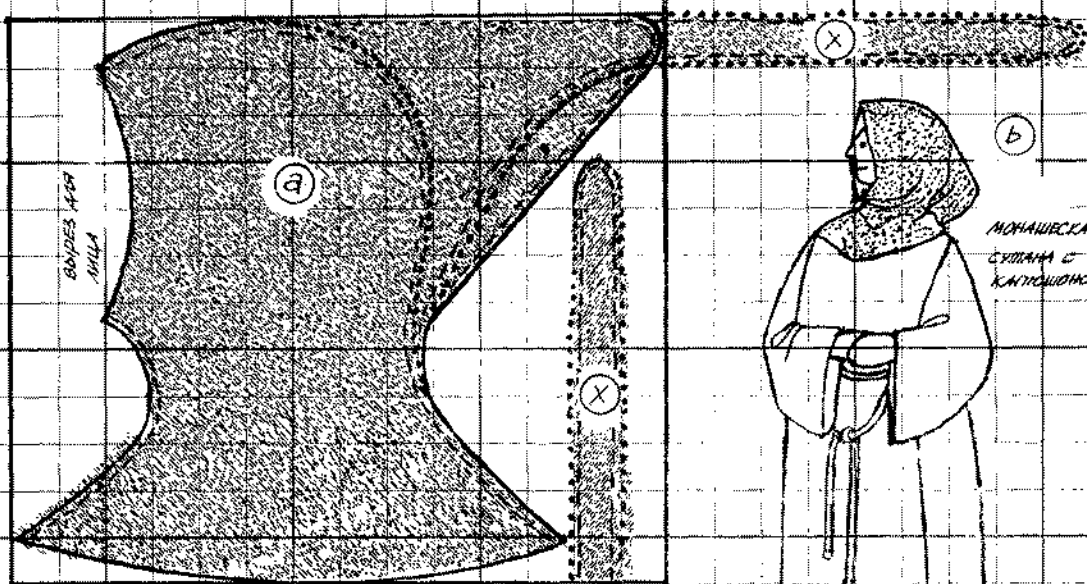
Некоторые детали средневекового костюма

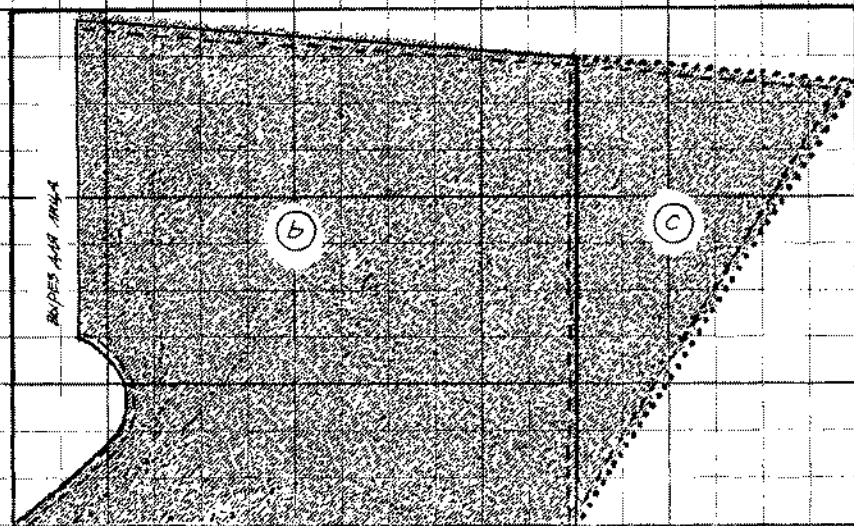

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ КОСТЮМ

КАПЮШОНЫ

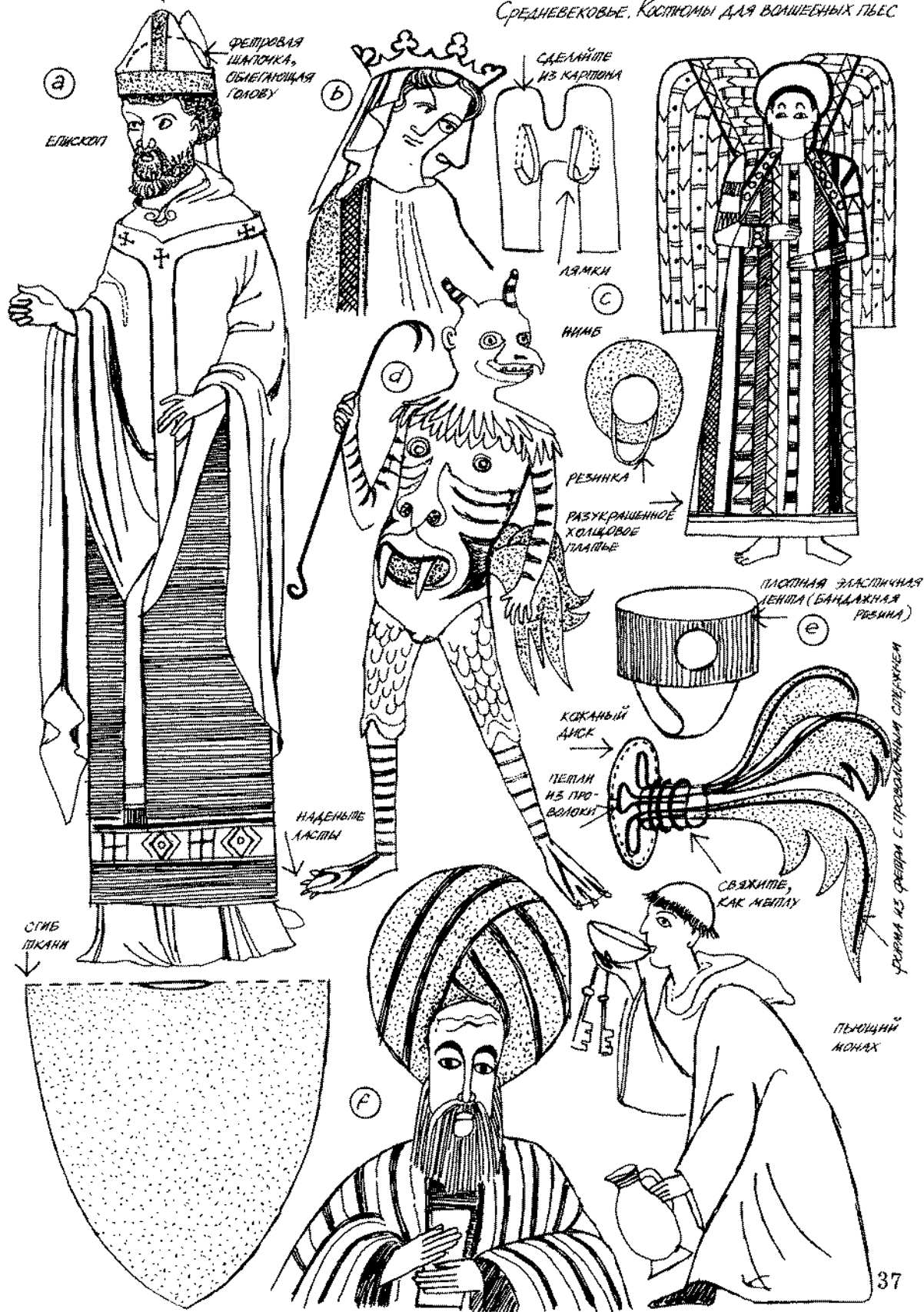

ДЛИННЫЙ
СВЯЖАЮЩИЙ
КОНЕЦ
КАПЮШОНА

(X)

ПРИШЕЙТЕ РОЖКИ
С ПОДБИВКОЙ ДЛЯ
КАПЮШОНА ШУБЫ

6 • Шекспир и XVI век

Пьесы В. Шекспира очень популярны и имеют большое воспитательное значение, самодеятельные коллективы часто обращаются к их постановкам. Нередко действие пьес переносят в другую эпоху, подчеркивая тем самым современное их звучание. Конечно, нет необходимости играть эти пьесы в одежде времен В. Шекспира. Но если для представления выбирается костюм эпохи королевы Елизаветы, то большая вычурность этой одежды может представлять определенные трудности для постановщиков. XVI век славился разнообразием фасонов и украшений, богатые люди одевались очень пышно. Но костюмы городской бедноты и деревенских жителей мало изменились, все еще популярны были прямые туники, простая одежда и головные уборы. Для костюмов торговцев и горожан можно взять упрощенный вариант модного силуэта, который шьется из более дешевых и прочных тканей.

На табл. XXI показан силуэт костюма с буфами. Для мужских коротких штанов с буфами понадобится пара подходящих по размеру плавок. На них нашивают слой ватной подбивки или тонкие пласты поролона. Чтобы достичь нужного эффекта, плавки следует растянуть, для чего их надевают на актера или на манекен (в последнем случае надо распороть шаговый шов). Когда нужная форма будет получена, подбивку покрывают слоем дешевой хлопчатобумажной трикотажной ткани, которую по желанию можно покрасить из пульверизатора, разрисовать кисточкой, украсить и даже расширить галуном или тесьмой. Лоскутки или полоски материала можно нашить и на основную форму. Для изготовления более длинных штанов воспользуйтесь выкройкой, приведенной на табл. XXVIII.

Камзолы (дублеты) с грудью килеобразной формы выполняются таким же образом: подбивку слой за слоем пришивают к трико или плотно облегающему длинному свитеру, который можно соединить между ног эластичной лентой.

Для придания нужной формы женской юбке используйте ватные подушечки в форме почек (см. рис. x на табл. XXI), валик (рис. y) или обруч, который будет выполнять роль фижм (рис. z). Размер этих деталей зависит от фасона и стиля одежды; они могут быть небольшими или, наоборот, гротесково преувеличенными. Ватные подушечки и валики на бедра изготовить совсем несложно. Фижмы сделать труднее. Для облегчения этой задачи возьмите детский обруч, пластмассовый или деревянный, крепкий прут, вымоченный до такой степени, чтобы он сгибался в круг. Обруч должен быть прочным и жестким. Его пришивают к кругу из плотной ткани. Для выкройки используйте сам обруч. Длина требуемого материала должна равняться окружности обруча плюс припуск на швы, ширина — расстояние от а до в плюс припуск на швы. Разложите материал и выкройте четыре клина, как показано на рис. z. Соедините по швам, оставив разрез для застежки. Соберите вершины клиньев и пришейте их к корсажу. Обтачайте внешний край круга, положите обруч, заверните обтачку и прошейте по кругу еще раз. Прикрепите груз (можно маленький мешочек со свинцовой дробью) к обручу спереди так, чтобы фижмы чуть приподнялись сзади и придали юбке

требуемый силуэт. При крое юбок с фижмами не забудьте добавить длину (см. формы юбок на табл. LXXI).

На табл. XXI показано, как следует делать слоеные воротнички. Для их изготовления используют нейлон, который применяют шляпницы (он бывает различной ширины), или нейлоновую сеть; эти материалы можно легко прополоскать в теплой воде со стиральным порошком, что немаловажно. Соберите края ткани равными промежутками на нитку. Если необходима декоративная окантовка — золотой узор или кружево, — ее пристрочивают на швейной машине по краю до того, как вы приступите к изготовлению воротника. Прикрепите внутреннюю часть слоеного воротника к батистовой ленточке и пришейте к ней маленькие крючочки, петельки и пистоны, как показано на рисунке.

Чтобы получить обувь с тупыми носами, сделайте подбивку у носков парусиновых туфель или возьмите мягкие домашние тапочки и пришейте к ним остатки кожи, фетра, украсьте бантами или розетками.

На табл. XXII и XXIII даны силуэты костюмов и детали, которые можно легко имитировать и приспособить для сцены. Поскольку одежда эпохи королевы Елизаветы чересчур сложна и выполнить ее документально не удастся, то, создав подходящий силуэт, костюм следует довершить хорошо подобранными, но простыми в изготовлении деталями и аксессуарами, которые в некоторых случаях можно просто нарисовать.

На табл. XXIV дан пример использования аксессуаров, дополняющих основной силуэт костюма. Мы видим эпoletы из уплотненной ткани или с подбивкой; показано использование галунов, лент, пуговиц, раскрашенных полосок и узоров по трафарету. В этот период большое распространение получили разрезы. В театральном костюме видимость таких разрезов можно создать, вырезав из ткани вставки необходимой формы и приклеив их в нужных местах специальным клеем.

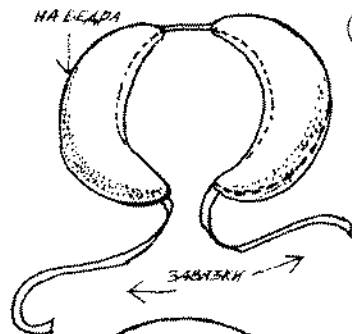
Применение уплотненного суживающегося книзу переда корсажа (для него берут плотный фетр или в несколько слоев простроченный холст) поможет создать нужную форму женского платья. Такое платье можно раскрасить кисточкой или по трафарету, сделать на нем аппликацию и даже вышить.

Очень удобно пользоваться наброшенными на плечи полукруглыми плащами различной длины.

Рейтузы (штаны-чулки) — важная составная часть мужского гардероба эпохи королевы Елизаветы. Мужчинам с тонкими ногами следует надевать несколько пар таких рейтуз, чтобы ноги выглядели более красиво. Плотные нейлоновые колготы легко выкрасить или расписать, но делать это надо обязательно на манекене-ноге, сделанном из папьемаше. Верхнюю часть колгот можно расписать определенным орнаментом, закончить лентой-рюшем, получив таким образом короткие кулоты, или, как показано на табл. XXIV, создать штаны с буфами, используя толщину и отделку.

В эпоху королевы Елизаветы одежду шили из роскошных тканей: парчи, бархата, шелка. Это считалось обычным. Но актеры, одетые в костюмы из плотных хлопчатобумажных и холщовых тканей, богато расписанных кистями и из пульверизатора под матовую бронзу и золото, будут выглядеть достаточно эффектно. Нужное впечатление произведут и актеры, одетые в черное, белое и золотое или в костюмы, выкрашенные только в один цвет. Подходя к созданию театральной одежды именно с таких позиций, вы сможете избавить себя от многих проблем и в то же время достичь успеха.

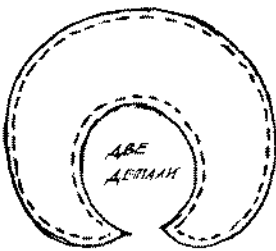
БОКОВЫЕ ВЫПЯТЫЕ ПОДПЯТНИКИ
НА БЕДРА

(X)

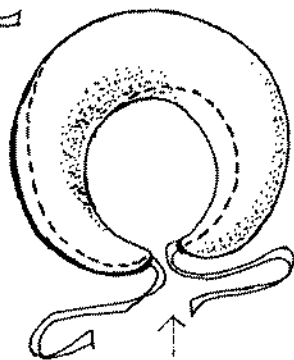

ЧЕТЫРЕ ДЕТАЛИ
СШИЙТЕ И НАБЕЙТЕ
ВЫТОЙ ИЛИ ПОРОШКОМ

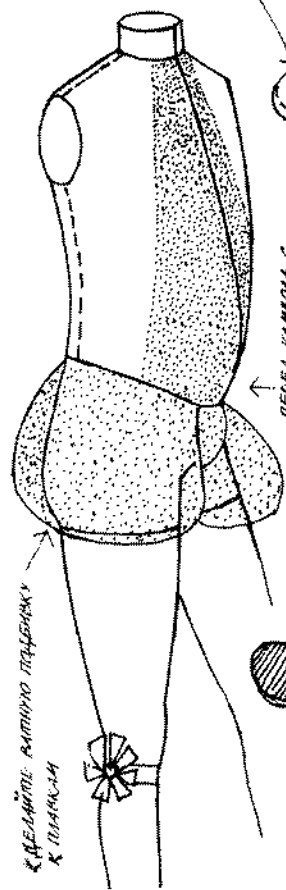

СШИЙТЕ И НАБЕЙТЕ

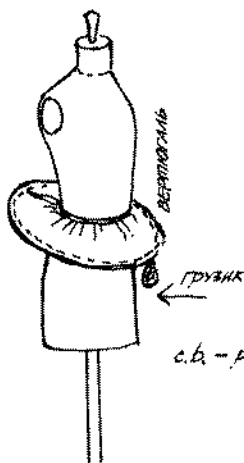
(Y)

КРУГОВАЯ ВАТНАЯ ПОДПЯТНИКА

ПЕРЕД КАРМОНА С
ПОДПЯТНИКОМ ГИМНО

ВЕРТИКАЛЬ

ПРУЖИНА

С.В. - РАЗРЕЗ

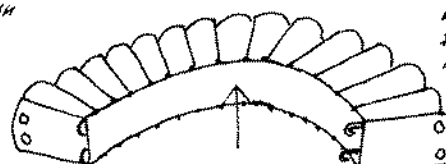

ПУЖИ НА РЕЗИНОВОЙ ПОДШОВЕ
С ВСТАВКОЙ ИЗ БАНАДЖНОЙ
РЕЗИНЫ

ТУПОНОСЫЕ ПУЖИ

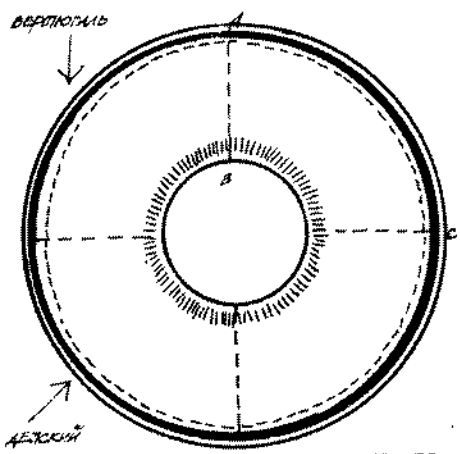
ПОДБЕЙТЕ НОСОК
СВЕРХУ ВАТНОЙ И
ЗАКРОЙТЕ
ПРИКОЛЬЯНОЙ
ТАКАНЬЮ

БАТИСТОВАЯ
ЛЕНТОЧКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЖЕСТКОГО ПЛОСКОГО
ВЗДУТНИКА

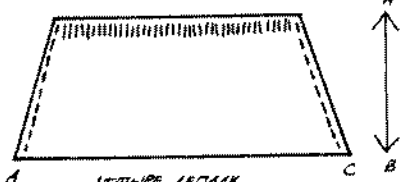
БОЛЬШЕ
КНОПКИ

ВЕРТИКАЛЬ

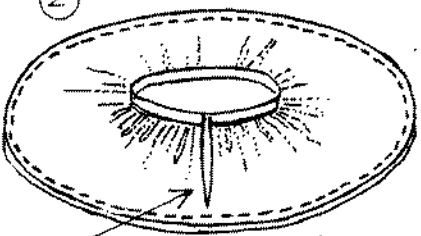
ДЕТСКИЙ
ОБРАЗ

С.ВЕРНИТЕ

ЧЕТЫРЕ ДЕТАЛИ

(Z)

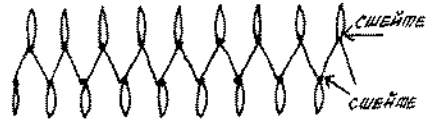

СШИЙТЕ

СШИЙТЕ

ПЕРЛАМУТРОВЫЙ
БИСЕР

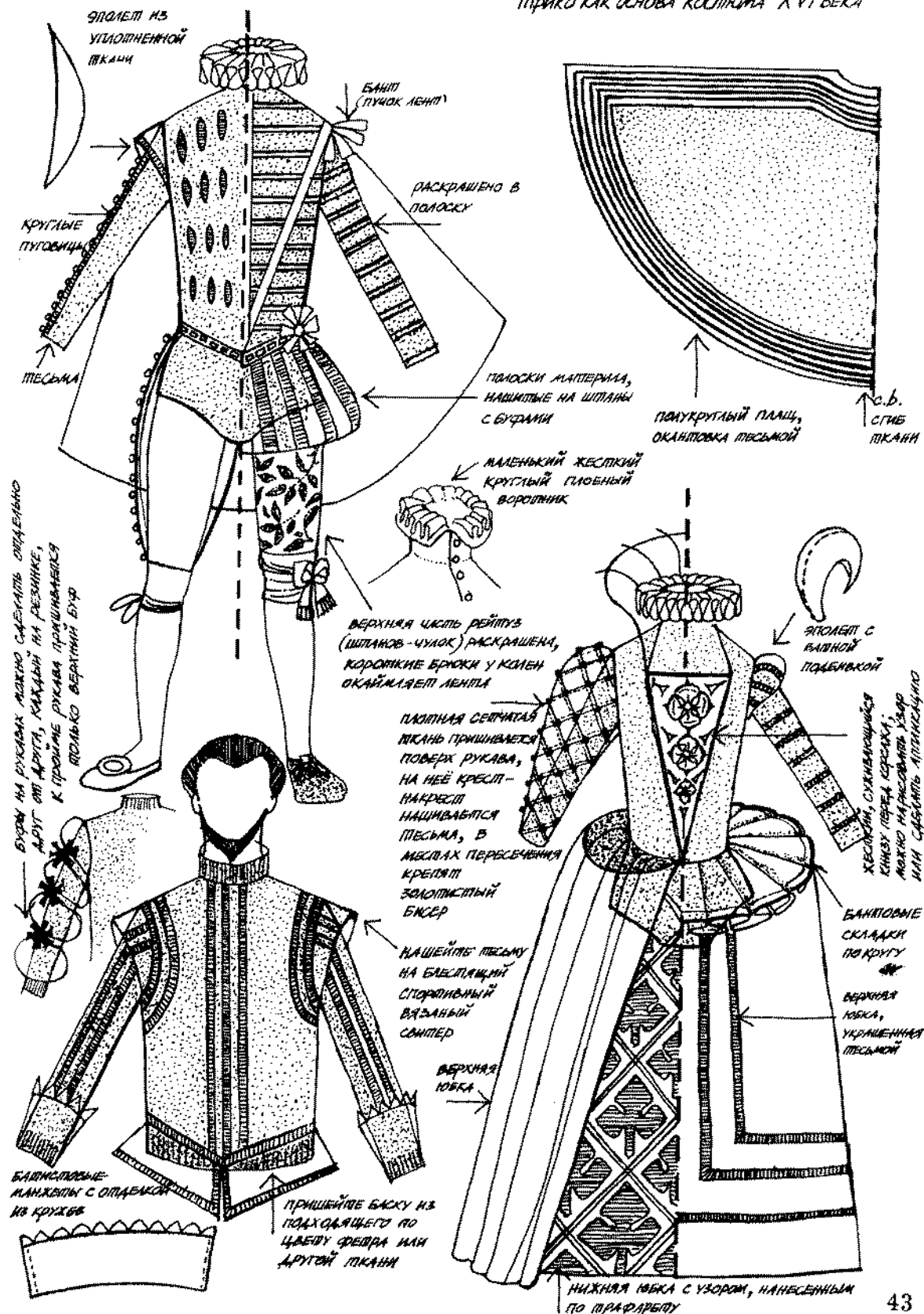
СШИЙТЕ

СШИЙТЕ

ЖЕНСКИЕ КОСТЮМЫ XVI ВЕКА

Костюм в XVII веке не так строг, как в предыдущем. Женскую одежду шьют не из жесткой парчи, а из ниспадающего атласа и шелка со множеством ленточек, кружев и перьев. Среди стран мира в это время сильно влияние Голландии, и картины фламандских живописцев могут стать хорошим источником для получения представления о костюме XVII века. Изучите тщательно выписанные картины Вермеера Делфтского, Г. Терборха, Г. Метсю, Я. Стена и Хальса, гравюры Холлара. Это послужит хорошей основой для моделирования костюмов к пьесам Мольера и Конгрива, комедиям нравов, комедиям масок.

Несколько советов по созданию одежды этого периода наиболее простым и экономным способом дано на табл. XXV. Многие костюмы можно изготовить, дополнив повседневную одежду, которая есть в гардеробе у каждого, некоторыми несложными деталями.

Для получения мужских жилетов и штанов берется плотный материал типа фетра, холщовая ткань, фланель, ткань или джерси на поролоне. Подойдет также искусственная замша. Из старых пледов удобно кроить тяжелые плащи; они помогут получить квадратный силуэт, модный в XVII веке. Свитер, сочетающийся по цвету с легко изготавливаемой безрукавкой, можно превратить в куртку или пальто (см. выкройки на табл. XXVIII). Для получения рубашки с рюшами, которую носят под болеро, оборки или рюши пришиваются к обычной белой рубашке без воротника или к рубашке, которую носили в XVIII веке (выкройка дана на табл. XXXII). Из тюля можно вырезать круг или полукруг в зависимости от требуемой пышности, а дешевая кружевная оторочка, пришитая на машинке, будет последним штрихом к костюму.

Могут также пригодиться салфетки из мягкого пластика, имитирующего кружево. Их крепят к тарлатану (жестко накрахмаленной кисее) для выполнения женских и мужских воротничков, а также к сапогам в виде декоративных отворотов. Они хорошо смотрятся на сцене и подходят ко многим костюмам, когда возникает потребность в имитации дорогих кружев.

Отвороты сапог делают из фетра, кожзаменителя или искусственной замши, а пряжки, язычки и банты, прикрепленные к современным уличным туфлям, быстро и просто решат проблему с обувью — их легко потом снять, не испортив башмаков. Для необходимой стилизации перчаток к обычным можно добавить кожаные или кружевные краги.

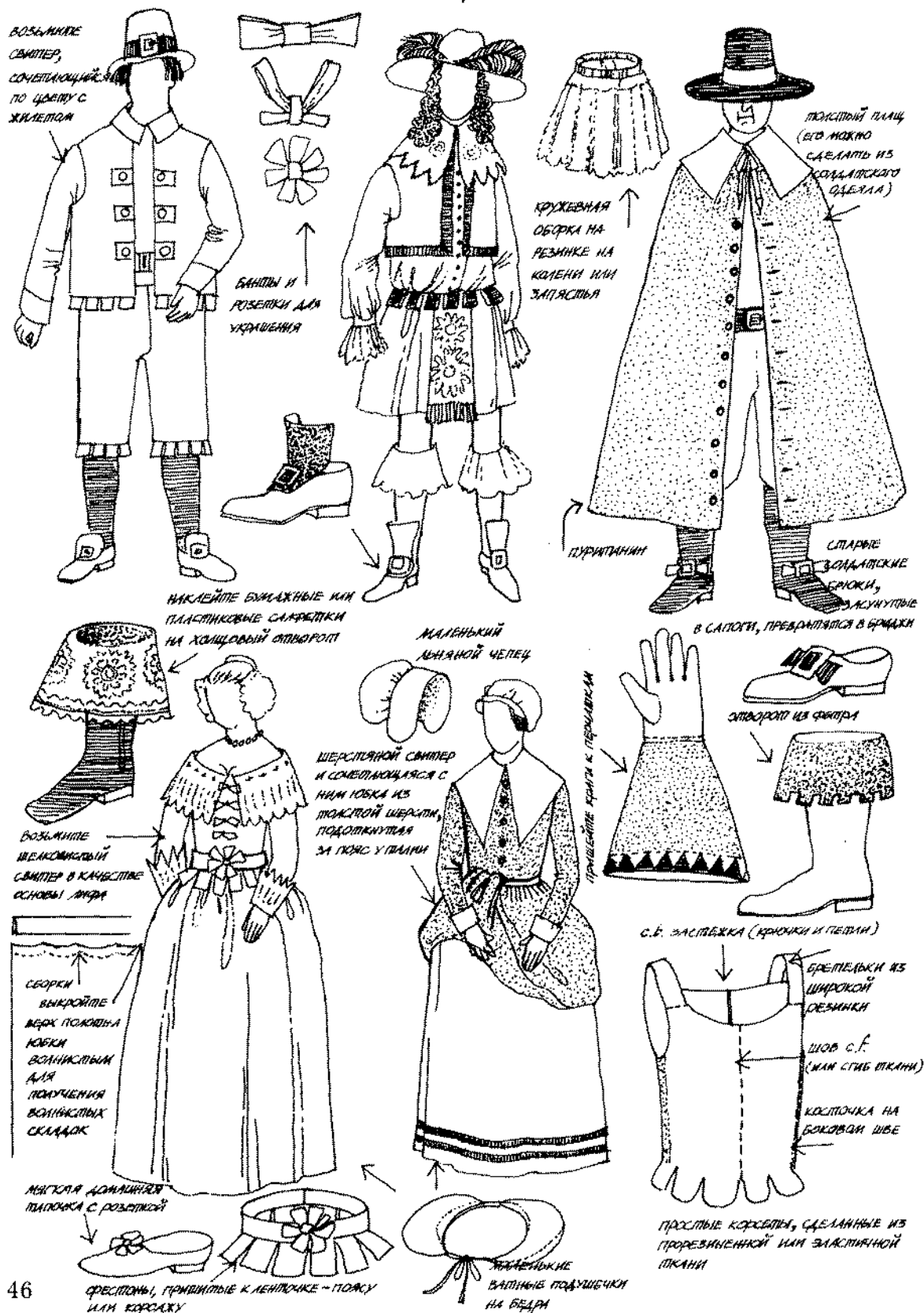
Чтобы получить костюмы пуритан, делают разного размера воротники из простого льняного полотна. Если такие воротники пропитать специальной пропиткой, пришить к ним бортовку или накрахмалить до хруста, они будут держать форму.

Наиболее распространенными мужскими головными уборами в этот период были темные фетровые шляпы с круглыми полями: без украшений — для пуритан, с лентами и перьями — для богачей. Шляпы можно также делать по типу викторианского цилиндра, как показано на табл. XXXIV, из толстого фетра со специальной пропиткой или фетра, покрытого шеллаком для придания ему большей плотности, а затем украшенного перьями из папиросной бумаги (см. табл. XXXVIII).

Для женского костюма делают корсет со шнуровкой из плотной эластичной или прорезиненной ткани, которую используют при изготовлении купальных костюмов или поясов трусов, с косточкой в боковых швах, чтобы корпус был прямым и неподвижным (см. табл. XXV). Можно вставить и дополнительные косточки. Поверх корсета надевают свитер — шелковистый для ролей аристократок, шерстяной или хлопчатобумажный для персонажей из среднего класса и крестьянок. Свитера должны быть облегающими и иметь подходящую горловину. Горловину требуемой формы можно вырезать и самим, предварительно прострочив на машинке по линии отреза, чтобы не спустились петли трикотажной ткани. Для завершения костюма свитер следует украсить розетками из лент, бантами, кистями, перламутром. Юбки должны хорошо сочетаться со свитерами, их крепят на корсаж или толстую репсовую ленту (ленту гро-гро) (см. табл. LXXI). Фестоны из того же материала, что и юбка, можно пришить к поясу. Под юбку на бедра подкладывают маленькие подушечки. Манжеты и воротнички для женского костюма изготавливаются так же, как и для мужского.

Из обуви наиболее распространенными у женщин были мягкие тапочки или туфли без задника. Чтобы получить подобную обувь, украсьте домашние тапочки лентами, для сцен вне интерьера украсьте их пряжками. Для улицы модны были накидки и капюшоны. На голову надевали льняные или кружевные чепчики, а поверх их часто — большую фетровую шляпу, по форме похожую на мужскую.

Для работы или прогулок юбку нередко подхватывали, закрепляя край подола под поясом. Это выглядело очень пикантно, особенно если из-под нее чуть виднелась украшенная узором или веселенькая по расцветке нижняя юбка (см. гравюры Холлара). Фартуки простолюдинок, которые они носили дома и на улице, были длинными, доходившими до подола юбки. Низ юбки часто украшали тесьмой, иногда тесьму пускали по середине переда.

1668
крестьянин

← КРЕМОВАЯ ФЕТРОВАЯ
ШАПКА

КРАСНЫЙ
ЖИЛЕТ

1646

САПОГ И БАШМАКИ, ВЫШИТЫЕ В ОБЫЧНОЙ
НАШЕРОСНОЙ

← КРУЖЕВНОЙ
ВОДОТЯЖ

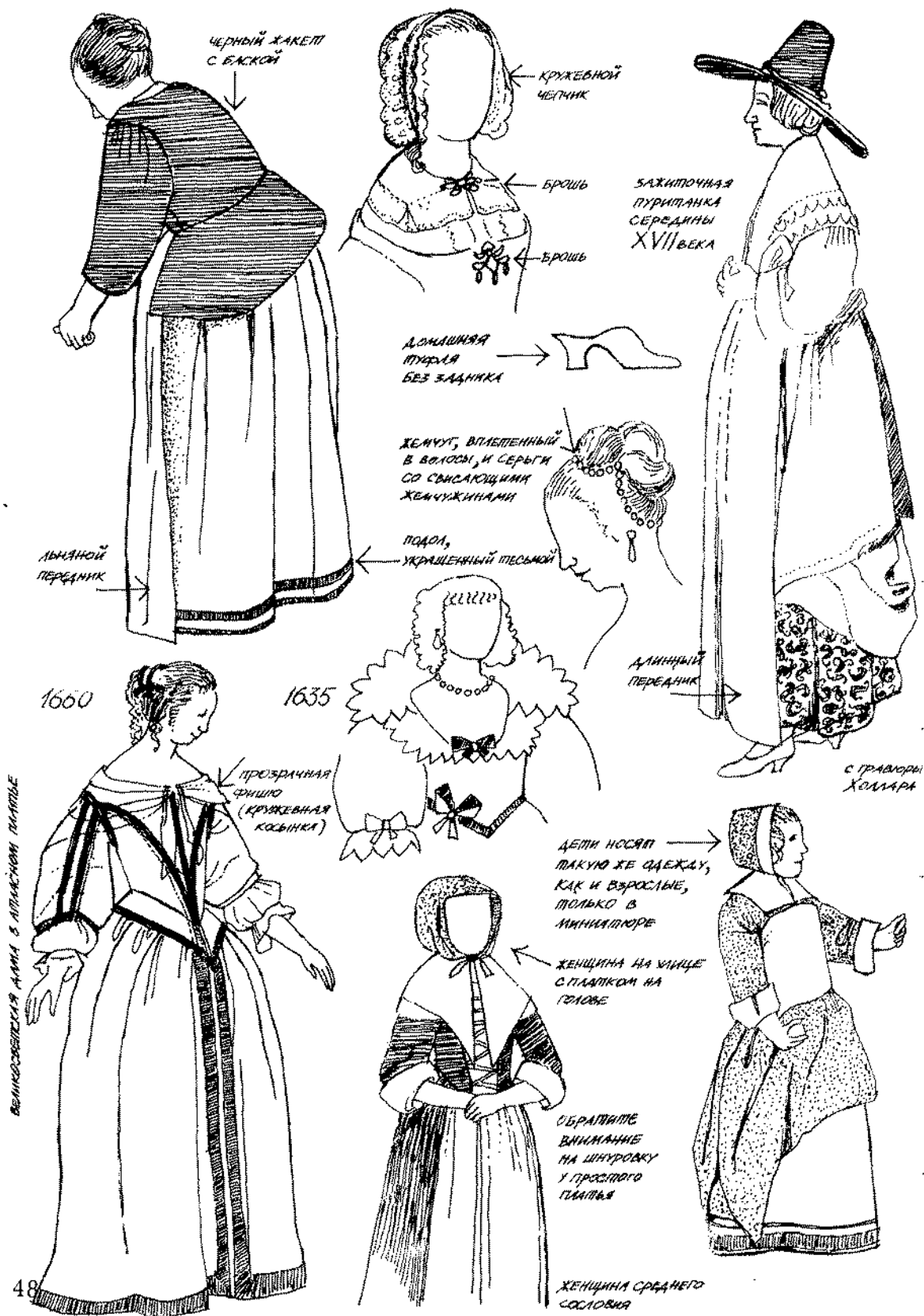
1635

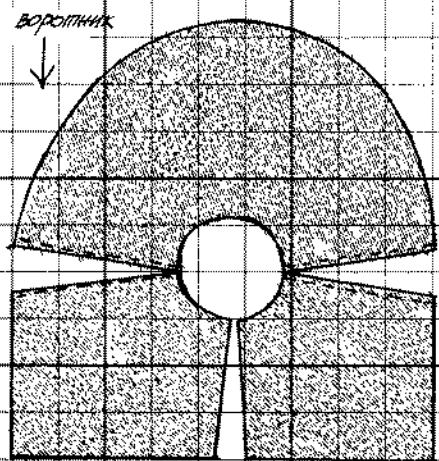
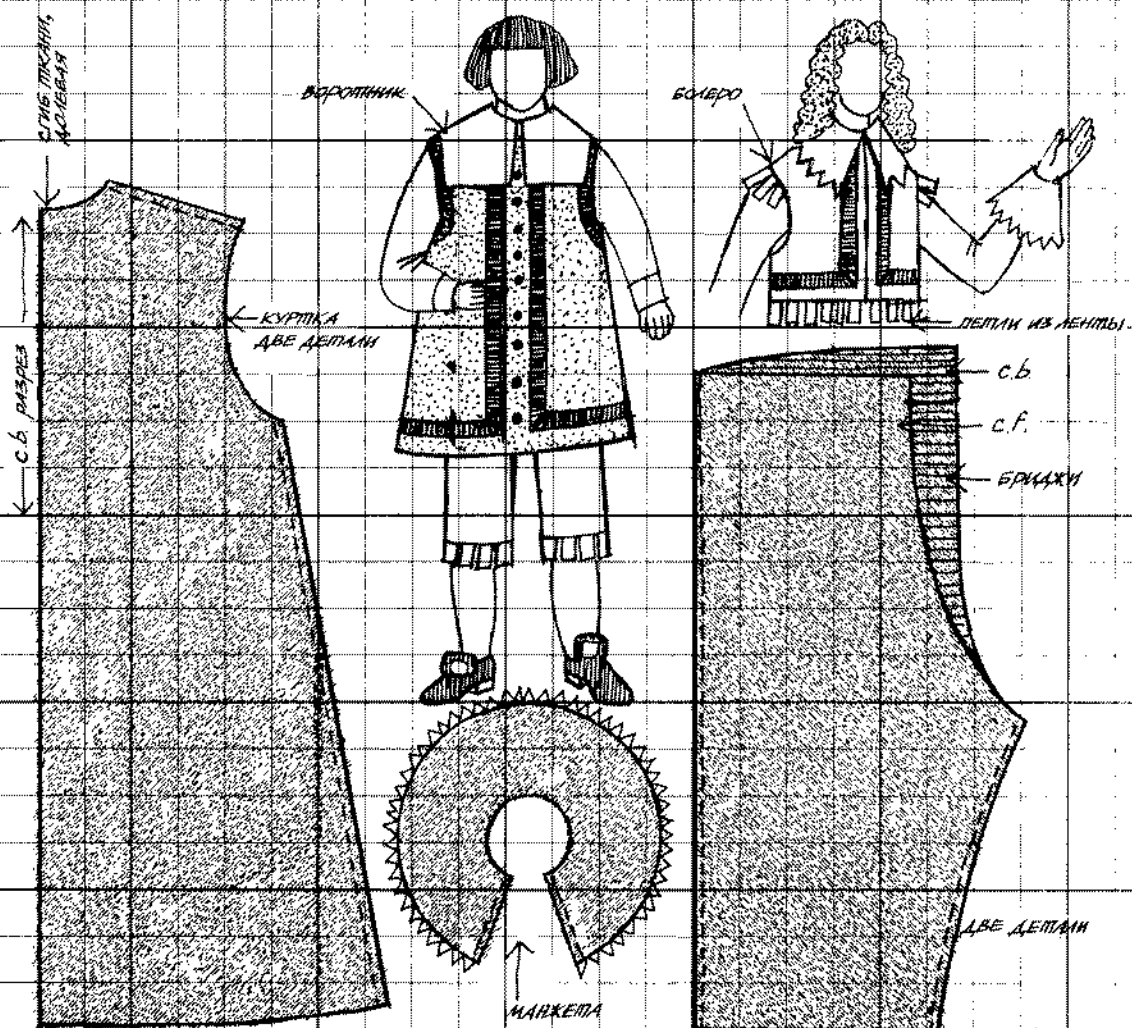
БЕЛЫЕ ПЕРЧАТКИ

ФОРТМЕНТЫ
ВЫШИТЫЕ XVII ВЕКА

КОЛЫМУГУ МОЖНО СВЯЗАТЬ ИЗ НИТОК
СТАРОГО КУХОННОГО ПОСТЕЛЕНЦА

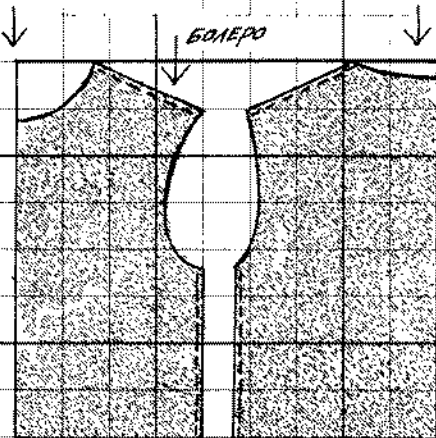
ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ XVII ВЕКА

с.ф. вырез горловины

с.б. ткань добавляя

В течение первой половины XVIII века основное влияние на стиль и форму одежды стала оказывать Франция. Этому способствовали роскошь Версальского двора и ставившиеся там великолепные феерии. Одеваться элегантно и по моде стремились не только богатые женщины, но и бедные работницы-парижанки.

Позднее в costume стал преобладать английский стиль. По мере того как распространялись загородные поместья, в моду вошли простота и безыскусственность. В одежде светских дам шелк и атлас уступили место ситцу и муслину. Мужскую верхнюю одежду по-прежнему шили из добротных тканей. Но мужчины отказались от элегантных туфель на каблучках, предпочтя им удобные ботинки.

Выкройка мужского весткоута дана на табл. XXXII. Он легок в крое и шитье, для его изготовления идет любая ткань — от холста до бархата. Но если материал облегченный, весткоут лучше сделать на подкладке. Чтобы получить куртку, к весткоуту надо пришить рукава. По шву середины спины можно сделать шлицу (как показано на рисунке), шлицы могут быть также и в боковых швах. Иногда весткоут имеет до трех шлиц. Для увеличения пышности весткоут в боковых швах расширяют, от талии могут идти складки. В 1740 году в моде весткоуты с широкими полами в форме веера. Весткоут и камзол обычно шьют из одной и той же материи, но возможно использовать и разную. Спинку камзола чаще всего шьют из простого льна, перед — из дорогой парчи, золотого шитья или вышитой ткани. На весткоут нередко пришивали кружево из золотых или серебряных нитей. Для имитации такого кружева покрывают с помощью аэрозоля серебряной или золотой краской дешевое кружево, которое затем пришивают или приклеивают к изделию.

Рукава заканчивались обшлагами разных размеров. Чтобы более точно представить костюм этого периода, следует внимательно рассмотреть картины художников У. Хогарта, Т. Гейнсборо, Д. Рейнолдса, А. Ватто, О. Фрагонара, Ф. Буше, Ж.-Б. Шардена.

Простая выкройка мужской рубашки дана на табл. XXXII. Такую рубашку шьют из тонкого батиста или муслина. Она должна быть элегантно и пышной, как было модно в то время. Вокруг шеи завязывается шейный платок. Существует несколько способов завязывания. Лучше для начала еще раз посмотреть старые полотна художников. Самый простой способ: возьмите шейный платок в середине, перекиньте оба конца назад, затем вперед, обернув их таким образом вокруг шеи, и свободно завяжите узлом спереди. Концы шейного платка могут быть обычными, кружевными или с оборками.

Пуговицы, как правило, были мелкими, их часто украшали драгоценными камнями или делали из граненого металла. Чтобы получить такую пуговицу, надо нанести клей на простую современную пуговицу и посыпать ее блестящим стеклярусом или измельченными блестками. Даже завернув обычную пуговицу в серебряную фольгу, можно получить нужный эффект.

Для изготовления бриджей, популярных в то время, следует взять брюки от охотничьего или лыжного костюма. Их отрезают ниже колен,

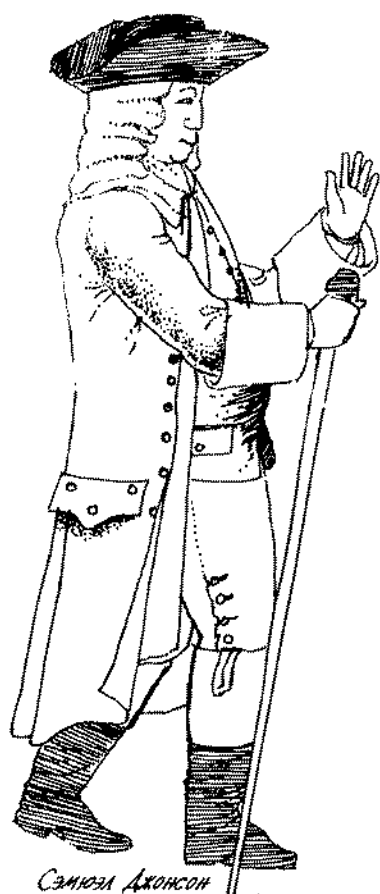
обшивают лентой и пришивают к ним боковую застежку на пряжке. Бриджи носят с чулками, преимущественно белыми. В начале века чулки натягивали и заворачивали поверх бриджей, позднее — убирали под бриджи.

Накидки и плащи надевали во время путешествий и ночных пиршеств. Выкройка плаща дается на табл. XXXV.

В течение всего XVIII века носили треуголку, менялся только ее размер. Основа треуголки — круглая фетровая шляпа, поля которой с трех сторон завернуты вверх (см. табл. XXXI). Иногда жители сельских мест носили такие шляпы не отворачивая поля. В самом конце XVIII века в моду входит фетровая шляпа конической формы, предшественница цилиндра, столь популярного в последующие годы.

В женской одежде опять появляется юбка с кринолином, пышность которого в боках на этот раз достигает гротесковых размеров. На табл. XXXI показано, как можно сделать обыкновенные фижмы по бокам. Возьмите дозу, китовый ус или толстую проволоку, проденьте в прорези (они обозначены буквой «s»), сделанные на двух вставках из материи. Такие вставки носят на талии на завязывающейся ленте. Для простого деревенского платья достаточно сделать оборки по бокам из жесткого сетчатого материала (или тюля) по типу подушечек на бедра, как показано на табл. XXI. В конце века сборки на юбке перемещаются назад, и юбку носят с турнюром. Сложный корсет сможет сшить только профессиональная портниха, но и простой корсет из резиновой или эластичной ткани создаст требуемый силуэт. На такой корсет следует надеть облегающий нейлоновый свитер с большим вырезом горловины. Костюм можно дополнить фишю (см. рис. на табл. XL), кружевными оборками у локтя, кружевным или вышитым суживающимся книзу корсажем и другими модными в то время деталями. В XVIII веке был популярен пасторальный стиль, женщины носили фартуки различной формы и из разнообразных по цвету и фактуре тканей.

В начале XVIII века стали модными маленькие головки. Женщины носили маленькие муслиновые чепцы или соломенные шляпки, иногда эффектные треуголки. Однако к 1760 году популярность приобрели огромные пышные прически, поверх которых прищипливали либо маленькие легкомысленные шляпки-наколки, либо надевали большие домашние чепцы из органди, убранные кружевами и лентами.

Сэмюэл Джонсон

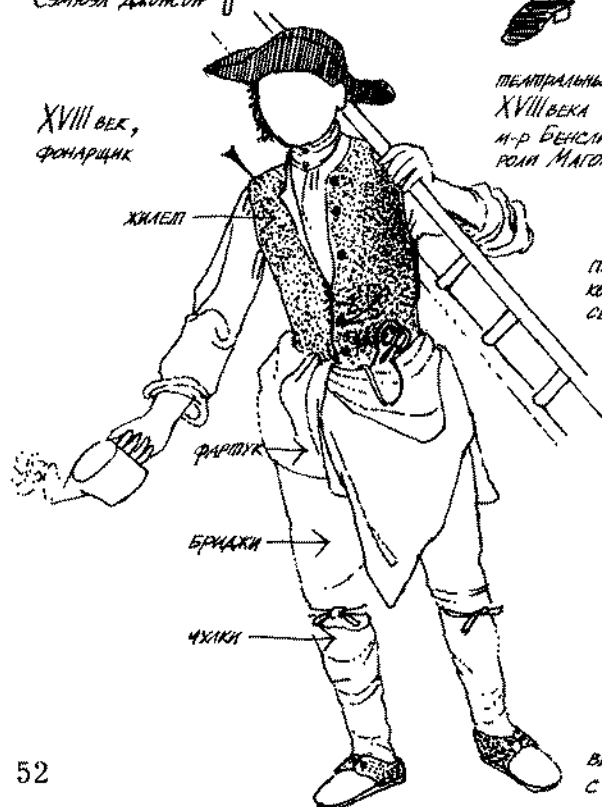

1760

серьёзное вышивание, шёлковый бланкет, протёртый через плечо

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
XVIII ВЕКА
и-р Бенсли в
роли Магомета

XVIII век,
фонарищик

Жилет

Фартук

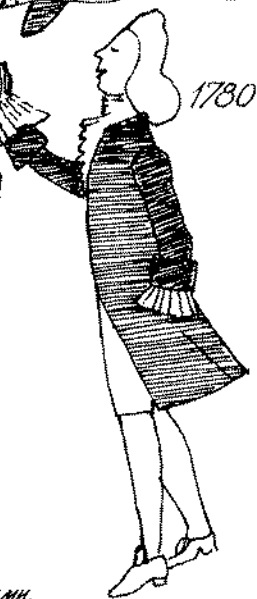
Бриджи

Чулки

Парик с
косой в
сетке

1740

1780

Вестмент с широкими полками,
с плавно по швам

СЛУЖАНКА И БЕЛКОСВЕТОКСКАЯ ДАМА
ОДИНАКОВЫЙ СЛУЖАТ

1750

СОКОМЕННАЯ ШЛЯПКА,
НАДЕТЯЯ НА ЛЬНЯНОЙ
ЧЕПЕЦ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
НА СХОДСТВО

ЧЕРНЫЕ
ПЕРЧАТКИ-
КРИПЕНКИ

ЖЕМЧУТ
ПОНЖА СЕПКАТАЯ
ТКАНЬ (ПЛОТЬ)

КРУЖЕВНОЙ
СОЖИМЮЩЕЙСЯ КИНУ
ПЕРЕД КОРСАЖА

ЛЕГКИЙ ФАРТУК
ИЗ ПРОЗРАЧНОЙ
ТКАНИ

ФИШЮ
ЗАКАТАННЫЕ
РУКАВА

1790

КРУЖЕВНИЦА

1778

ТЕАТРАЛЬНЫЙ
КОСТЮМ
М-М ЯДЪС В РОЛИ
ИЗАБЕЛЛИ

1750

ПРЕУТОКА И
КАСКА

ЧЕРНАЯ
КРУЖЕВНАЯ
ШАЛЬ

БОЛЬШОЙ
ФАРТУК

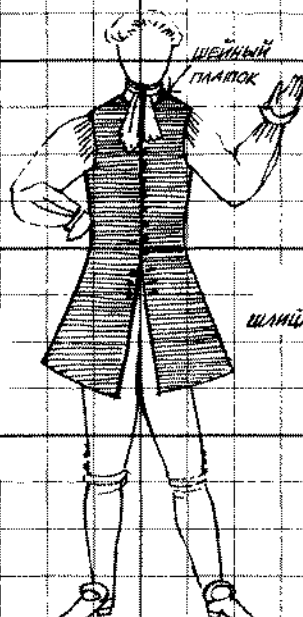
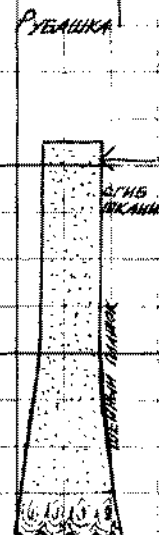
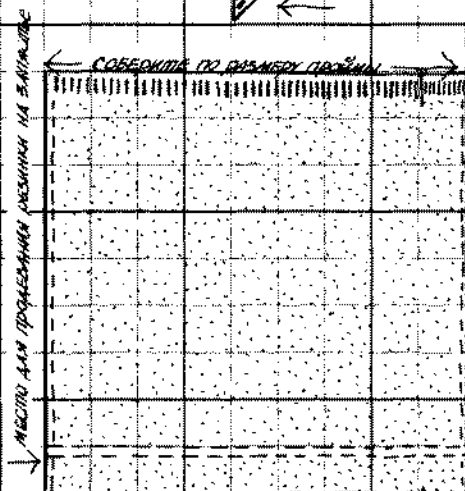
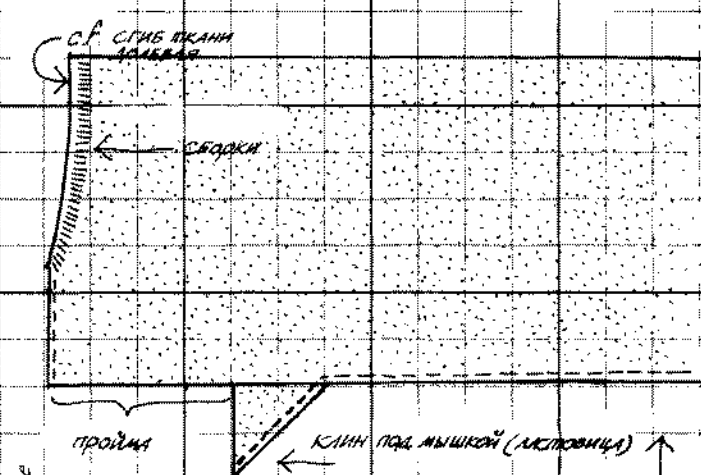
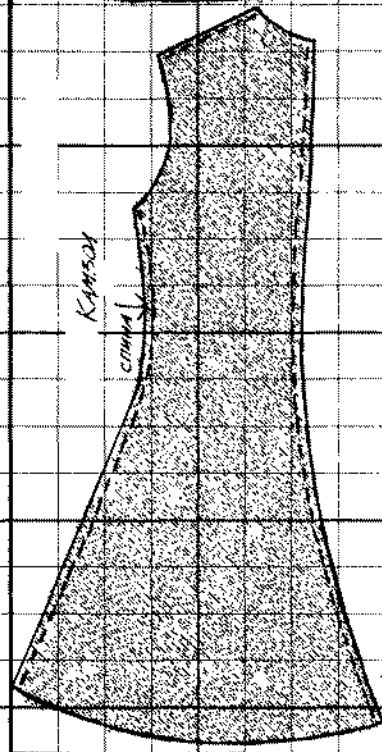
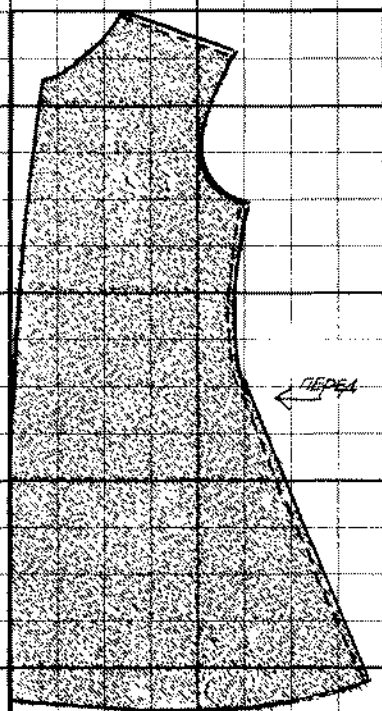
ЗОЛОТОЙ ВОРАЖО - ОПАЛКА (ПЕРИОДИТЕ
ИЗДЕЛИЕ ЗОЛОТОЙ КРАСКОЙ, НЕПОНАВЯ
КРУЖЕВО КАК ПЕРИОДИТЕ)

ВЕРХНЯЯ КОЖА ИЗ ХУС-ТАКАНИ
С УХОДАМИ В ВИДЕ ВЕЛОПЕДОВ, АНТИСТАТИЧЕСКАЯ СЛАБИ

ПОДНИЧН МОЖУ И ПОМОЩЬ

КОЖА ИЗ ПАРЧИ (МОЖНО ВЗЯТЬ СТАРШЕ ЗАНАВЕСКИ)

В начале XIX века в мужской одежде преобладают сельские мотивы, но постепенно силуэт становится более городским. В это время начинает формироваться единообразие цвета и стиля в мужском костюме, цвета постепенно теряют свою яркость. Респектабельность становится основным критерием хорошо одетого мужчины. В моду входят бороды, усы, баки, бакенбарды и т. п. Самый распространенный головной убор — цилиндр.

Чтобы получить правильное представление об одежде этого периода, лучше всего руководствоваться рисунками Джона Лича в журнале «Панч» и иллюстрациями к произведениям Ч. Диккенса, выполненными его современниками Икшанком и Физом, которые охватывают все слои английского общества.

Потребуется немало изобретательности для создания костюмов викторианской эпохи. Это период сложного кроя и шитья женской одежды и начало моделирования мужской одежды. Необходимо найти простой способ получения нужного силуэта без помощи портного. Для изготовления мужского пиджака проще всего обшить галуном или тесьмой пиджак свободного покроя, как это показано на табл. XXXIV, выкройка дана на табл. XXXV. Для такого костюма лучше всего подойдет материал типа джерси на поролоне. Если ткань однотонная, ее можно раскрасить или нанести на нее полосы, как описано в главе 16. Это удобнее сделать до шитья — ткань можно разложить на прямой поверхности. Для окантовки следует воспользоваться шелковой или шерстяной тесьмой, лучше такой, которую легко пришивать на изгибах. Очень много значат хорошо подобранные пуговицы. Сзади к просторному пиджаку можно пришить дополнительные полы, чтобы он приобрел вид классического английского фрака или фрака со скошенными книзу полочками.

Панталоны — узкие короткие или длинные брюки — также можно сшить из плотной шерстяной ткани типа джерси (выкройка дана на табл. XXXV); они обычно однотонные. Сначала шейте середину переда и середину спины, затем шов длины брюк по шагу, а уже только потом — боковые швы, оставив место для застежки на пуговицы у колен и для застежки в боковом шве. Чаще всего застежка панталон и брюк, которые носили в эпоху королевы Виктории, была в виде отворачивающегося клапана или откидного переда, его можно имитировать узкой тесьмой.

Плащ с пелериной или без нее можно сделать любой длины по прилагаемой выкройке. В спине плащ должен быть свободным, этот припуск на свободу показан на выкройке горизонтальной штриховкой. Плащ должен иметь шов по середине спины.

Обратите внимание на форму тугих жестких воротников (табл. XXXIV). Такой воротник можно вырезать из тонкого белого картона, но его хватит только на одно представление. Широкие шарфы и шейные платки, которые носили в начале века, постепенно вытесняются галстуками.

На табл. XXXIV приводится и выкройка цилиндра. Котелок сделать труднее, но если в вашем распоряжении есть старый котелок, высоту

тулю можно изменить с помощью ножниц и клея. Можно сделать тулью из папье-мане по глиняному шаблону-форме (см. рекомендации по созданию масок, с. 112). Если у вас есть шаблон, стоит сделать сразу несколько тулей про запас. Всегда думайте о том, как сэкономить время и силы.

В женской одежде в первые пятнадцать-двадцать лет XIX века в моде были маленькие платья классического силуэта с завышенной талией и глубоким вырезом. Длина такого платья доходила только до щиколотки, что отражало некоторую свободу нравов. Затем притворная стыдливость заставила удлинить юбки, они приобрели форму колокола и совершенно скрыли ноги. О женских ногах не принято было даже говорить.

Сначала для придания юбке пышности надевали нижние юбки, затем кринолины, позднее — разнообразной формы турнюры, как показано на табл. XXXVI. Чтобы добиться хорошей формы, не следует скупиться на число нижних юбок и на количество идущего на них материала. Юбки должны быть отлично сшиты из высококачественной хлопчатобумажной ткани, чтобы их можно было использовать в течение нескольких лет в различных постановках.

На табл. XXXVII даны рисунки некоторых платьев XIX века: а — платье начала века с прямой юбкой; б, с — платье в форме колокола; d — мягкий турнир 1860-х годов, е — жесткий турнир 1890-х годов.

На табл. XXXVIII приведены варианты воротничков и манжет, примеры использования отделки и других деталей, которые помогут в создании нужного стиля одежды. Еще ряд деталей дан на табл. XXXIX, и там же показано три способа изготовления из блузки лифа викторианского платья. Блузки должны быть прилегающими по талии благодаря вытачкам, сборкам и складкам, а косточки в боковых швах и под линией груди помогут создать нужный силуэт. Отрежьте китовый ус определенной длины, закруглите концы, чтобы они не выступали через ткань и не кололись, сделайте для них хлопчатобумажный чехол и пришейте стежком в «елочку». Сделайте пояс того же цвета, что и лиф, если нужен силуэт удлиненного лифа, или из ткани юбки, если требуется укороченный лиф. Поэкспериментируйте с поясами различной ширины и формы, такие пояса могут весьма значительно изменять внешний вид платья.

Обувь. Чаще всего это изящные туфли-лодочки или сапожки (с мелкими пуговицами) из лайки или даже атласа, — видимо, женщины в эпоху королевы Виктории много пешком не ходили. В данном случае лучше всего подойдут мягкие балетные тапочки с небольшими бантами или розетками из лент. Чтобы получить сапожки, надо надеть на туфли черные нейлоновые носки по щиколотку и пришить к ним с боков пуговицы или тесьму.

На улице всегда надевали перчатки, при вечернем платье они были обязательны (*de rigueur*). На страничках модных журналов, посвященных вечерним туалетам, предлагаются перчатки светлых тонов, часто с золотым браслетом на запястье пухленькой округлой ручки. Днем носят лайковые, шелковые или хлопчатобумажные перчатки как светлых тонов, так и черные, коричневые, распространены также кружевные перчатки и митенки.

Шаль носили везде: и дома и на улице, и днем и с вечерним туалетом. Она могла быть шерстяной, шелковой, кружевной, кашемировой. Первые тридцать лет XIX века шаль длинная, позднее — квадратная, ее складывали по диагонали. Капор носили в течение первой половины века, потом в моду стали входить шляпки. Аксессуары были небольшого размера: маленькие зонтики и веера, почти с самого начала века — небольшие муфточки. В моде также — медальоны и броши-камни.

На цветной табл. показаны расцветки тканей, которые подходят для костюма XIX века.

На табл. XL приведены две выкройки деталей одежды из журнала «Молодая англичанка» за 1869 год. На первой выкройке — фишю с поясом (рис. а), состоящая из трех частей. Фишю сшивают только в плечах и носят поверх плотно облегающего лифа или блузки. Ее следует сделать из мягкой шерстяной или шелковой ткани и окантовать узким кружевом, вышивкой тамбуром или короткой шелковой бахромой. Красиво выглядит фишю из черного кружева, надетая на белое платье. Эту модель можно использовать как выкройку для фишю, связанной крючком из шерстяных или шелковых нитей. Закройте застежку пояса розеткой из тамбура или руликом из ткани.

На второй выкройке (рис. б) — безрукавка, которую также надевают на блузку или лиф платья. Ее шьют из плотной шерстяной ткани или хлопчатобумажного бархата. Скроите три детали, как показано на рисунке, соедините плечевые и боковые швы примерно на 5 см у талии. Сделайте застежку спереди из потайных крючков и петель или золотых пуговиц и петель из тесьмы. Безрукавка, показанная на рисунке, вышита золотом — узоры в форме солнечных лучей — и окантована бахромой.

МЕЛОДРАМА

Пожалуй, пора сказать несколько слов о викторианской мелодраме. Такие пьесы были очень популярны в XIX веке. Они получили известность также благодаря дешевым черно-белым и цветным гравюрам Поллока, Скеффингтона и других.

Действующие лица мелодрам были аффектированы, добро и зло строго разграничивалось, и мир делился на героев, героинь и злодеев. Эти представления сопровождалась соответствующей музыкой, как во время немого кино. Зачастую зрители громко освистывали обидчиков. Сейчас эти пьесы воспринимаются как веселое развлечение, а гиперболизация черт характеров действующих лиц придает особую прелесть работе по созданию костюмов для них.

Для костюма хорошо обеспеченной героини лучше всего руководствоваться модными картинками викторианской эпохи с их слащавой красочностью и не скупиться на искусственные цветы, перья и банты. Молодую добродетельную женщину, переживающую трудные времена из-за козней злодеев или других превратностей судьбы, лучше всего одеть в однотонное простое платье с кружевным воротничком, аккуратный фартук, шаль и кружевной чепец. Для ее уличного костюма, если ей к тому же приходится брести по снегу с младенцем на руках, лучше всего подобрать большую шаль, закрывающую ее и дитя.

При создании уличных костюмов бедняков — подметальщиков, цветочниц, девушек, торгующих спичками, — лучше всего обратиться к книгам Хенри Мейхью «Жизнь Лондона» и «Лондонская беднота», которые содержат красочные описания и проиллюстрированы гравюрами. Вам понадобятся шали, поношенные пальто из грубой материи, потрепанные шляпы, потертые юбки из толстой ткани, изношенные блузки и рваные фартуки. Митенки можно сделать из старых шерстяных перчаток. Пригодятся и старые солдатские сапоги и стоптанные суконные комнатные туфли.

Другим типичным действующим лицом мелодрам является злодей, укутанный в черный плащ, в фетровой широкополой шляпе или потертом залоснившемся цилиндре, обязательно с усами или баками. Его брюки лучше всего заправить в кожаные или резиновые сапоги.

На лирического героя лучше всего надеть романтическую рубашку с байроновским воротничком. Свободно повязанный черный шелковый шарф добавит его облику трагизма, а красные кожаные домашние туфли будут восприниматься как намек на развращенность.

Форму солдата, идущего на войну или возвращающегося с войны, можно сделать из плотно облегающего красного свитера, украшенного тесьмой и пуговицами; к черным брюкам или, что еще лучше, к брюкам от лыжного костюма следует пришить красную или белую тесьму вдоль бокового шва.

Маленькую шляпу без полей с плоским доньшком носят набекрень, ее можно сделать из картона. Для обуви лучше всего взять черные блестящие пластиковые ботинки, если таких нет, то подойдут черные тапочки на резиновой подошве (типа теннисных туфель). Можно также надеть черные нейлоновые носки на любые тапочки.

На табл. ХLI показано, как можно сделать капор из картона или клеенки. Приклейте сторону детали (b), обозначенную точками, к тулье (a), затем деталь (c) — к фестонам детали (b). Капор можно выкрасить или, чтобы он получился более натуральным, обтянуть тонкой материей и украсить перьями, лентами и искусственными цветами. Пришейте ленточки, чтобы капор можно было завязывать под подбородком.

Мужской костюм XIX века

ПТАЦ С ПЕЛЕРНАЮ

ЗАДНЯЯ
ПОЛОВИНА
БРИДЖЕЙ

CHS 70444

cb

10

10

4

ПЕРЕДНЯЯ
ПОЛОВИНА
БРИДЖА.

PRINT WORKSHEET ON 5000-10-1

СТІНКА ПЛАЖАЖА

CHAS. H. HALL,

↑
cb

↑
ca

ДУКАВ ПИДЖАКА

62

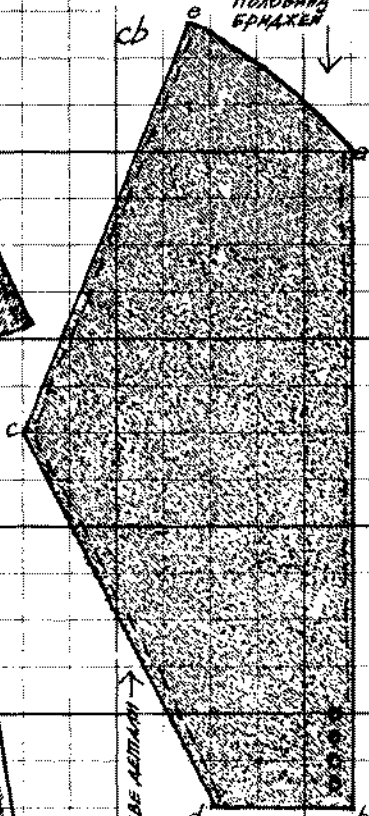
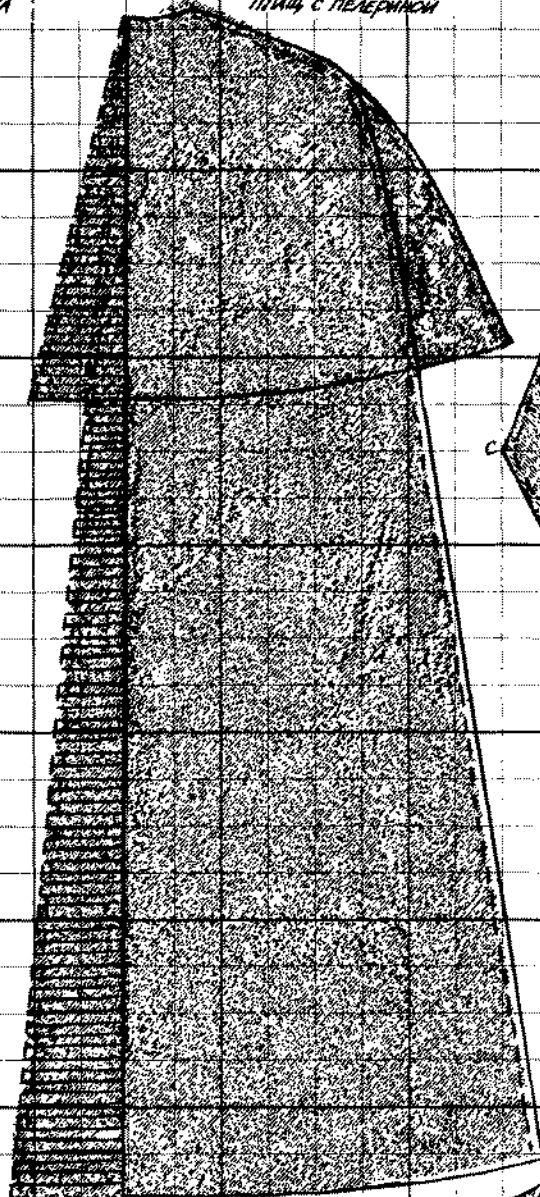
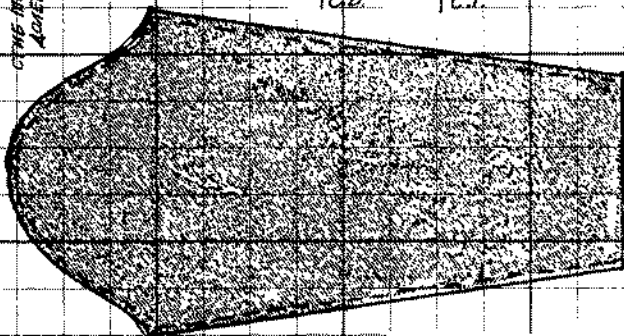
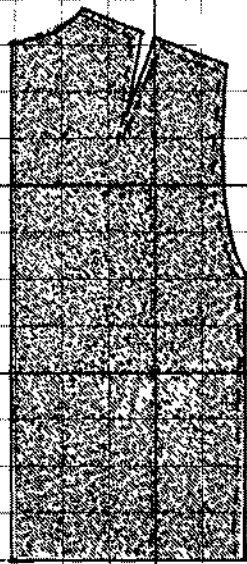
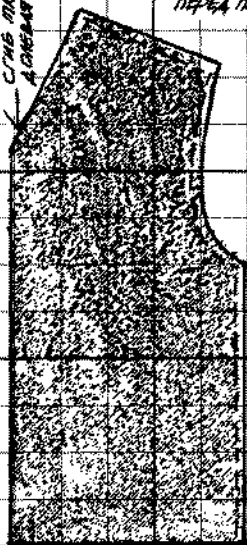
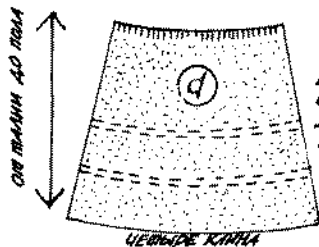
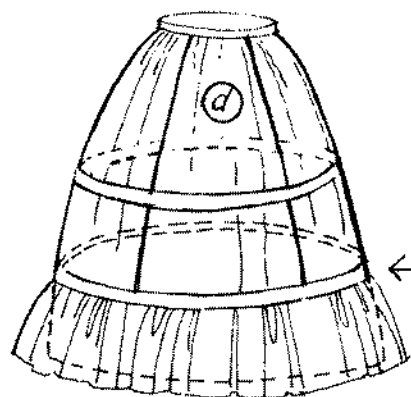
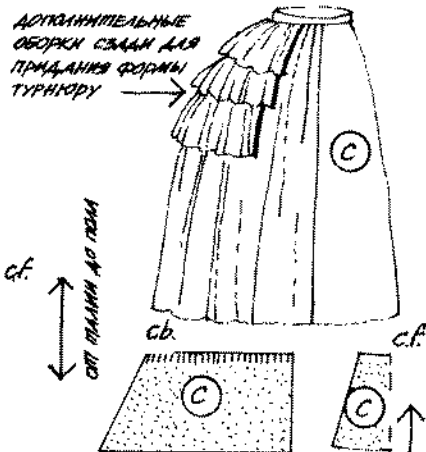
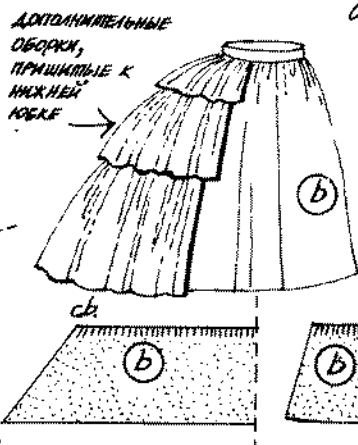
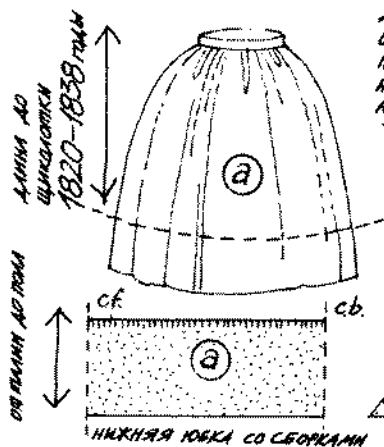

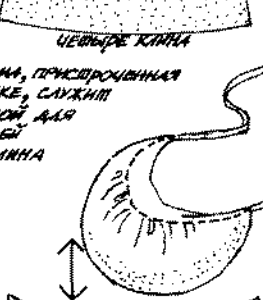
ТАБЛИЦА XXXVI

ОСНОВЫ СИЛУЭТА ОДЕЖДЫ XIX ВЕКА

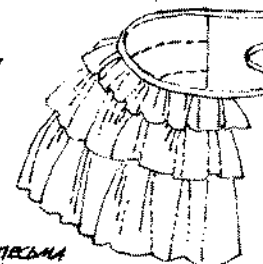

ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОЖНО-
СТИ СБОРОК ПО
ПЛИНИ

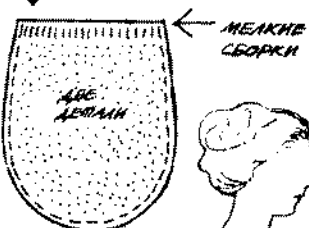
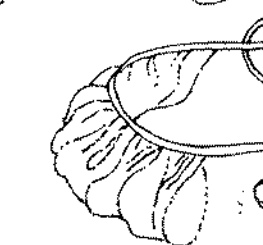
ПЕСАНА, ПРИСТРОЕННАЯ
К ЮБКЕ, СЛУЖИТ
ОСНОВОЙ
ДЛЯ ОБРУЧЕЙ
КРИНОЛИНА

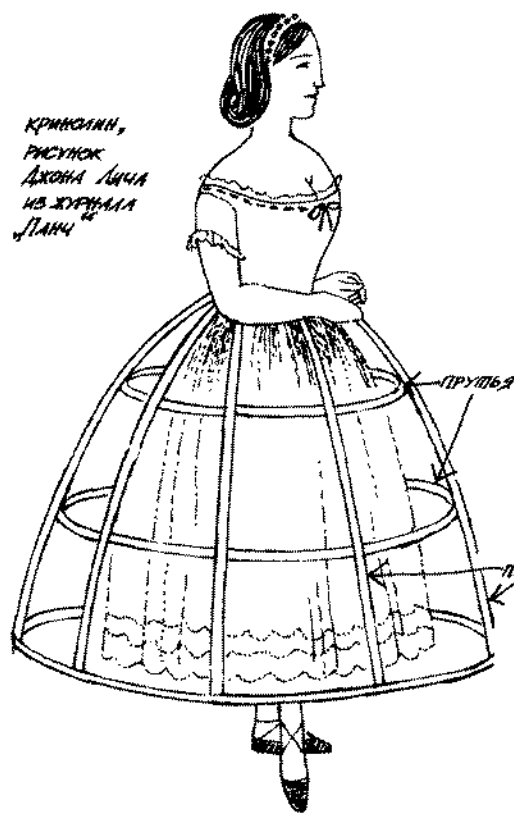
ВТУРНОК ИЗ ХЛОПЧАТО-
БУМАЖНОЙ ТКАНИ ИЛИ
КОМБКОРА, НАБЕТЫЕ
ПОРОЛОНОВОЙ КРОШКОЙ

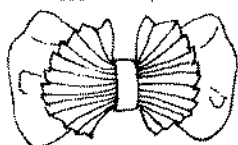
ДЛЯ ВТУРНОК ИЗ
СЕРПЯТОЙ ТКАНИ
ИЛИ ХЛОПЧАТО
НЕЙЛОНА,
КОТОРЫЙ
ПРИМЕНЯЮТ
ШЛЯПНИЦЫ

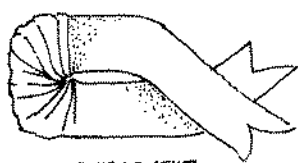
МЕЛКИЕ
СБОРКИ

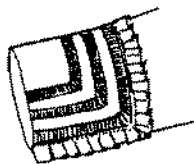

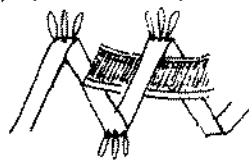
БАНИ ИЗ ЛЕНТЫ

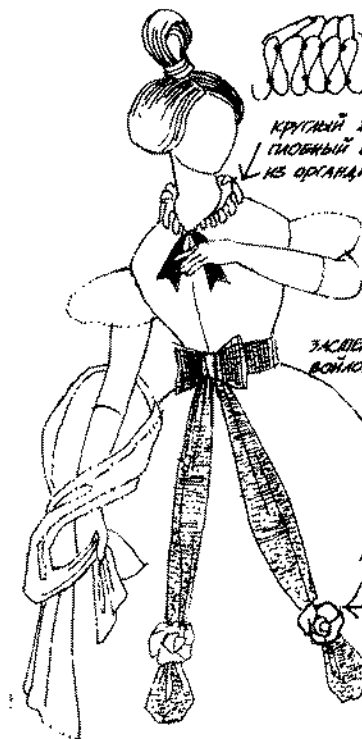
УКРАШЕНИЕ ИЗ ЛЕНТЫ

МАНЖЕТА,
УКРАШЕННАЯ ЛЕНТОЙ

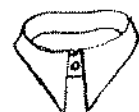
УКРАШЕНИЕ ИЗ ДВУХ ЛЕНТ

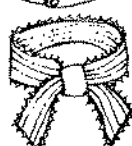
КРУПНЫЙ ЖЕНСКИЙ
ПЛОСКИЙ ВОРОТНИК
ИЗ ОРГАНЫ

ЗАСЛЕРКА ИЗ
ВОЙЛОКА (СЕРП)

БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ

СЕРПКА ДЛЯ ВОЛОС

ТРИ ВОРОТНИЧКА

1851

С РИСУНКА
ДЖОНА ЛИНЧА
ИЗ ЖУРНАЛА
"ПАНЧ"

ПРЕДУСТАВЛЯЕТ
ШЕЛК

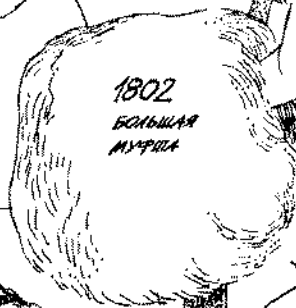
ПЕРИМЕТР
УКАЗАНИЕ НА
СКОРОСТЬ КОЖИ
КРИВИЗНА И
ЛИНИИ ПАНДАЛОН

1868

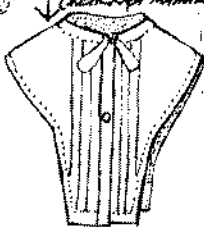
ПОЯС ИЗ ЛЕНТЫ С ПРИШИТЫМИ К НЕЙ
УКРАШЕНИЯМИ ИЗ ЛЕНТЫ

1802

БОЛЬШАЯ
МУФЛА

ШЕМИЗЕТКА
(ЖЕНСКАЯ МАНИШКА)

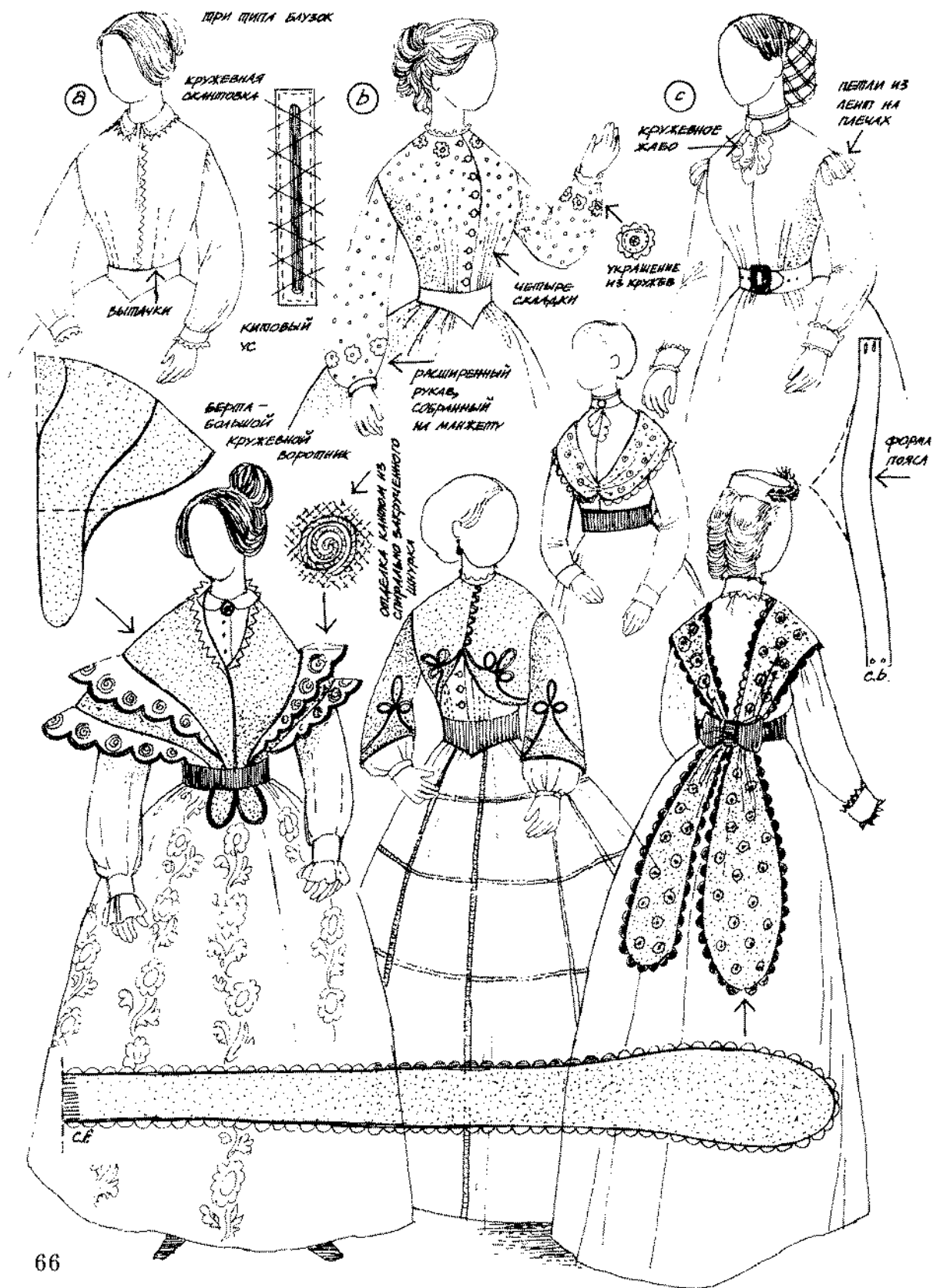

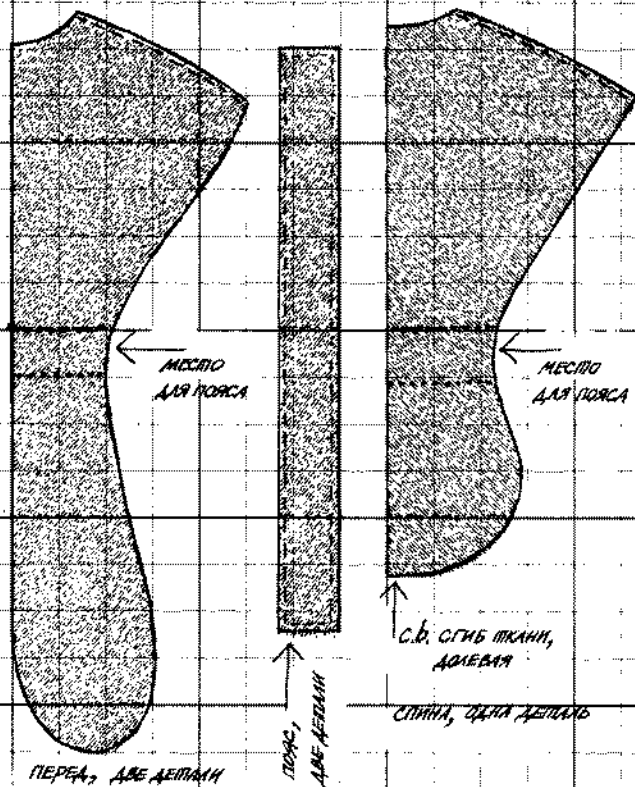
1802

ЛИНИИ ПРЯМЫХ КОЖИ

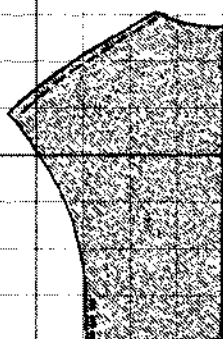
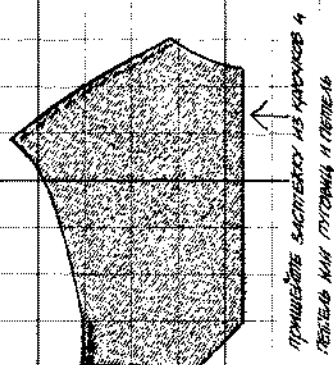
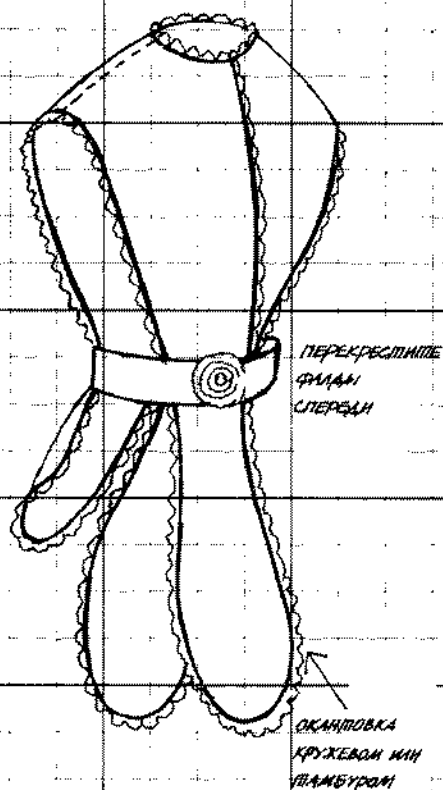

ПЕРЕКРЕЩЕННАЯ ФАБРИКА
ЛИНИИ ШАРФ, КОТОРЫЙ
НАДЕВАЛИ ВОКРУГ ШЕИ
И ПЕРЕКРЕЩИВАЛИ ПОД
ПОЯСОМ

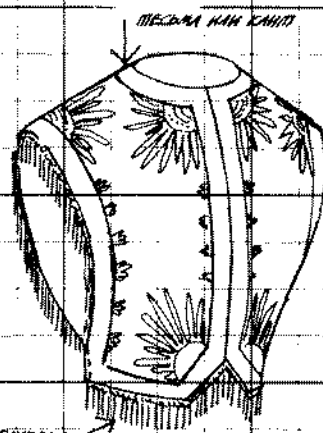

ФИШЮ С ПОЯСОМ

БОЛЕРО (БЕЗРУКАВКА)

10 • От 1895 года до начала первой мировой войны

В этот период в мужской одежде фрак начинает постепенно вытесняться пиджачным костюмом, кроме официальных случаев. Установившийся вариант одежды делового человека — пиджак и брюки в полоску. Популярны также брюки в мелкую черно-белую клетку. Блейзеры — темно-синие с окантовкой из тесьмы, кремовые или в полоску — легко изготовить, пришив тесьму или покрасив пиджак. С блейзерами носили соломенные шляпы или канотье; обязательными были туго накрахмаленные воротники (их формы даны на табл. XXXIV). Во время занятия спортом — на теннисном корте, при катании на лодке и т. п. — надевали рубашку с кремовым или белым отложным воротничком. Брюки в таких случаях на талии иногда повязывали шарфом вместо пояса.

Вельветовый или плисовый пиджак без застежки превратится в домашнюю куртку, если к нему добавить пестрый шелковый или стеганый воротник, манжеты и украсить тесьмой, как показано на табл. XLIII.

В этот период большое значение в богатых домах приобрели слуги. Действительно, для блеска светской жизни необходима четкая работа всего обслуживающего персонала. Утром и в дневные часы дворецкий должен быть одет в белую рубашку, черный галстук, белый жилет, ливрею, брюки в полоску и белые хлопчатобумажные перчатки, во время работы в буфетной — в черный пиджак из ткани «альпага». На лакее должна быть темно-зеленая или синяя ливрея, жилет в поперечную полоску, черные брюки, белая рубашка, белый галстук-бабочка и хлопчатобумажные перчатки.

Мода этих лет более всего ориентировалась на женщин балзаковского возраста; идеальной считалась фигура с пышными формами. Акцент делался на полную грудь и широкие бедра, а корсет, стягивающий талию, придавал фигуре s-образную линию изгиба, она становилась похожей на голубя породы дутыш. Для получения подобного эффекта используют оборки, воланы и кружевные жабо. Лиф присобран, имеет напуск спереди.

В 1910 году на короткое время в моду вошла узкая длинная юбка с перехватом ниже колен. Днем носили платья с очень высокой горловиной, доходящей почти до ушей, с боков такой воротник поддерживали косточки. В вечернем туалете в моде глубокое декольте, на шее часто — несколько ниток жемчуга или бриллиантов, которые создавали почти такой же эффект, что и высокий воротник в дневных платьях. Шляпы, прикрывавшие копну взбитых волос, нередко делались с крупными украшениями — птицами, искусственными цветами и фруктами, которые выглядели вполне съедобными.

В это время популярны мягкие блузки с оборками и рюшами, рукав жиге («окорок»), модный на рубеже столетия (см. рис. на табл. XLVII), постепенно уменьшается. С костюмами носили накрахмаленные блузки, днем и с вечерним туалетом — короткие пелерины и боа из перьев или сетчатого материала (их легко можно сделать из собранного в складки тюля).

У всех светских дам были горничные, присматривавшие за гардеробом и помогавшие хозяйкам одеваться. Интересно, что в этот период застежка у платьев светских дам была на спине, а у служанок — спереди. На табл. XLIV даны изображения двух платьев для горничной, прислуживающей за столом. Платье на утро из хлопчатобумажной ткани немаркого цвета с пристегивающимися накрахмаленными манжетами, воротничком на стойке. На такое платье надевали простой белый фартук с лямками крест-накрест на спине, которые пристегивались на поясе пуговицами.

Второе платье (дневное) — обязательно черное с белым фартуком, украшенным английской вышивкой (шитьем). Сзади такой фартук завязывался бантом. Модный силуэт достигается небольшим присобранном напуском спереди. Камеристка носила темное маленькое платье или юбку с блузкой. Если ей удавалось получить несколько свободных часов, то в качестве нарядного туалета она использовала старые платья хозяйки.

На табл. XLVII дана выкройка юбки с клиньями, модной с 1895 года; в это время она была наиболее пышной. Приблизительно к 1910 году постепенно юбка становится более узкой. Хотя с этого периода стиль в одежде меняется, следует помнить, что консервативные женщины, особенно старшего возраста, не следившие за модой, еще многие годы продолжали носить такие юбки. На свадебных фотографиях начала двадцатых годов XX века можно увидеть тетешек, одетых именно таким образом, тогда как бабушки выглядят только строго по-викториански. На выкройке дается два варианта: юбки-шестиклиники и юбки с двумя вытачками на бедрах (78, x) и (78, y), при этом расстояние (y — z) можно присобрать или заложить в складки по линии талии на спине. Сзади можно подложить маленькую ватную подушечку для придания пышности фигуре. В этом случае следует сделать необходимые изменения в крое задних клиньев. По длине такая юбка обычно доходит спереди до носка туфель, сзади — до пола.

Для более официальных случаев или большей элегантности можно сделать трен в несколько сантиметров. Для шитья годится практически любая ткань: саржа или фланель — для уличной юбки, шелк, бархат или вельвет — для торжественных случаев, хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения с выпуклым узором (пике), льняная или тиковая ткань — для летних костюмов, легкие ткани типа муслина — для приемов. Муслин необходимо поставить на подкладку, чтобы он держал форму. На табл. XLIV показана юбка с узором из тесьмы и юбка, скроенная в три яруса.

На табл. XLVII вы найдете выкройку рукава жиго («окорок») и пояса или корсажа, которые необходимо укрепить косточками в боковых швах и по середине переда.

КОСТЮМ ДЛЯ МЮЗИК-ХОЛЛА

Первые мюзик-холлы появились в пивных (в Англии они называются «пабами») и в барах, где основным актером обычно был певец. Потом многих из них взяли к себе театры варьете, где певцы выступали наряду с исполнителями других жанров. Кроме певцов и комедиантов в варьете были фокусники, иллюзионисты, жонглеры, актеры мужчины, изображавшие женщин, и женщины, игравшие мужские роли. Костюмы артистов мюзик-холла можно найти на обложках рекламных брошюр, где актеры и актрисы изображены во время представления на сцене.

Поскольку развлекательные программы состояли из отдельных не связанных между собой номеров, представления мюзик-холлов и эстрадные шоу не имели единой цветовой композиции или единого стиля костюма. Особенности номера определяют характер костюма — он должен полностью соответствовать индивидуальности актера и его возможностям.

Чаще всего костюм для мюзик-холльных представлений делали на основе современной одежды, с гиперболизированными деталями, добиваясь таким образом эксцентрического эффекта. Некоторых привлекал стиль гротеска. Например, Чарли Чаплин надевал огромные ботинки, одежду не по размеру, котелок, приклеивал маленькие, как зубная щетка, усики; Бада Флэнэгэна узнавали по его соломенной шляпе и нелепой меховой шубе; огромные ботинки Маленького Тича зрительно делали его еще меньше. Славился своими гротескными причудливыми костюмами исполнитель женских ролей Уилки Бард.

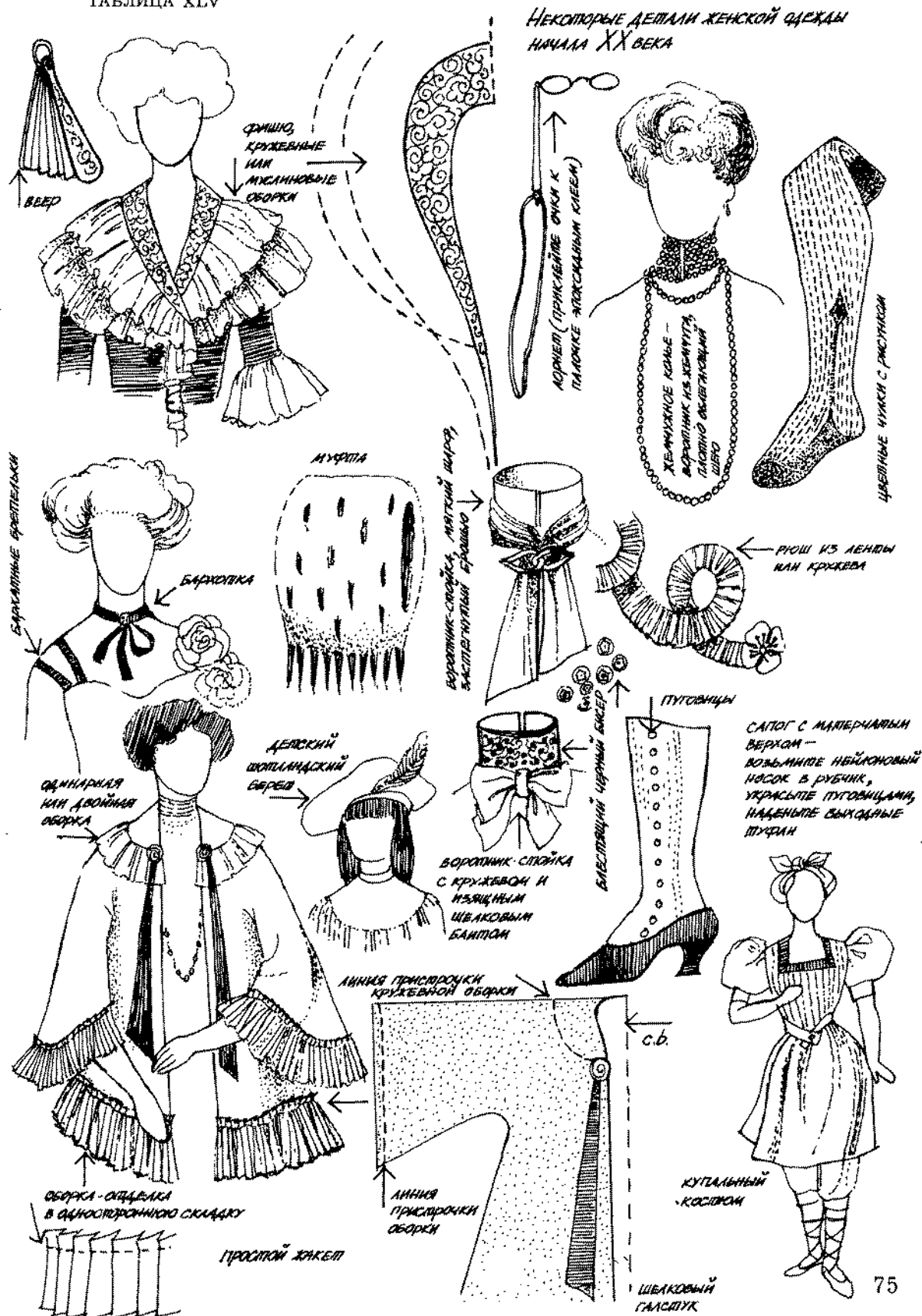
У некоторых актеров имелось несколько костюмов. Различные номера своей программы они исполняли в разных костюмах. Но при этом какие-то характерные черты облика оставались неизменными. Дэн Лино выступал всегда в одном и том же гриме, Юджин Стрэттон — с черным лицом, Чарли Кейс обязательно что-то крутил в руках (кусоч шнура, струны, нитку бус). Порой актеры меняли одежду, но сохраняли силуэт. Например, у Дж. Чиргуина Белоглазый Кафир всегда был одет в очень высокий цилиндр и узкое пальто до щиколотки (см. рис. на табл. XLVI). Изменялась только расцветка его одежды. На приводимом рисунке она в полоску.

Характер представления мюзик-холла давал возможность актерам проявить свои разнообразные таланты. Их костюмы должны быть яркими и утрированными. Хорошо знаком всем костюм танцовщицы канкана — прекрасно сложенные молодые женщины в скрывающих фигуру трико до колен с оборками известны по полотнам и афишам Тулуза Лотрека. Чтобы создать костюм, который изображен на табл. XLVI, возьмите для лифа черный свитер, а для юбки используйте выкройку, помещенную на рис. d табл. LXXI. Юбку, длина которой должна доходить до середины икры, следует делать «солнце»-клевш. К ней пришивают с изнанки массу оборок из тарлатана. Этот костюм дополните черными чулками и туфлями или красными чулками и черными туфлями с перекрещивающейся вверх по ноге шнуровкой. Костюм другой танцовщицы, изображенный сверху табл. XLVI, можно сделать на основе купальника, расширенного блестками или украшенного черным кружевом. Добавьте к нему пышную юбку из тюля и черные или какие-либо другие яркие чулки.

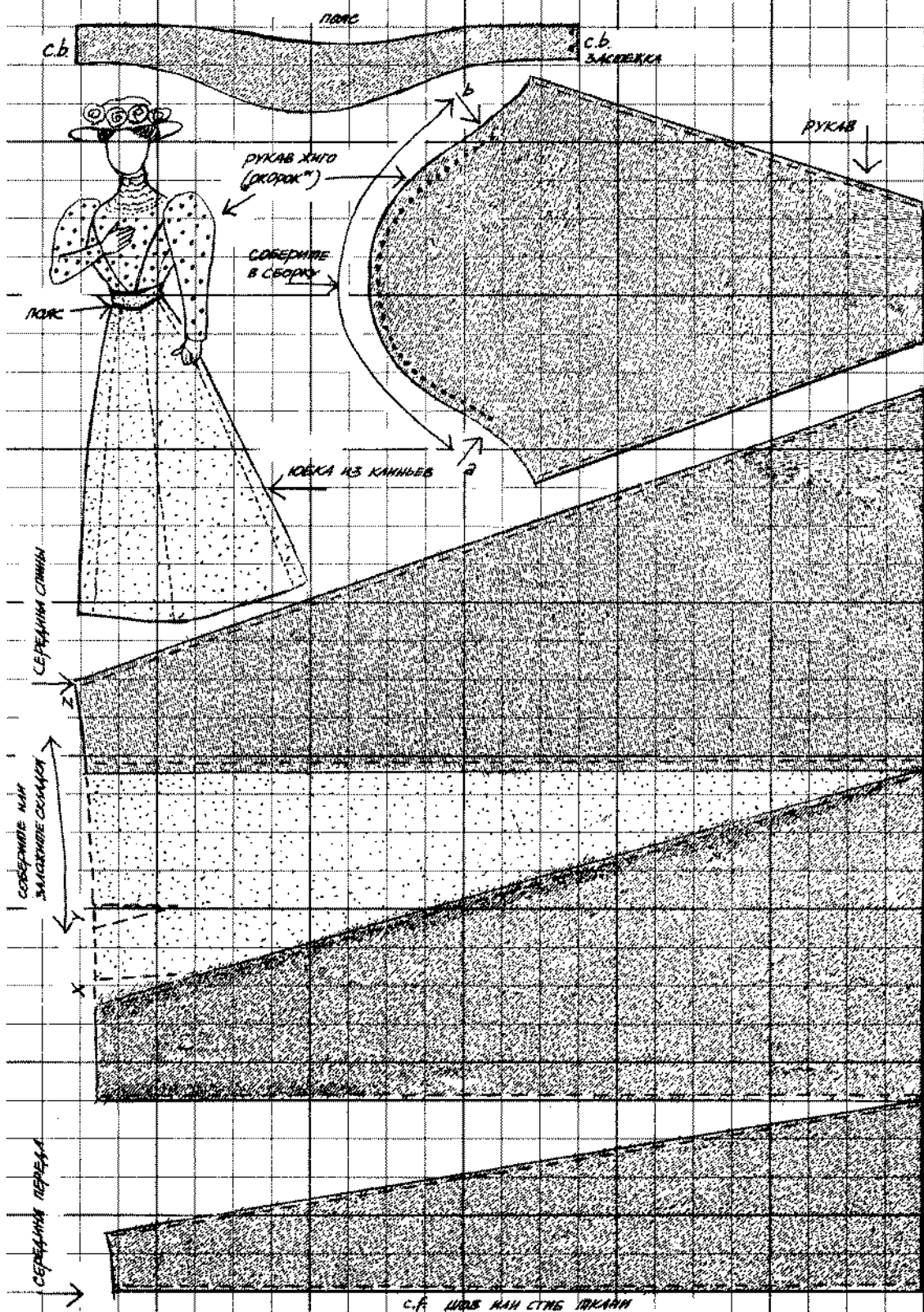

ЕДИНСТВЕННАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ИЗ ЛЕНТЫ

11 • Двадцатые и тридцатые годы

В этот период мужской костюм постепенно теряет свою строгость. Появляются костюмы для работы и для прогулок, фрак (а чаще смокинг) для танцев и посещения театра. Много внимания уделяется спорту, и костюм молодого модника отражает это увлечение. Становятся популярны куртки спортивного покроя, блейзеры, белые рубашки, фланелевые брюки кремового цвета и светлые пуловеры. Костюм, который раньше надевали только для игры в гольф, теперь нередко носят, когда бывают за городом. В эти же годы появляется мягкая кепка из ткани — тоже для занятия спортом. Как в городе, так и в деревне мужчины носили мягкую фетровую шляпу, бизнесмены остались верны своему котелку, а цилиндр теперь стал отличительной деталью туалета богача и могильщика.

На табл. XLVIII показаны некоторые типы мужских костюмов двадцатых и тридцатых годов. Модный в двадцатые годы купальный костюм обычно шили из хлопчатобумажной ткани, часто он был двухцветный, причем на нижнюю часть обычно шел материал черного или темно-синего цвета. К 1930 году купальный костюм стал одноцветным, чтобы удобнее было в нем загорать, под мышками и на талии стали делать большие вырезы. Теннисист надевал широкие брюки из фланелевой ткани, так называемые оксфордские штаны (буквально — мешки). Такие брюки носили только щеголи, ширина их менялась, достигнув своего апогея в 1925 году. Подобные брюки могут пригодиться при создании костюмов определенных персонажей в фарсах двадцатых годов. В этот период в моде были круглые очки в тонкой роговой оправе. Носили однобортные костюмы, застегивающиеся на две или три пуговицы, или двубортные; брюки — довольно короткие, на подтяжках и с отворотами. Галстуки были узкими, с маленьким, аккуратно завязанным узлом, воротник иногда скрепляли булавкой для галстука. В моду вошли рубашки с мелкую полоску и мягкие не накрахмаленные воротнички, хотя их еще не пришивали к рубашке.

В конце двадцатых — начале тридцатых годов на уикэнды (в суббота и воскресные дни) и в праздники стали ходить в пешие походы. Массы энергичных молодых людей высыпали на дороги в кепках и куртках из твида, шортах до колен. Этот костюм дополняли толстые полосатые носки и крепкие уличные ботинки спортивного типа.

Игроки в гольф носили спортивные куртки и жилеты, брюки гольф в клеточку, иногда это был специальный костюм-тройка. Обратите внимание на носки с ромбовидным ярким рисунком на икрах. В некоторых случаях надевали двухцветные туфли.

Продолжающаяся эмансипация женщин, вызванная первой мировой войной, отразилась и на женской одежде. Прошли времена женщины балзаковского возраста, теперь в моде тип предприимчивой молодой особы. Начиная с 1920 года юбки все более укорачиваются, пока в 1927 году не достигают колен. Поразительное событие! Одновременно с этим модным становится плоский бюст (те несчастные,

у которых были пышные формы, стягивают свою грудь, чтобы добиться мальчишеской фигуры), линия талии опускается. Волосы коротко стригут, даже «под фокстрот», чтобы прическа стала похожей на мужскую. Правда, представительницы старшего поколения предпочитали одеваться по-прежнему в длинные юбки и корсеты. Примеры этого можно найти в журнале «Панч» и других иллюстрированных периодических изданиях того времени.

На табл. XLIX показаны некоторые простейшие женские туалеты. Крой в двадцатые годы был несложным, но изысканные платья делались со вставками, складками и другими деталями, которые придавали некоторое разнообразие прямому силуэту. Большое распространение получили ткани в клетку, полоску и горошек, в моду вошли шелковые джемпера, вязанные на спицах или крючком.

Пальто могло иметь свободно лежащие полы или очень низкую застежку на одну-две пуговицы. Носили низко завязанный пояс или галстук. В моде — длинные воротники-шальки, для вечернего платья их ставили на бортовку или простегивали. Шляпу с большими полями сменила глубокая шляпа в форме колпака, иногда совсем без полей. Ее надвигали низко, на лоб, до бровей, скрывая коротко подстриженные волосы.

Модными считались туфли с очень узкими носами и несколько суживающимся книзу каблук. Обычно они были светлого цвета, как и чулки. В сочетании с очень короткой юбкой такая обувь и чулки не всегда элегантно выглядели на женских ножках.

Мужеподобный силуэт женской одежды усиливали жилет, воротник и галстук или пуловер с V-образным вырезом. Молодые женщины всерьез занялись спортом, и их во время пешеходных прогулок можно было увидеть в шортах. Платья для игры в теннис шили из белого шелка или пике. Юбка в складку давала большую свободу движениям, ее надевали с кофточкой. Лиф платья доходил до самой широкой части бедер, в этом месте пришивалась юбка, которая лежала совершенно прямо. Такая мода сохранялась в течение всего этого периода, начиная примерно с 1920 года. На табл. L даны два варианта подобных юбок.

На той же странице показана блузка без рукавов, которую надевали под жакет или вязаную кофту, если не собирались их снимать. Такие блузы легко сшить, и их разнообразие позволит быстро изменить тип костюма.

Примерно с 1930 года начинается возврат к женственности, силуэт постепенно смягчается, хотя до пышности форм еще далеко. Юбки вновь становятся длиннее, часто расклешиваются или кроются по косой и становятся облегающими, линия талии возвращается на место. В тридцатые годы вечерние платья шьют с низким вырезом на спине. Иногда на пляже или дома в гостиную вечером можно было увидеть пижамы с широкими брюками.

На рис. 1 табл. LI дана выкройка жакета-кимоно, изображенного на табл. L. Выкроите спинку из одной детали так, чтобы линия a — c пришлась на сгиб ткани по долевой. Скроите две детали переда по той же выкройке (по линии a — c материал разрезан). Соберите по линии a — d обе детали переда так, чтобы плечевой шов a — b равнялся линии пришива b — f , спереди получатся пышные сборки, как показано на рисунке. Нанесите на ткань узор или сделайте аппликации на гладкой поверхности, прежде чем соединить плечевые и боковые швы.

Для платья (выкройка 2) скроите спинку и перед из одной детали, положив середину выкройки на сгиб ткани. Золожите малюсенькие сборки впереди в плечевых швах и на заниженной талии, сделайте

четыре разреза для пояса, как показано на рисунке, и обшейте края, прежде чем начнете сшивать готовое изделие. Пояс следует кроить по косой в один слой из тонкого материала, который красиво драпируется. Скроите две детали *x*, присоберите и сделайте на концах складки, вставьте в прорези спереди и сзади и прострочите. Присоберите деталь *y*, как показано на рисунке, сделайте розетку и прикрепите ее сбоку пояса. Эту же выкройку, несколько варьируя детали, можно использовать и для других платьев.

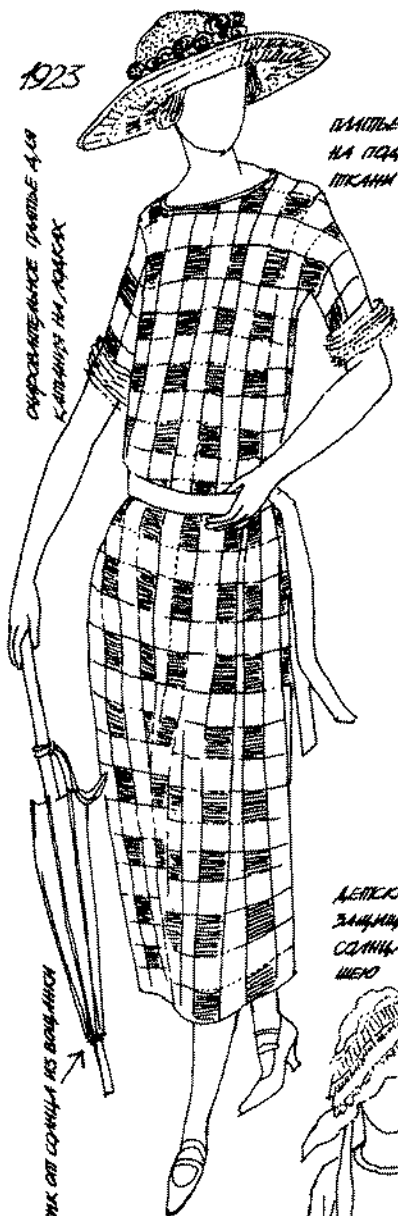
Одежду этого периода, очевидно, можно найти, порывшись в сундуках.

Мужские и спортивные костюмы и некоторые детали к ним. 1920-30 годы

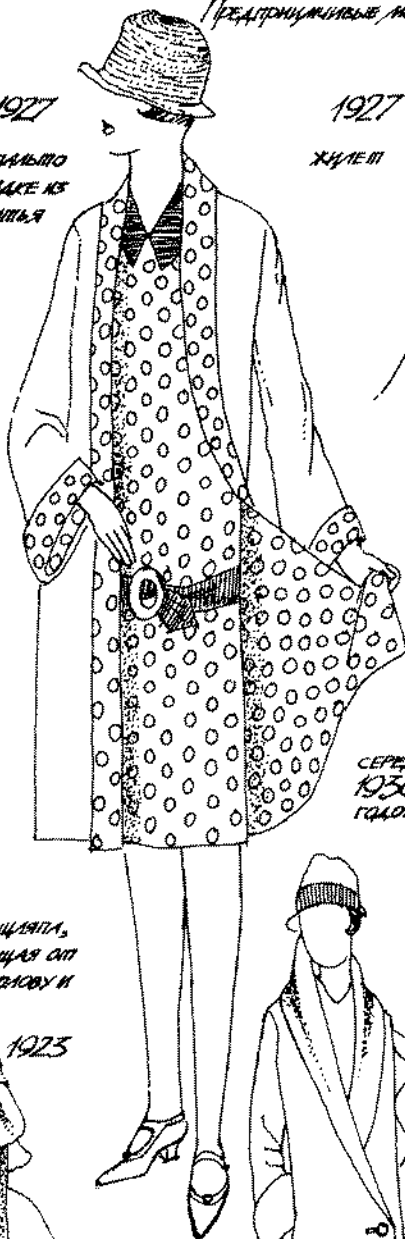
1923

СУВЕРСЕНОВЫЕ ПЛАТЬЕ А-О
КРАСНЫМИ НА ПОДКЛАДКЕ

ЯГОДСКИЙ ЗОНТИК ОТ СОЛНЦА ИЗ ВОЛНАС

1927
ПЛАТЬЕ И ПЛАТЬЮ
НА ПОДКЛАДКЕ ИЗ
ТКАНИ ПЛАТЬЯ

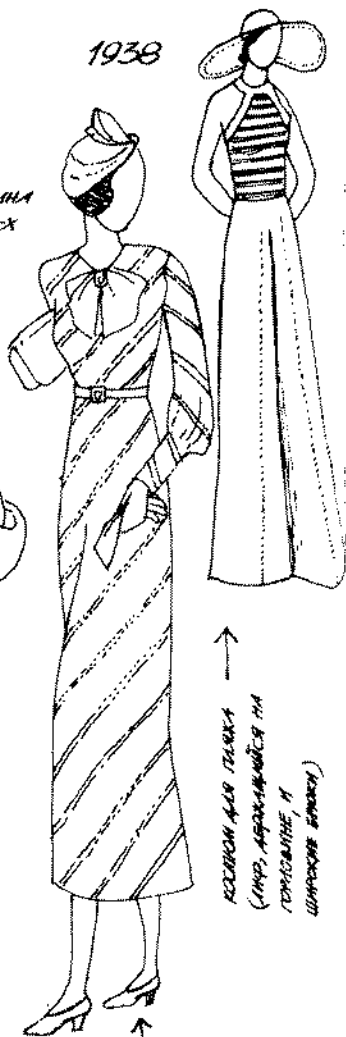

1927
ЖУЛЕТ

СЕРПАНТИНА
1930-х
ГЛАД

1938

КОЖА ДЛЯ ПЕЛКА
(ТАК, АРХИТЕКТУРА НА
ГОРЯЧИХ, И
ШОКОЛЬЕ ВРЕМЯ)

ДЕТСКАЯ ШЛЯПА,
ЗАЩИЩАЮЩАЯ ОТ
СОЛНЦА ГОЛОВУ И
ШЕЮ

1923

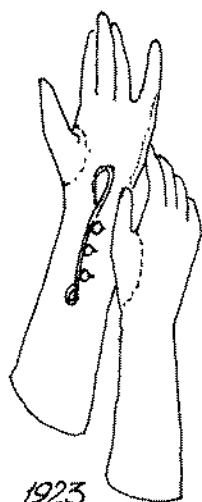
ПЛАТЬЮ
С ПИТАТЕЛЬНЫМ
АД 1927 ГОДА
Б-РОТНИКОМ

СУВЕРСЕНОВЫЙ
КЛЕВ
КАВОВ

ВЫСОКИЕ
ПЮФЫ

НЕКОТОРЫЕ ДЕТАЛИ ЖЕНСКОГО КОСТЮМА
1920 - 30-е ГОДЫ

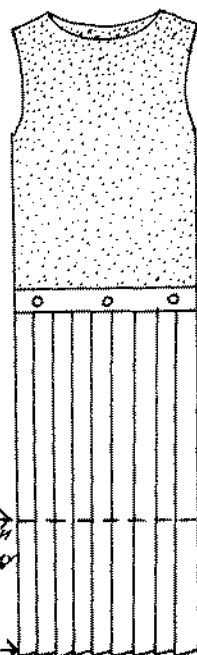

1923

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ
БЕЛЫЕ, ЧЕРНЫЕ, СЕРЫЕ

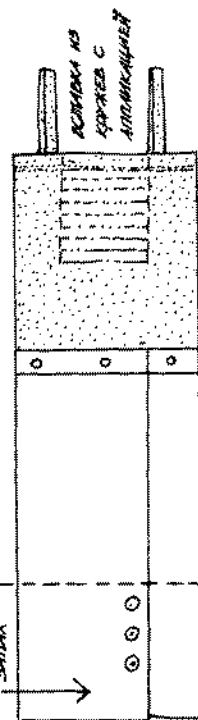

1925
ГОРЖЕТКА
ИЗ РЫБЬЕЙ
КОЖИ

ДЛИНА ЮБКИ
В 1926 ГОДУ

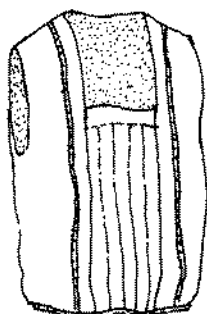
ДЛИНА ЮБКИ
В 1920 ГОДУ

КОЛЫМКА ИЗ
КОЖИ С
КОЖИ С
АППОЛИМЕН

ЗАПЯС

ЮБКИ, ПРИШИТЫЕ ИЛИ ПРИСТЫГНУТЫЕ НА
ПУГОВИЦЫ К БУЗЕ ИЛИ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ
ПЛАТЬЯ

БОЗЫ, НА ПЛАТНИ
РЕЗИНКА ИЛИ ПЕСЬЯНА

ПУГОВИЦА
СЕРЬЖИНЫ
1920-х
ГОДОВ

ШАЛАНЯ
1930

ПРИКРЕПЛЕНИЕ
ВЫРЕЗОВ ДЛЯ РУКАВОВ
И ЖЕНЩИНА

ВЫХОДЯЩАЯ
ПОДПЯТКА
1930

РЕЗИНОВАЯ
ШАЛАНКА
ДЛЯ КИТАЙСКИХ

ПОДПЯТКА
НА ПЛЕЧЕ

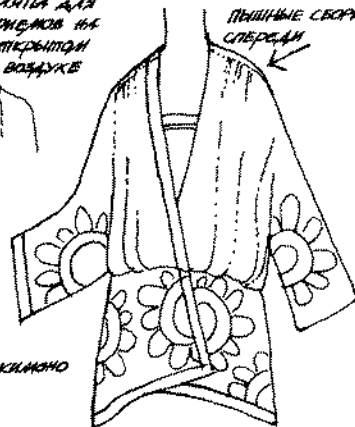
1927

ДАНСКАЯ СУМОЧКА
В ФОРМЕ КОНВЕРТА

1930
ПОКРОШЕНИЕ
ИЗ МАХРОВОЙ
ТАКАНИ

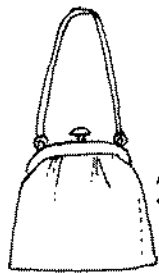

1929
ШАЛАНКА
ДЛЯ
ПРИКРЕПЛЕНИЯ
ОТКРЫТОЙ
ВОЗДУХУ

ПРИШИТЫЕ СБОРКИ
СПЕРЕДИ

ЖАКЕТ-КИМОНО

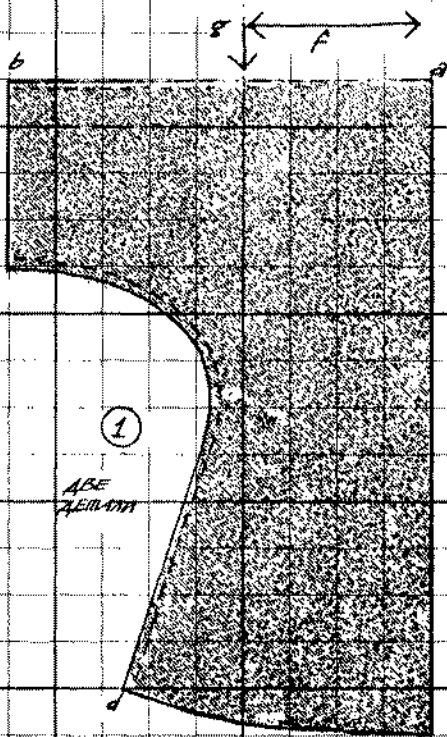

1922
ДАНСКАЯ
СУМОЧКА

ПЛАТЬЕ

с б. ст. ш. плечев. ш. плечев. ш. плечев.

с.ш. ст. ш. плечев. ш. плечев. ш. плечев.

ЖАКЕТ-КРАМОШ

ОДНА ДЕТАЛЬ (СПИНА)

ОДНА ДЕТАЛЬ (ПЕРЕД)

2

3

с.ш. ст. ш. плечев. ш. плечев. ш. плечев.

СОВЕРШЕ

СОВЕРШЕ

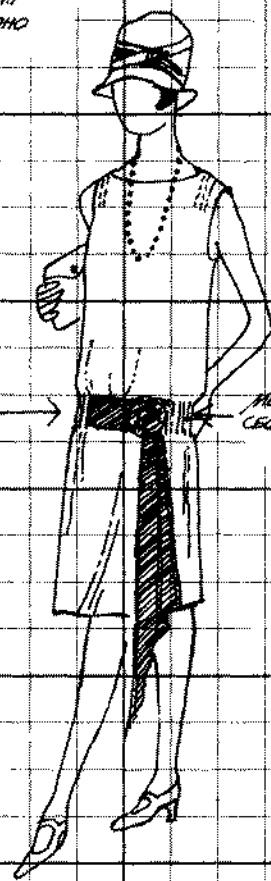
СТ. Ш. ПЛЕЧЕВ. Ш. ПЛЕЧЕВ. Ш. ПЛЕЧЕВ.

4

ПОДС - СПИНА И ПЕРЕД

ПЕТАКНЕ СБОРКИ

ПЕТАКНЕ СБОРКИ

12 • Костюм вчера и сегодня

К концу тридцатых годов некоторая легкомысленность, которая была характерна для костюма периода между первой и второй мировой войнами, исчезла, одежда стала более удобной и деловой. Поскольку вернулись ограничения военного времени, одежды стало меньше. Юбки, которые к 1939 году удлиннились до середины икры и ниже, начали вновь укорачиваться, пока не достигли колен. Если брюки раньше носили только предприимчивые молодые особы, то теперь их надевает все большее число женщин, как для тепла, так и для удобства. В целом цвета одежды становятся довольно тусклыми и однообразными, быть может, потому, что у женщин не было времени думать о туалетах, а те мужчины, которые по возрасту могли интересоваться одеждой, оказались все в военной форме. Женщины разных классов и сословий теперь надели в качестве головного убора шарфы, а затем и косынки (сначала их носили только работницы на фабриках как средство безопасности).

Поскольку в некоторых странах на продажу одежды были введены карточки, большим почетом стала пользоваться изобретательность: блузки перешивали из старья, плащи и накидки шили из пледов. Обнаружили также, что два украшенных пистонами собачьих ошейника, скрепленных пряжкой, превращаются в шикарный пояс-ремень. В аптеках можно было купить краску для ног разнообразных оттенков загара, летом она заменяла чулки.

Когда наступил мир, простота в одежде, характерная для военного времени, сохранилась. Теперь уже не обязательно стало надевать вечернее платье для посещения театра или присутствия на приеме и прошло то время, когда каждый уважающий себя модный мужчина должен был иметь смокинг.

Люди, работа которых раньше требовала ношения униформы, например почтальоны, работники городского транспорта, все меньше и меньше стали подчиняться правилам. Банковские и государственные служащие и работники интеллектуального труда — адвокаты, врачи, преподаватели, которые раньше считали, что они должны быть одеты на службе надлежащим образом, — теперь к выбору своей одежды стали подходить более свободно. Из-под головных уборов медицинских сестер выглянули локоны и кудряшки. Даже монахини постепенно стали отказываться от своих средневековых одеяний, и их юбки укоротились до щиколотки.

Пытаясь порвать с понятием «форма одежды» и выразить себя, молодые люди, как это ни странно, стали выглядеть удивительно одинаково — в джинсах из хлопчатобумажной синей ткани и майках. При наличии длинных волос иногда даже бывает трудно отличить девушку от молодого человека.

Если раньше следовать моде могла себе позволить только кучка богачей, то сейчас модно одеваться доступно практически всем. Костюм стал стандартизированным для людей всех слоев общества. И поскольку мода очень быстро меняется, одежду стали покупать чаще. Нехватка естественных волокон — шерстяных, шелковых и хлопчатобумажных, — а также усовершенствованная технология производства тканей

постепенно привели к тому, что широкое распространение получили ткани синтетические, что, в свою очередь, оказало определенное влияние на современную одежду. Однако некоторые синтетические ткани сложны в крое и шитье, другие неудобны в носке.

Подбор костюмов при постановке современных пьес осуществляется так же, как и при постановке других, но все же в этих случаях чаще требуется отбор и переделка, нежели моделирование и изготовление заново. Правда, задача, которую надо решить, не становится от этого менее интересной, так как постановщики должны проследить за сочетанием цветов, посмотреть, как согласуются гладкокрашенные ткани и ткани с рисунком, рисунок одних тканей с рисунком других. Важно также суметь точно подобрать ткани разной фактуры и плотности.

Иногда костюмы можно отыскать в гардеробе самого исполнителя. Если таких не окажется, попытайтесь позаимствовать некоторые вещи у друзей, знакомых, родственников или кое-что переделать, добавить к уже имеющимся вещам. В это время практически любой может внести свой вклад в общее дело. Бабушек, дедушек и тетушек просят перетряхнуть свои гардеробы, исследуют содержимое сундуков, запрятанных на чердаки и в кладовки. Иногда оказывается, что специальная одежда, такая, как мантии профессоров и адвокатов, медицинских сестер и служителей церкви, имелась у ваших соседей. Возможно, что-то удастся купить в комиссионных магазинах или на барахолках. Умение создать облик персонажа, правильно одевая его, требует особого искусства, которое включает в себя и тонкие наблюдения за окружающими вас людьми.

13 • Нижнее и ночное белье

Как уже было сказано выше, нижнее белье для сцены иногда бывает необходимо, чтобы придать костюму нужную форму. Белье, показанное на табл. LII и LIII, вовсе не обязательно для всех постановок. Эти рисунки включены в книгу потому, что могут оказаться полезными при постановке пьес, предполагающих сцены в спальне, или когда персонажам необходимо бывает раздеться. А такие предметы одежды, как панталоны и рубашки, можно использовать для костюмов танцовщиц в мюзик-холлах или эстрадных шоу.

Нижнее белье обычно бывает белого цвета (как исключение — комбинации из красного трикотажа с черными кружевами для женщин легкого поведения). Но в двадцатых годах в моду вошли комбинации бледно-розовые, голубые и кофейного цвета. Самыми подходящими для этого являются батист и тонкая хлопчатобумажная ткань, украшенная английской вышивкой (шитье) и кружевами. Такое белье делается с завязками, тесемками, ленточками и пуговицами, обтянутыми хлопчатобумажной тканью.

Панталоны в первоначальном варианте состояли из двух отдельных штанин, которые пришивались к тесьме, обвязываемой вокруг пояса. Но такие панталоны мало подходят для сцены. В книге показан более поздний вариант панталон — они цельные. Несмотря на то, что дамы времен королевы Виктории выглядели, как фарфоровые статуэтки, их панталоны уже редко были видны из-под платья. Дамы времен короля Эдуарда чаще носили комбинезоны. До начала XX века нижнее белье обычно не показывали, его носили в основном для тепла. Например, ночные чепцы первоначально призваны были согреть голову ночью, хотя к двадцатым годам их стали надевать, чтобы сохранить завитую щипцами прическу. С украшением из кружев и лент они выглядели весьма изысканно.

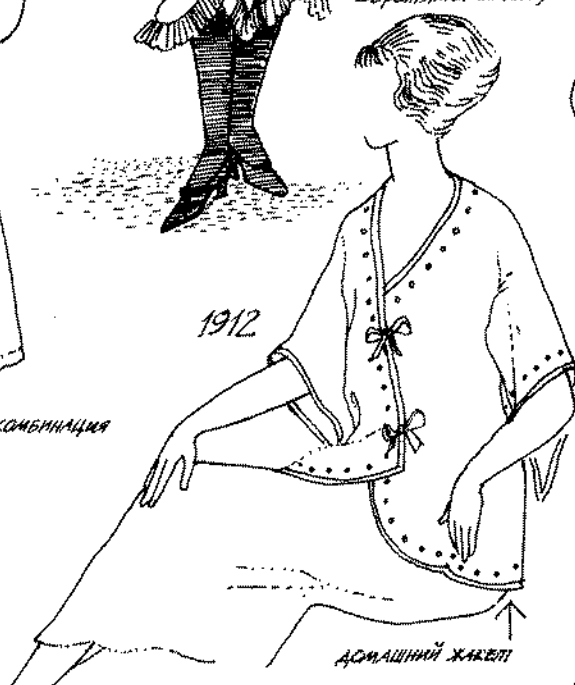
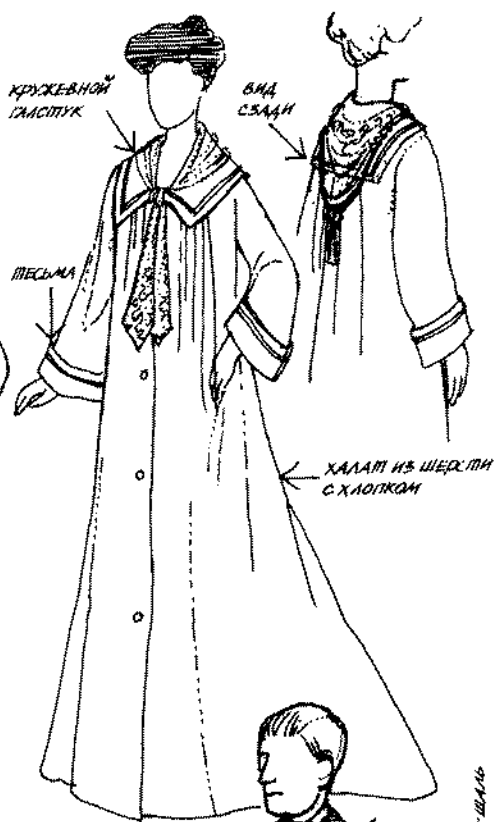
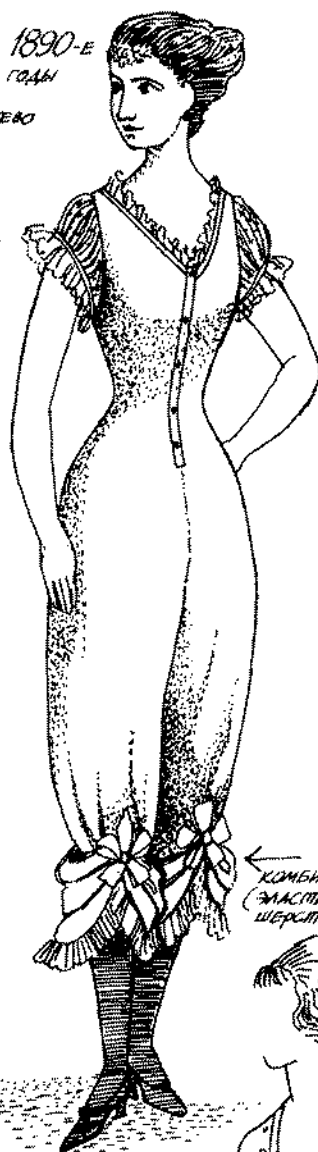
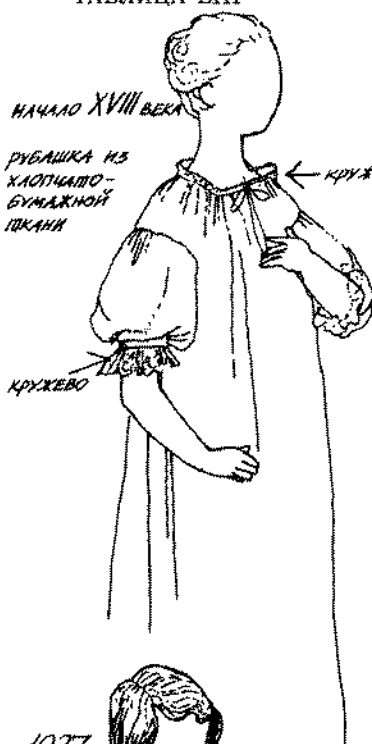
Весьма разнообразны были халаты — от скромных шерстяных или стеганых до пеньюаров с оборками, а со времен короля Эдуарда стали широко пользоваться японскими кимоно, настоящими или сшитыми по такому фасону. Иногда женщины на ночь на себя набрасывали пали. Шикарные шелковые мужские халаты стали популярны благодаря Ноэлю Коварду.

Они являются практически обязательными при постановке пьес и фарсов, которые широко шли в первые три десятилетия XX века. Пижамы уже носили в последнем десятилетии XIX века, но ночные рубашки окончательно были вытеснены ими только после 1900 года.

Нижнее белье, которое надевается под костюм и не будет видно зрителю, для сцены важно изготовить из такой ткани, которая не накапливает статического электричества. Это серьезный недостаток современных синтетических тканей, и о нем не следует забывать. Если такая проблема возникнет, когда одежда уже будет сшита, ее можно прополоскать в составе антистатика или побрызгать им из пульверизатора. Так же следует поступить и с колготами.

Другой немаловажный момент — легкость, с которой накидываются и снимаются халаты и пеньюары. Не следует выбирать модели с ма-

ленькими проймами или множеством застежек. Лучше всего — свободный пояс с длинными концами, он легко завязывается; петли, крючки и пуговицы должны быть не слишком маленькими, и пришивать их следует в местах, удобных для застежки. А от тесемок и лент лучше отказаться — они часто запутываются в узел. Актрисы не любят, если им приходится концентрировать свое внимание на таких деталях. Иногда два маленьких кусочка самоклеящейся ленты, спрятанных под бантом, оказываются самой удобной застежкой. Домашние тапочки также должны легко надеваться и сниматься. Меньше всего проблем бывает с домашними туфлями без задника.

Общий стиль постановки пьесы выбирается режиссером после ее прочтения, когда он четко представит себе, что он данной пьесой хотел бы сказать зрителям и как лучше всего за это взяться. После этого необходимо организовать совместное обсуждение постановки с художником-декоратором, художником по костюмам и художником по свету, — важно, чтобы все они с самого начала понимали друг друга и работали сообща. Необходимо также, чтобы все эти люди постоянно, на каждом этапе, подробно информировали друг друга и оказывали друг другу помощь во всех возникающих трудностях.

Практически любую пьесу можно поставить стилизованно. Однако следует помнить, что стиль и стилизация — разные вещи. Например, стиль костюма XVIII века совсем не то же самое, что стилизация костюма XVIII века. Под словом «стиль» подразумевается весь внешний облик персонажа, форма костюма и манера его ношения в этот период. А когда говорят о «стилизованной одежде», имеют в виду необходимость подобрать некоторые детали, выделив и подчеркнув особенно характерные. В некоторых же случаях эти детали можно упростить или изменить.

Стилизация позволяет осуществить постановку с меньшей затратой средств (это ни в коем случае не означает, что она должна стать хуже), если детали будут подобраны удачно, но может привести и к большим расходам, если необходимые вещи придется добывать очень сложным путем.

Стилизацию легко осуществить, если принято решение ограничить цветовую гамму костюмов, или делать постановку только в белом и черном цвете, или с ограниченной цветовой гаммой для создания определенного эффекта. Пьеса может идти в ярких золотых, красных, оранжевых и коричневых тонах, чтобы создать атмосферу зноя и страсти, или в холодных тонах для выражения присущей северу суровости. В этом случае необходимо будет купить новую ткань или выкрасить имеющуюся, чтобы она соответствовала выбранной гамме тонов.

При стилизации широко используется прием нанесения рисунка на костюм красками. При этом следует смело работать кистью по простым холщовым основам. Изготовление костюмов из бумажных мешков, описанное в главе «Специально для школ», является воплощением той же идеи, правда, доведенной до крайности. Этот метод показывает, как недостаток материалов может определить стилизацию, а также, как подобные ограничения помогают создать цельный зрительный эффект. Подобное решение можно реализовать и при подборе тканей, если подойти к нему просто и по-умному.

Интересной формой стилизации является моделирование серии костюмов на основе единых по цвету футболок, колгот или трико, свитеров, брюк с добавлением каждому исполнителю какой-либо детали, которая подчеркнет самую характерную особенность его роли. Вот прекрасная возможность применить изобретательность, находчивость, сообразительность! Эскизы и сами детали нужно выполнить с величайшим вниманием, цвета и пропорции должны быть абсолютно правильными,

поскольку они станут важными зрительными символами. Однотипными костюмами можно воспользоваться в постановках, где действующие лица различаются только красиво смоделированными и умело выполненными шляпами из бумаги или масками и головами животных из папье-маше.

Создание эскизов костюмов для постановки, действие которой разворачивается на таком простом фоне, как занавес или циклограмма, требует от художника богатого воображения и незаурядных способностей. В такой ситуации, когда ограничены возможности построения декораций или их изготовления, стилизация может оказаться единственно возможным путем. В таком случае эффектный силуэт приобретает особо важное значение. Помните, что внимание зрительного зала в подобных обстоятельствах всегда будет приковано только к действующим лицам, поэтому на художнике по костюмам лежит огромная ответственность: надо создать не только костюм для каждого персонажа, но и суметь передать дух всей пьесы в целом.

Некоторые сложности стилизации возникают из-за физических потребностей исполнителя. Это постоянная проблема, возникающая перед художником по костюмам для танцев, где все должно быть подчинено свободе движений. Не бойтесь потратить время на изучение профессионально сделанных моделей для балета и специальных костюмов для цирковых номеров, так как оно окупится сторицей. Посмотрите также фотографии японского театра, африканских танцевальных ансамблей и даже некоторых хороших кукольных постановок. Всегда изучайте самые лучшие образцы, даже если вы всего-навсего начинающий художник-дизайнер: блеск таланта мастера может вдохновить и вас.

Любая стилизация требует сотрудничества с исполнителем, так как костюм нужно уметь носить таким образом, чтобы усилить эффект от него, а это требует от актера и художника взаимопонимания. Исполнителю необходимо привыкнуть к костюму, чтобы он получал удовольствие, надев его.

ПЛАНИРОВАНИЕ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ

Выбор цветового решения каждой постановки определяется несколькими факторами: атмосферой пьесы, географией места действия (это в некоторой степени определяет тип освещения — яркое, тусклое, теплое, холодное), историческим периодом, в котором разворачиваются события, описываемым классом общества.

Необходимо тщательно обсудить последовательно по каждой сцене все предложения режиссера-постановщика, художника по декорациям и художника по костюмам. Следует также обговорить различные моменты, когда происходит смена настроения пьесы, выделить кульминации, чтобы найти соответствующее тональное и цветовое решение и определить, какой интенсивный чистый цвет сможет эти моменты усилить.

Прежде чем приступить к эскизам, советую купить бумагу хорошего качества и натянуть ее на доску. Для этого бумажный лист смачивают теплой водой, несколько минут сушат, затем кладут на чертежную доску и прикрепляют по концам к доске с помощью клейкой бумажной ленты (ни в коем случае не скотчем) так, чтобы лента заходила на бумагу примерно на полсантиметра. Натянутую бумагу сушат в тепле, но не перед прямым источником тепла, чтобы лист не отошел от доски. Тоновая бумага или бумага, выкрашенная клеевой краской, может служить хорошим фоном для создания нужной тональности пьесы. Акварельные, масляные и синтетические краски, чернила, гуашь — все это подходящие средства, каждое в отдельности и в сочетании.

Нарисуйте действующих лиц небольшого размера и сгруппируйте их по мере того, как они будут появляться в различных сценах по ходу пьесы. Эти маленькие цветковые пятна могут передать характер действующих лиц, форму костюма и рисунок, который вы собираетесь использовать. Если вы не удовлетворены тем, как с первого раза или второго и даже третьего получилось какое-то действующее лицо, его можно смыть с помощью мягкой губки и чистой воды, а когда бумага просохнет, вновь нарисовать на том же месте. Если в конце концов поверхность бумаги станет непригодной для рисования от множества переделок, в этом месте можно приклеить кусочек новой бумаги и нарисовать «капризный» персонаж, не меняя композицию в целом.

Необходимо с самого начала решить, какой цвет в постановке будет ведущим и нужно ли сокращать или расширять цветовую гамму в соответствии с развитием событий в пьесе. Постарайтесь добиться хотя бы некоторого единства восприятия всех цветов и, соответственно, действующих лиц пьесы (даже тех, которые находятся в конфликтных отношениях). При перемешивании красок добавляйте немного того что использованного цвета к последующему. В этом случае добиться единства цветового решения значительно легче. А чтобы акцентировать внимание зрителей на каком-либо персонаже или усилить тот или иной момент пьесы, надо сделать несколько мазков чистой неразмешанной краской.

Если вы уже решили, какие ткани лучше всего воплотят ваш замысел, и считаете целесообразным прибегнуть к окрашиванию, разрисов-

ке или пульверизации, то делайте это по тому же принципу. Подберите краситель чистого нейтрального тона и окрасьте первый отрезок материи, все последующие отрезки окунайте в ту же красильную ванну, добавляя в нее соответствующие цвета. Так вы сумеете добиться единого цветового решения. (Советы по окраске тканей даны в гл. 16.)

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ НАД ЭСКИЗАМИ КОСТЮМОВ

Когда предварительный план подготовки костюмов будет готов, организуйте еще одно обсуждение с режиссером-постановщиком и изложите ему все те идеи, которым вы уже нашли отражение на бумаге. После того как все окончательные изменения окажутся согласованными, можно приступить к работе над всей серией эскизов костюмов, начиная с действующих лиц, появляющихся в первых сценах пьесы.

Необходимо достать именно те ткани, которые подходят по цвету, рисунку и качеству. Но редко удастся сразу найти все нужные цвета. Достиж желаемого эффекта можно путем подкрашивания ткани в сильно разведенном растворе красителя, который либо ослабит, либо слегка изменит первоначальный тон. Некоторые ткани с рисунком необходимо дополнительно подкрасить или подтрафаретить, иногда даже чуть изменив размер рисунка или добавив цвет того тона, который больше соответствует замыслу. При подборе цветовой гаммы очень удобно пользоваться легкой пульверизацией. Не забывайте, что цвета часто при театральном освещении выглядят совершенно не так, как при дневном или под лампами дневного света. Очень яркое освещение бледные тона делает совершенно выцветшими, а если освещение приглушенное, темные тона станут практически неразличимыми. И в том и в другом случае чисто белый цвет будет сильно бросаться в глаза и нарушать общую сценическую композицию. Поэтому детали костюма белого цвета необходимо либо покрасить из пульверизатора, либо окунуть в окрашивающий раствор, чтобы они приобрели какой-либо оттенок, гармонирующий с общей цветовой гаммой.

Законченный эскиз костюма должен точно показывать, как будет выглядеть окончательный его вариант и, если необходимо, включать пометы и дополнительные рисунки. Прикрепите к эскизу небольшие образцы тканей и отделки, которые, как вы считаете, должны быть использованы в костюме. Если есть возможность, сделайте несколько фотокопий — они понадобятся бутафору и мастеру-шляпнику. Поскольку эти копии будут черно-белыми, к ним также следует подложить образцы тканей и отметить, для изготовления каких деталей костюма они предназначены.

У некоторых костюмов цвет неизбежно придется менять: из-за отсутствия требуемой ткани, ее высокой стоимости или каких-нибудь других причин. Вы можете использовать любые оттенки цвета, если они не нарушают общую цветовую композицию постановки.

Значительно меньше возможностей варьирования цвета при стилизованном решении оформления пьесы, особенно если вы собираетесь брать ограниченный спектр цветов. Неверно подобранный тон, слегка выбивающийся из общей гаммы, может нарушить гармоничность костюма или даже всей постановки. Чтобы этого не произошло, разумнее всего решить вопрос о выборе тканей с режиссером-постановщиком заранее, до того как начнется работа над эскизами.

Следует помнить, что все детали несут большую цветовую нагрузку. Головной убор, туфли и различные аксессуары (зонтик, перчатки, веер и т. д.) очень важны в цветовом решении костюма, который, в свою очередь, является составной частью всего представления.

ОТДЕЛКА

На цветной табл. приведены образцы тесьмы, разнообразных отделок и украшений из кружев и сутажа, предлагаются некоторые варианты их использования. Конечно, на такого рода отделки спрос постоянно меняется, но изобретение новых материалов и синтетических волокон постоянно увеличивает их выбор.

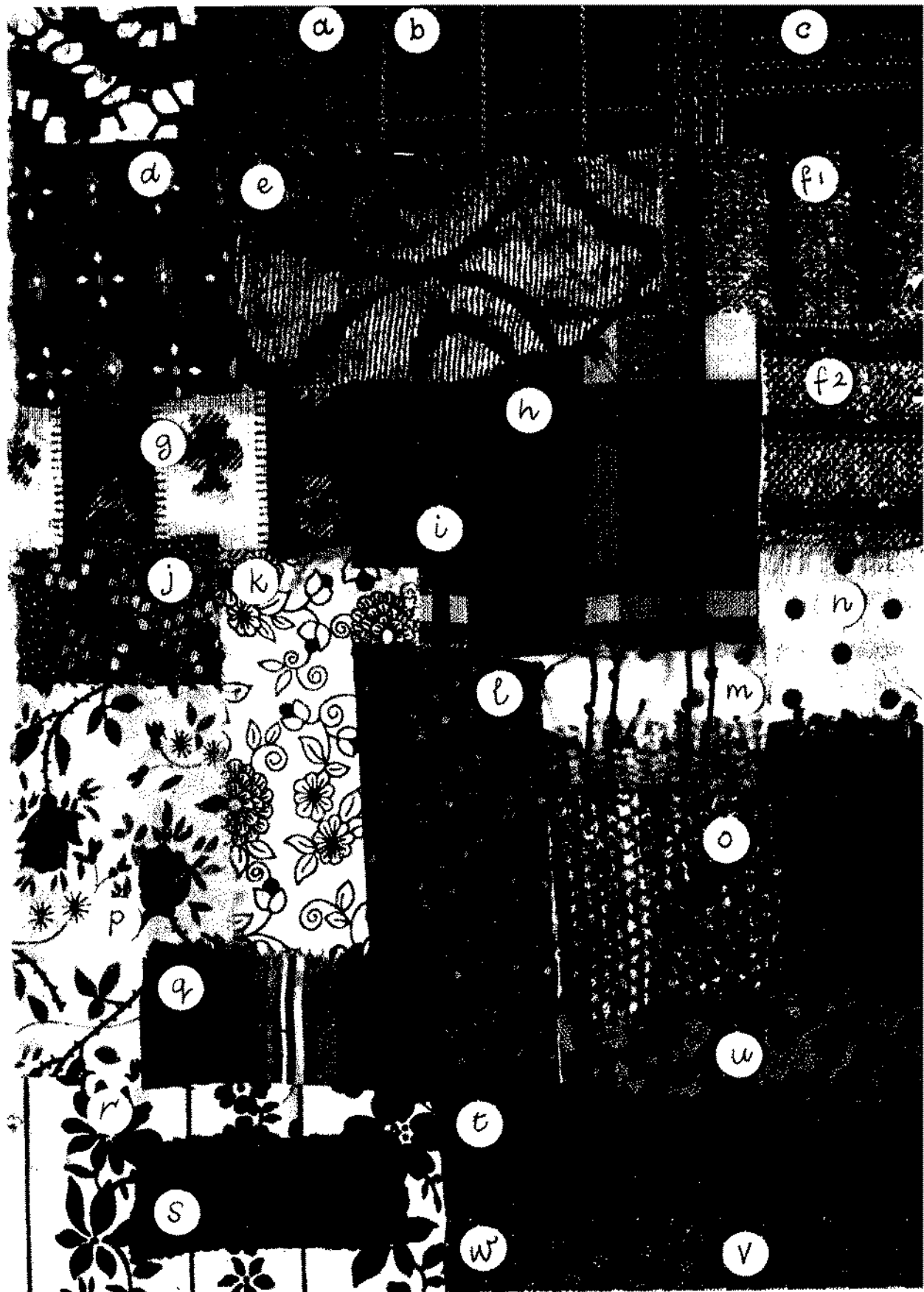
Подлинную отделку, характерную для предметов определенного исторического периода, иногда можно найти в лавках старых вещей. В этих лавках и магазинчиках можно также подобрать необходимые кружева, пуговицы, искусственные цветы. У старых платьев, уже совсем износившихся и пришедших в негодность, часто бывают еще крепкие кружева и тесьма, годные для использования. Не стесняйтесь применять вместе кант и тесьму, их можно комбинировать с бусами, вышивкой простыми или шерстяными нитями, блестками и т. д. Тесьму неплохо пропустить через крупное кружево, эффектно нашить кружево на тесьму. Хороший результат может дать перекручивание тесьмы, завязывание узлов и заплетание косичек. Отделку иногда красят, делают менее яркой, чтобы она лучше сочеталась с костюмом, и, наоборот, яркая краска поможет, если необходимо отделку подчеркнуть.

Тесьму можно использовать для создания рисунков в полоску или клетку, для подчеркивания силуэта, отделки швов или для окантовки. Из нее вырезают красивые узоры для корсажей, лифов или туник, ею отделывают петли, простые или сложные застежки пиджаков, плащей.

Бахрому и украшение из кисточек, хотя они и не показаны на иллюстрации, используют таким же образом, как и тесьму.

ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ ДЛЯ КОСТЮМОВ XIX ВЕКА

- a черное кружево на фоне блестящей хлопчатобумажной ткани — очень красивое украшение;
- b, c материал в клетку для рубашек, жакетов или для отделки мужских пиджаков;
- f1, f2 лицо и изнанка хлопчатобумажной трикотажной ткани, которая более всего подходит для таких пиджаков;
- v хлопчатобумажную ткань в полосу можно использовать для различных деталей или для рукавов в полосу, чтобы создать впечатление камзола;
- d, k, l, p, r, w легкие хлопчатобумажные набивные ткани годятся для платьев ранней эпохи королевы Виктории;
- e вельвет с набивным рисунком можно использовать для ярких плащей, накидок, жакетов или для эффектной отделки;
- i, j более темная хлопчатобумажная набивная ткань — для платьев чопорных дам;
- g ткань в черную или белую полосу может сделать платье ярким;
- h, q хлопчатобумажная ткань в клетку и батист в полосу хороши для платьев, которые носили на берегу моря в 1860—1870-е годы;
- m, n синтетическая ткань с вышивкой и ткань в горошек — для легких летних платьев;
- o обивочный материал годится для плаща или муфты;
- s набивной вельвет в мелкий рубчик — для накидок, плащей и жакетов;
- t набивная шерсть с хлопком для платья дорога, но остатки ее могут пойти на манжеты, воротники и т. п.;
- u эта ткань подойдет для накидок или пелерин с гладкой подкладкой, окантованных тесьмой или бахромой.
- Данные образцы пригодятся при раскрашивании, пульверизации или набивке тканей.

16 • Ткани гладкокрашеные и с набивным рисунком

Не всегда удастся купить ткань того цвета и рисунка, которая необходима для определенного костюма постановки в целом, не всегда можно достать и недорогую ткань. В этих случаях лучше всего прибегнуть к окрашиванию дешевых тканей, старых простыней, пледов и занавесок. Таким образом станет возможным объединить подобранный набор одежды в гармоничный ансамбль или создать ведущую цветовую тему всей постановки.

ОКРАШИВАНИЕ

Для окрашивания всех изделий, кроме самых маленьких, необходимо иметь большую цинковую красильную ванну, иначе окрашивание получится неравномерным. Материал требует кипячения, следовательно, понадобится электрическая плитка или газовая горелка. Неплохо иметь раковину с водопроводным краном. Необходимо место, где материал можно развесить для просушки. Приготовьте также крепкую палку для помещивания материала, пару щипцов, чтобы вынимать его из ванны, и резиновые перчатки, которые защитят руки от краски. Вынимать мокрый материал из красильной ванны очень трудно, лучше это делать вдвоем. Крупные изделия можно окрашивать и в стиральной машине, в этом случае надо следовать инструкции, напечатанной на пакетишке с красителями.

Прежде чем начать окрашивание, проверьте, все ли есть под руками. Никогда не экономьте на количестве красителя, точно соблюдайте те рекомендации, которые даны на этот счет. Для получения нужного цвета красители можно смешивать.

Наполните красильную ванну водой и поставьте ее кипятить, добавив туда две столовые ложки соли. Размешайте порошок-краситель в небольшом количестве горячей воды. Когда вода в красильной ванне нагреется, влейте в нее размешанный краситель и хорошенько помешайте. На маленьких кусочках ткани можно проверить, достигнут ли требуемый цвет. Если еще нет, то воду продолжают нагревать.

Замочите материал, который собираетесь окрашивать, в большом количестве воды, затем опустите его в красильную ванну. Доведите до кипения, постоянно помешивая палкой, пока цвет не станет достаточно интенсивным, затем выньте материал из ванны и поместите в раковину. Тщательно прополощите в холодной воде, слегка отожмите не выкручивая и повесьте на веревку для просушивания.

Неравномерное грубое окрашивание. Иногда бывает необходимо окрасить изделие неравномерно. В этом случае не замачивайте материал до окрашивания и не помещивайте, когда он находится в красильной ванне. Вынутую из ванны ткань как следует выкрутите. Для этой цели можно воспользоваться и специальным пятновыводителем, устраняющим краску.

Окрашивание связанного материала даст еще больше вариаций тонов, светлые и темные участки его будут сильно контрастировать. Перекрутите материал и крепко свяжите веревкой через равные или неравные промежутки, в зависимости от замысла. Затем погрузите в краситель и не вынимайте, пока не получите нужный цвет. Дальнейшее связывание ткани и окрашивание в другие цвета может дать очень интересные результаты.

Специальные эффекты. Краситель можно разбрызгать на ткани, нанеся с помощью больших кисточек или пульверизатора. Если необходимо окрасить небольшие участки ткани, достаточно маленького пульверизатора, воздух из которого выдувается ртом. Если же необходимо покрыть краской большую поверхность, лучше всего взять специальный пульверизатор с баллончиком, изображенный на табл. LVI. Для пульверизации краситель можно растворить в денатурированном спирте. Это особенно удобно, если требуются участки интенсивного цвета, так как в данном случае получается более концентрированный раствор. Однако не стоит таким образом окрашивать большие поверхности, так как краска имеет тенденцию стираться. Краситель, растворенный в денатурированном спирте, — прекрасное средство для окрашивания атласных или матерчатых туфель.

Следует помнить, что различные ткани окрашиваются по-разному. Легче всего поддаются окраске ткани из натуральных волокон, а окрашивание некоторых тканей из искусственных волокон не дает желаемого результата. Если появились сомнения в качестве окраски, сделайте сначала пробу. Для получения очень бледных тонов используют специальные красители, которые разводят в холодной воде, при этом надо точно следовать инструкции, напечатанной на упаковке. Колготы или трико из эластичной ткани окрашиваются легко, но их необходимо кипятить. При окрашивании шерстяных тканей надо добавить в красильную ванночку немного уксуса. Никогда не кипятите шерсть.

Каждый раз после того, как вы занимались окрашиванием, необходимо все тщательно убрать, чтобы порошок-краситель случайно не попал на новую ткань. Ототрите дочиста цинковую ванну, тщательно отмойте палку и щипцы, чтобы не запачкать краской какое-нибудь изделие. Для окраски перчаток, колгот, носков и т. д. можно воспользоваться цинковым ведром.

УЗОРЫ

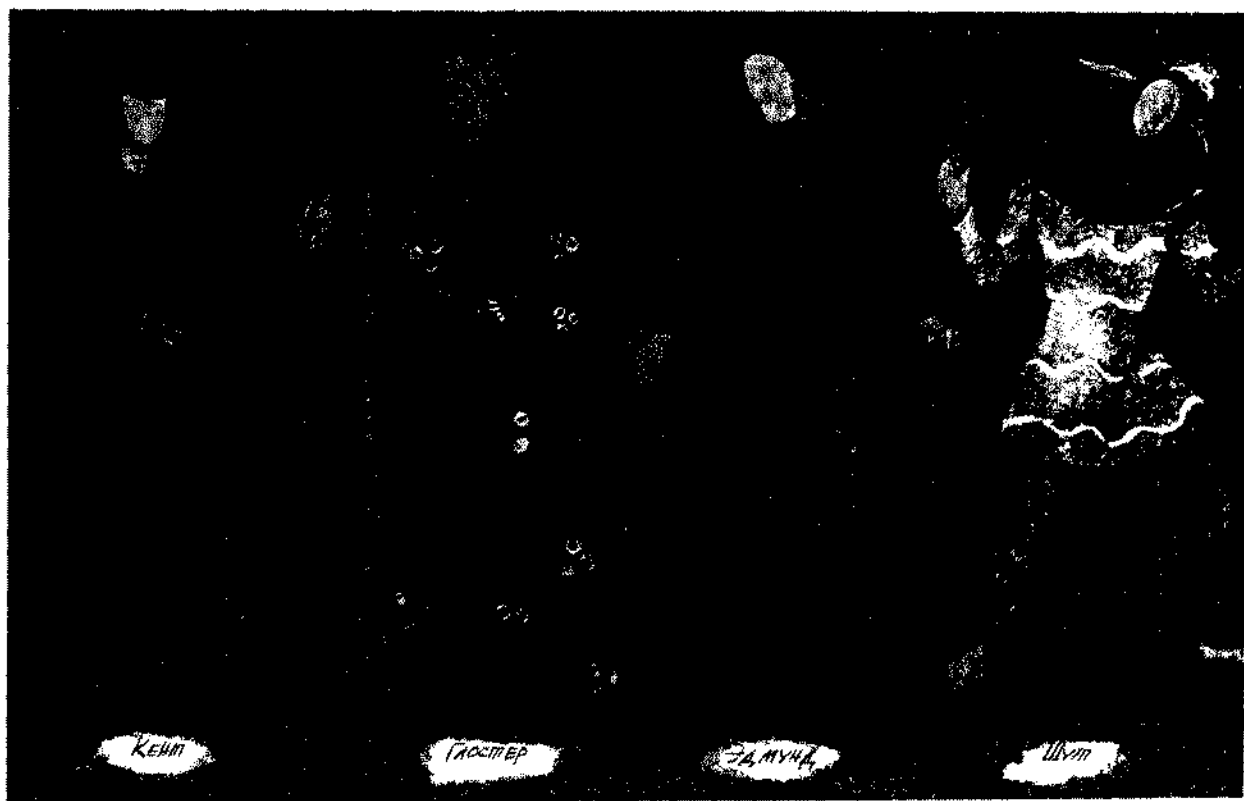
Узор играет довольно важную роль в костюмах, и продумывать его следует с самого начала, а не добавлять, когда костюм уже закончен. В некоторых постановках узор может иметь особенно большое значение, например, в решенных стилизованно пьесах, балетах и операх, где все костюмы создаются на основе ведущей темы. В других случаях узор используется для того, чтобы выделить какое-либо действующее лицо.

Очень важен размер узора; чтобы определить его, нужно либо иметь прирожденное чувство пропорций, либо навык, на приобретение которого требуется немало времени, терпения и наблюдательности. Чаще всего неопытный художник делает узор слишком маленьким, а не слишком большим. В таких случаях рисунок по кайме выглядит бедным, скучным и неразборчивым, узоры, нанесенные слишком тонко, получаются жалкими. С другой стороны, перебарщивание в исполнении узоров может привести к аляповатости и даже вульгарности.

Как правило, легче бывает изучить существующие узоры, а не выдумывать новые. Источники для этого практически бесконечны и чрезвычай-

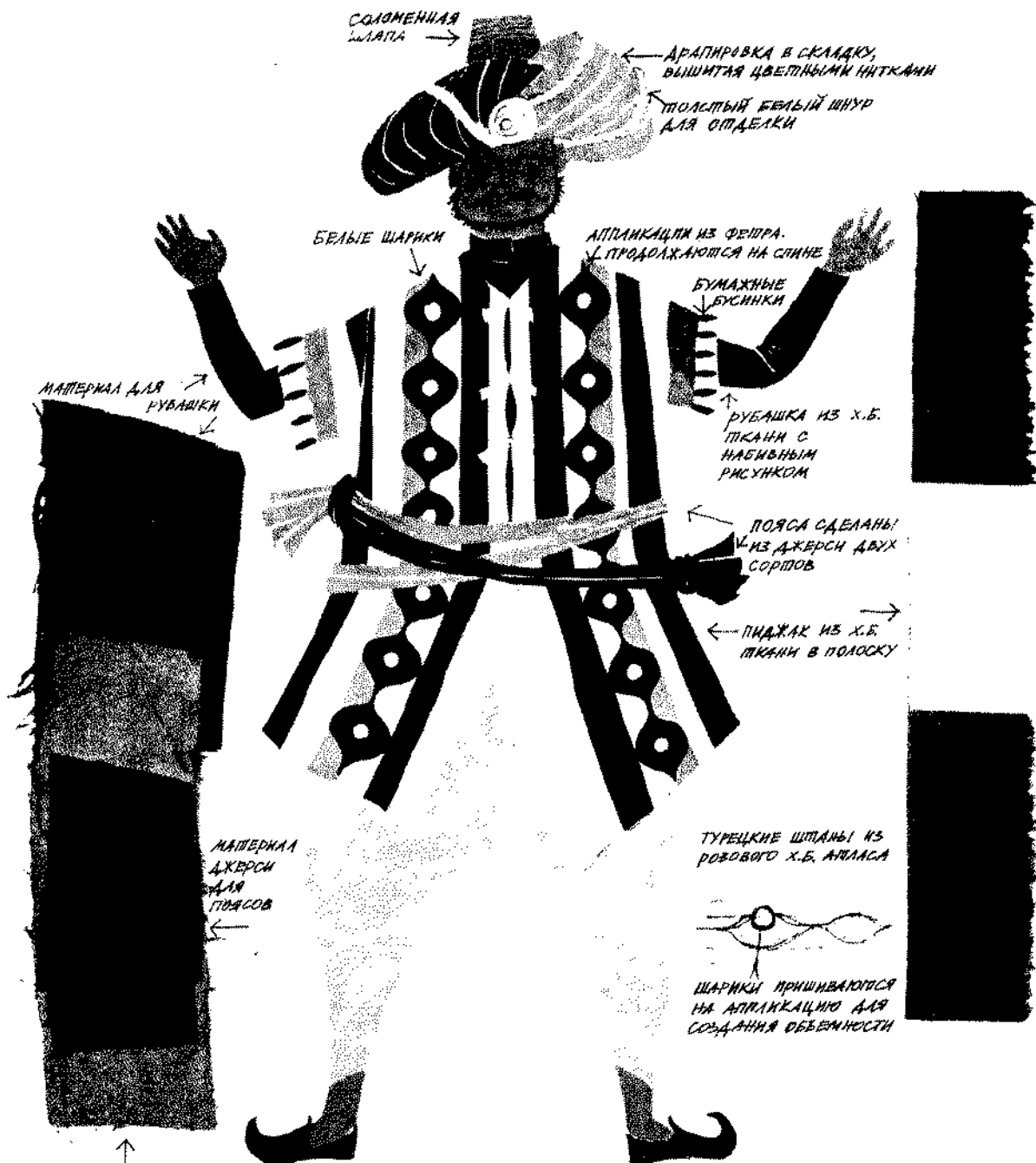

Эскизы костюмов действующих лиц. Обратите внимание на цвета и формы костюма
Центр задника, сочетающийся с цветом декораций и приглушенным освещением

Яркие цветовые пятна на некоторых костюмах вводятся для контраста с общим мрачным фоном

Окончательный эскиз костюма

СОЛОМЕННАЯ
ШАПА

АРАПИРОВКА В СКЛАДКУ,
ВЫШИТАЯ ЦВЕТНЫМИ НИТКАМИ

ПОЛСТЫЙ БЕЛЫЙ ШНУР
ДЛЯ ОТДЕЛКИ

БЕЛЫЕ ШАРИКИ

АПЛИКАЦИЯ ИЗ ФЕТРА.
ПРОДОЛЖАЮТСЯ НА СПИНЕ

БУМАЖНЫЕ
БУСИНКИ

МАТЕРИАЛ ДЛЯ
РУБАШКИ

РУБАШКА ИЗ Х.Б.
ТАКАЯ С
НАБИВНЫМ
РИСУНКОМ

ПОЯСА СДЕЛАНЫ
ИЗ ДЖЕРСИ ДВУХ
СОРТОВ

ПАДЖАК ИЗ Х.Б.
ТАКАЯ В ПОЛОСКУ

МАТЕРИАЛ
ДЖЕРСИ
ДЛЯ
ПОЯСОВ

ТУРЕЦКИЕ ШТАНЫ ИЗ
РОЗОВОГО Х.Б. АТЛАСА

ШАРИКИ ПРИШИВАЮТСЯ
НА АПЛИКАЦИЮ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ОБЪЕМНОСТИ

ХОПЧАТО-БУМАЖНЫЙ АТЛАС.
ОКУНУЛИ В ЖЕЛТУЮ КРАСКУ,
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ РОЗОВЫЙ ЦВЕТ
С ОРАНЖЕВЫМ ОТТЕНКОМ

Дж. Шинь "АРАБСКАЯ НОЧЬ"

Окончательные эскизы костюмов должны быть простыми и понятными - это помогает мастеру точно следовать замыслу художника. Очень существенно предварительное обсуждение с мастером по изготовлению костюмов всех предварительных деталей.

чайно разнообразны. Заведите блокнот, в который вы будете зарисовывать интересные узоры, вклеивать вырезки из газет и журналов, открытки, купленные в музеях и картинных галереях. Все это составит хорошую справочную картотеку. Не забудьте, что для сбора образцов подходит и фотоаппарат, особенно при путешествиях.

Прежде чем приступить к работе, сделайте эскиз довольно большого размера, чтобы с самого начала можно было представить конечный результат. Плохо спланированная работа обычно приводит к лишней трате времени и средств. Сделайте легкую разметку на ткани, обращая особое внимание на пропорции и места нанесения узора, а затем приступайте к работе, руководствуясь эскизом.

Узор можно наносить на ткань разными способами: рисовать красками, набивать с помощью пульверизатора, приклеивать или пришивать к ткани. Чаще всего хороший результат дает соединение нескольких способов, так как в этом случае узор приобретает объемность.

В продаже имеется несколько типов краски для тканей. Появлению новых материалов сопутствуют и новые краски, поэтому надо быть всегда в курсе новинок. Можно получить квалифицированный совет у продавцов красок для художников — в этих магазинах, как правило, имеется хороший набор красок.

Некоторые краски наносят на ткань, проглаживая их теплым утюгом. Кайму удобно рисовать фломастером, но им не следует пользоваться на костюмах, которые вы собираетесь стирать.

Нанесение узора по трафарету. Если узор на костюме повторяется многократно, лучше всего воспользоваться трафаретом. Для трафаретов существует специальная плотная промасленная бумага (вощанка), которая не впитывает краску. При отсутствии такой бумаги можно использовать тонкий плотный картон, но он прослужит не так долго, как бумага, и трафарет придется возобновлять намного чаще. При разработке эскиза шаблона помните, что необходимы соединения, или перемычки, из бумажной ленты, которые держат узор. Рисунок должен быть ярким и простым, так как слишком сложные витиеватые узоры быстро разорвут трафарет, под них будет затекать краска. Трафареты следует делать для каждого цвета отдельно.

Отрезок ткани, на который вы собираетесь набивать рисунок, надо положить на стол, подстелив под него предварительно несколько слоев газет, чтобы поверхность, на которой вам придется работать, стала мягкой, — это необходимо для набивки. Нанесите на ткань портновским мелком линии, которые будут служить направляющими, но они не должны вас связывать, так как небольшие изменения в повторяющемся рисунке выглядят довольно привлекательно. Направляющие линии удобны, благодаря им рисунок получается более ровным, они не позволяют ему съехать.

Для нанесения краски лучше пользоваться шпательными кистями из волоса хорька, ширина которых 2,5 см (они со скошенным концом), а не специальными кистями для нанесения узоров по трафарету. Очень важна толщина слоя краски: если он слишком тонкий, краска может подтекать под трафарет, если же толстый, с такой краской трудно работать, к тому же ткань станет слишком жесткой и не будет красиво драпироваться или лежать.

Эмульсионная и акриловая краски в высохшем состоянии делают изделие более жестким, чем специальная краска для тканей. При использовании специальной краски для тканей вокруг рисунка могут образоваться слабые подтеки, но это обычно бывает малозаметно.

Для разведения эмульсионной краски можно воспользоваться эмульсионным лаком. Разведение акриловой краски требует воды. Чтобы раз-

вести краситель для ткани, нужен специальный растворитель краски или клеевая грунтовка для позолоты и скипидар (или его заменитель). Время от времени трафарет следует протирать с обратной стороны, поэтому в запасе всегда должно быть много чистых тряпок. Следите за тем, чтобы во время работы бутылки были закрыты пробками, а тюбики с красками — крышками. Тогда краска не только не будет засыхать, но и никогда случайно не прольется.

С рисунками, выполненными по трафарету, хорошо сочетается раскрашивание ткани от руки, это смягчает строгость чисто шаблонного рисунка. Если вы наносите рисунок на эластичную ткань, например на колготы или трико, то изделие необходимо надеть на манекен — ногу из папье-маше, — чтобы оно было в натянутом состоянии.

Узор, нанесенный красками от руки, выглядит более изящным, чем рисунок по трафарету, но его может выполнить только довольно опытный художник, пишущий умело и уверенно. Нанесение же узора по трафарету по плечу любому внимательному и аккуратному человеку. Для росписи годятся специальные краски для тканей, масляные краски, эмульсионные и акриловые, французская эмалевая краска (если нет готовой, ее можно сделать самим из краски для обуви, спирта и шеллака). Краски разводят соответствующим растворителем до нужной консистенции и наносят кистями разных размеров. Кисти могут быть с прямыми или заостренными кончиками, как из свиной щетины, так и колонковые. Кистями из свиной щетины удобно писать по-сухому, годятся они также для штриховки и нанесения пунктира.

Аккуратно расположите ткань и сделайте легкий набросок рисунка. Он должен казаться свободным, хотя необходимо соблюсти его правильные пропорции. Не следует в одном узоре использовать слишком много цветов или выписывать узор так, чтобы он приобрел самостоятельное значение, всегда следует помнить, что он лишь неотъемлемая часть костюма.

Время от времени нужно отходить и смотреть на свою работу с некоторого расстояния, чтобы понимать, как она будет восприниматься из зрительного зала.

Раскрашивание в полоску. Рисунок в полоску довольно легко наносится на ткань с помощью линейки и шпательной кисти из волоса хорька. Линейку следует держать с некоторым наклоном к материалу и кисточку вести с небольшим нажимом на линейку. На кисточке должно быть не слишком много краски, чтобы не оставалось клякс и пятен. Для получения более широких полос нужно нарисовать две линии на требуемом расстоянии и середину заштриховать. Рисунки в клетку и ромбами выполняют таким же образом. Для нанесения узких полосок или мелкой клетки лучше всего пользоваться толстым фломастером.

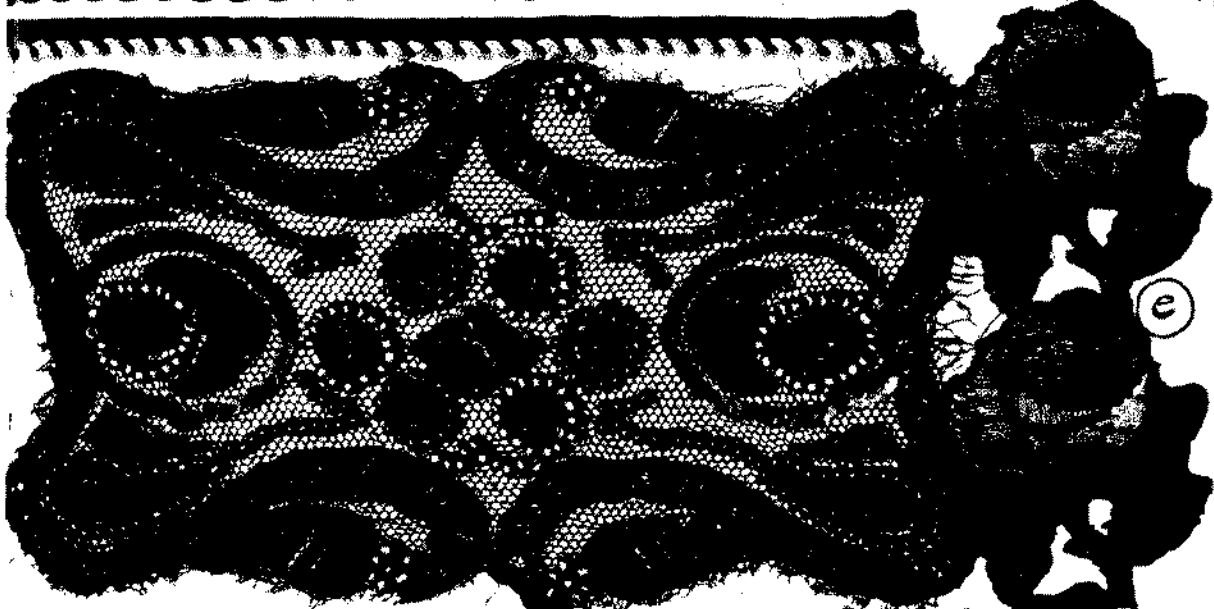
Набивка ткани. Для простой набивки ткани можно использовать жесткую кисть. Ее слегка обмакивают в густую краску и набивают рисунок по трафарету (торцовка жесткой кистью).

Пульверизация — удобный способ для оживления костюма, придает ткани глубину. Пульверизацией пользуются и для «оживления» костюма, если хотят, чтобы он выглядел старым и выцветшим. В тех случаях, когда рисунок на ткани слишком яркий и броский, небольшое количество краски из пульверизатора поможет заглушить его.

Если требуется разбрызгать незначительное количество краски, можно воспользоваться пульверизатором, воздух из которого выдувается ртом. В остальных случаях применяется пульверизатор с баллончиком.

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛКИ

- a слева — две тесьмы, внутри полые, сквозь которые можно продеть каркасную проволоку; справа — тесьма с люрексом на нейлоновой основе, применяется для изготовления тулеш шляп или для окантовки оборок, чтобы они жестко стояли;
- b белое кружево для обшивки воротников, манжет, горловины и т. п.; черная кружевная тесьма, в прорези которой для большей красоты можно продеть шнурок;
- c окантовка из свисающих жемчужин, ее можно использовать также при изготовлении корон или тулеш шляп; узкая вышитая тесьма для отделки корсетов, крестьянских блуз и нижних юбок;
- d две тесьмы для окантовки, их можно встраивать в швы, чтобы подчеркнуть силуэт лифа или жакета; еще одна вышитая тесьма используется при отделке корсетов, и т. п.;
- e образцы отделки, применявшейся в XIX веке: слева — кружева с бусинками, блестками и вышивкой, ими можно украсить лиф платья или блузки; справа — тесьма из роз; можно использовать и отдельные цветы и полоску целиком; в обоих случаях она применяется для украшения шляп;
- f вышивка, которая будет хорошо смотреться на платьях, шляпах и капорах;
- g серебряные кружева — их крахмалят и используют при изготовлении диадем, корон или для отделки крылышек фей; внизу справа — золотое кружево, в настоящее время очень дорогое, но небольшие кусочки его можно отыскать среди старых вещей; слева — украшение из блесток для аппликаций;
- h тесьма, которая в сочетании с другой годится для отделки викторианских поясов.

Сейчас в продаже встречаются пульверизаторы с запасными баллончиками, а также баночки для жидкости с завинчивающейся крышкой. Они удобны в употреблении, но их важно всегда содержать в чистоте, иначе они засорятся и станут бесполезными. Пользуясь этими пульверизаторами, наполняйте их только разведенной скипидаром (или его заменителем) краской.

Французская эмалевая краска, разведенная денатурированным спиртом, обычно бывает лучше, чем обыкновенная. Иногда можно пользоваться и аэрозольной краской, которая бывает в хозяйственных магазинах. Такие аэрозоли особенно хороши для «оживления» костюмов. Кроме того, они более ровно разбрызгивают серебряную и золотую краску. Очень удобны цветные чернила. Они обычно продаются в больших бутылках. Правда, нельзя сказать, что такие чернила очень дешевы, но даже небольшого количества их хватает надолго.

Пульверизацией нельзя заниматься в закрытом помещении. Работать следует у открытого окна или на свежем воздухе и обязательно в маске. Важно, чтобы поблизости не было открытого огня или сильного источника тепла. Слегка надавите на головку аэрозольной упаковки, чтобы краска или чернила выходили равномерно, а не отдельными клочками. Надо стараться держать аэрозоль на одинаковом расстоянии от изделия и постоянно перемещать пульверизатор, если необходимо покрасить вещь целиком. Прежде чем приступить к работе, следует сначала попробовать действие аэрозоля. Почти всегда пульверизацией лучше заниматься, когда костюм уже полностью готов и надет на манекен.

Очень часто небольшая пульверизация костюма становится как бы последним штрихом, завершающим изделие, придающим ему более глубокий оттенок. Если обработать пульверизатором с одной и той же краской серию костюмов, постановка приобретет более цельный, гармоничный характер.

С помощью пульверизации можно зрительно изменить структуру ткани. Для этого краску следует разбрызгать через крупный сетчатый материал (грубая сеть, кружево), свободно лежащий на ткани. Пульверизацию сочетают и с нанесением рисунка красками от руки, используют для разнообразия изделий, покрашенных неравномерно или связанными. Удобна пульверизация при нанесении рисунка по трафарету, но в этом случае трафарет должен быть изготовлен с таким расчетом, чтобы вокруг рисунка оставались очень широкие поля.

Краски следует держать и смешивать только в банках с плотно завинчивающимися крышками — они предохраняют их от высыхания, если необходимо отложить работу на несколько часов или даже дней. Закончив работу, надо тщательно вымыть кисти, пока краска еще не засохла. Красители для тканей хорошо отмываются скипидаром, французская эмалевая краска — денатурированным спиртом, а эмульсионная и акриловая — холодной водой. Кисти из свиной щетины можно затем еще раз промыть в горячей мыльной воде.

Краску можно смешивать и в пластиковых коробочках из-под сметаны. Но в них нельзя оставлять краску на длительное время, так как дно коробочки иногда растворяется, и вам придется тратить много сил на уборку.

Аппликация — один из несложных способов создания узоров, но он требует внимательного планирования. Аппликация обычно лучше смотрится в сочетании с каким-либо типом раскраски и с пульверизацией. Для приклеивания ткани удобнее всего пользоваться латексным клеем.

Для аппликаций годятся ткани разнообразной фактуры: толстые, тонкие, грубые, шелковистые; подходят материалы с блестящими нитями (люрексом) и толстый войлок. Чтобы иметь постоянный запас тка-

ней для аппликаций, надо складывать все ненужные кусочки материала в полиэтиленовый мешок. Старайтесь больше использовать бусы, шнуры, пуговицы, толстое кружево, тесьму из ткани и соломы. Такие предметы особенно хороши для создания небольших простых украшений. После того как эти предметы будут приклеены, их необходимо побрызгать краской из пульверизатора и покрасить кистью, чтобы они лучше гармонировали с общим фоном изделия.

Такие качества поролона, как легкость, гибкость, мягкость, разнообразная толщина, делают его очень удобным материалом для украшения костюмов. Поролон можно использовать для окаймляющих узоров, тогда его следует разрезать на полосы; но узоры можно вырезать и из поролона и прикрепить к костюму в сочетании с аппликациями из других материалов. Толстый войлок тоже годится для аппликаций, но костюм в этом случае становится слишком тяжелым. Кроме того, с войлоком довольно трудно работать, а резать его можно только сапожным ножом.

Великолепные украшения для кирасы изготовляют таким же образом.

Эскиз узора для аппликации следует сначала нарисовать в натуральную величину на листе бумаги, а затем сделать с него кальку. Аппликацию потом можно вырезать по кальке. Если нужно много аппликаций, переведите рисунок через кальку на кусок плотного картона и затем вырежьте трафарет. Трафарет положите на материал и обведите остро отточенным мягким карандашом. Старайтесь расположить трафарет на материале так, чтобы из него получилось как можно больше аппликаций. Их вырезают сразу столько, сколько должно понадобится. Для удобства большое количество аппликаций складывают в неглубокую крышку от коробки, чтобы они были под рукой. Такая организация работы по приклеиванию аппликаций ускорит и упростит весь процесс. Как и при других способах нанесения рисунка, рекомендуется до начала приклеивания сделать на материале разметку.

Отделка обязательна почти для любого костюма, но очень часто она выглядит так, будто об отделке вспомнили только в последний момент и к основной идее костюма она никакого отношения не имеет. Обычно это происходит в том случае, если отделка плохо подобрана: она то слишком легкая, то чересчур тяжелая, то не соответствует стилю, то неинтересна по фактуре. Ничто так не убивает костюм, как неумелое использование бахромы от абажура или украшений из тесьмы, которые с легкой руки театральных костюмеров давно стали неперенными атрибутами исторического костюма. Просто пришитая тесьма редко становится удачной отделкой, чаще всего необходимо бывает дополнительно подкрасить изделие кистью или краской из пульверизатора. Старайтесь подбирать образцы различной бахромы и тесьмы и вести что-то вроде картотеки. Вы сэкономите много времени, если будете пользоваться блокнотом с алфавитным указателем.

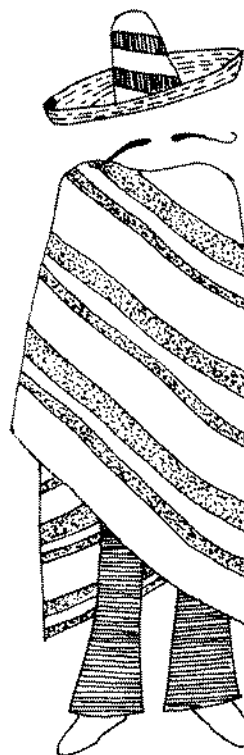
Однако учтите, что отделывать костюмы с помощью раскрашивания и применения недорогих материалов намного дешевле, чем при использовании многих метров бахромы или тесьмы. Но и приглашая на работу художников-профессионалов, помните, что раскрашивание костюмов стоит немалых денег.

«Старение» костюма. В некоторых случаях костюмы должны производить впечатление изношенных (персонажи бедняков, бродяг или крестьян). «Старение» ткани или одежды до необходимого состояния — от легкой потертости до совершенных лохмотьев — великое искусство. Никого не обманут ни несколько беспорядочных надрезов ножницами, ни размытые пятна краски. Одежда всегда изнашивается вполне опре-

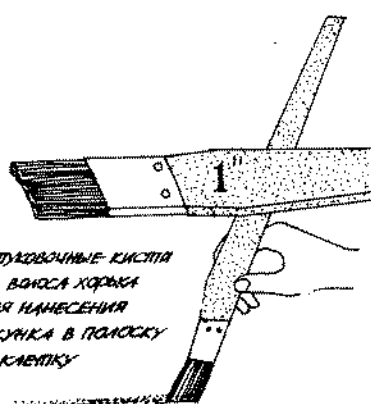
деленным образом — там, где она трется. Поэтому необходимо в первую очередь обратить внимание на локти, колени, карманы и петли для пуговиц. Уточните, должны ли быть у данного действующего лица пятна от еды спереди на пиджаке, ходит ли он с обтрепанными грязными манжетами или, наоборот, его одежда аккуратно заштопана и залатана. А его ботинки? Они с порванными задниками и со стоптанными каблуками от шаркающей походки или просто сильно изношены, но начищены до блеска?

В качестве материала для «старения» костюма служат мыло (его втирают в воротнички и манжеты, чтобы они выглядели засаленными), машинное масло, краска в аэрозоле, которая может изменить оттенок цвета, чернила, некоторые красители, имитирующие пятна глины или какой-либо прилипающей грязи. Лучшим приспособлением для воспроизведения из ткани лохмотьев является терка для сыра, можно также воспользоваться небольшой ножовкой и крупной наждачной бумагой.

Очень важно добиваться «старения» костюма постепенно, без спешки, чтобы вовремя остановиться. Если перестараться в таком деле, то вы можете оказаться с кипой бесформенных никому не нужных лохмотьев. Правильно «изношенная» одежда — ценная составная часть театрального гардероба, ее ни в коем случае не следует выбрасывать. Такую одежду хранят в сундуках, больших ящиках или коробах в сухом прохладном месте.

МЕКСИКАНСКИЙ КОСТЮМ
В ПОЛОСКУ

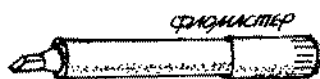

ЩЕТКОВЫЕ КИСТИ
ИЗ ВОЛОС ХОРОШИ
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
РИСУНКА В ПОЛОСКУ
И КЛЕТКУ

УГОЛЬНИК С УГЛАМИ 45°
ДЛЯ ДИАГОНАЛЬНЫХ
ЛИНИЙ И ПРЯМЫХ
УГЛОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА

ЩИПЦЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ОКРАШИВАНИИ ТКАНИ

ФОРМАСТЕР

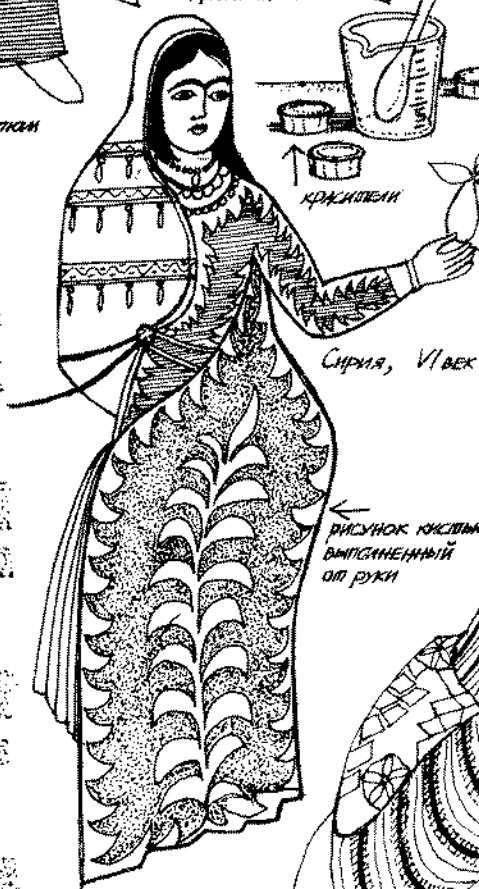
СТЯКАН С ДЕЛЕНИЯМИ
ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ
КРАСИТЕЛЕЙ

КРАСИТЕЛИ

ЦИНКОВЫЙ ИЛИ ЭМАЛИРОВАННЫЙ
КРАСИТЕЛЬНЫЙ ЧАН

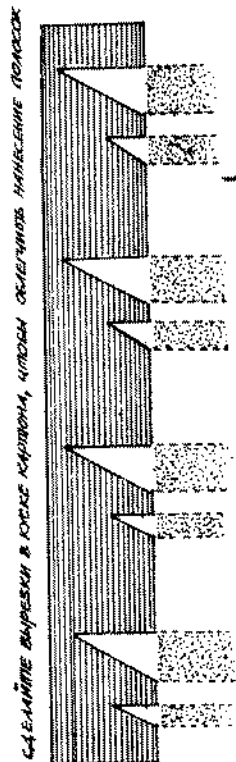
СИРИЯ, VI ВЕК

РИСУНОК КИСТАМИ,
ВЫПЕЧЕННЫЙ
ОТ РУКИ

РАСКРАСКА В ПОЛОСКУ

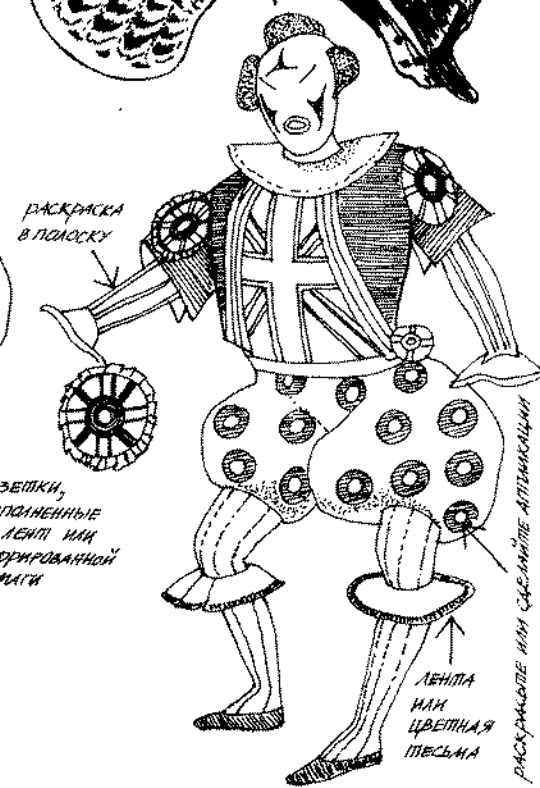
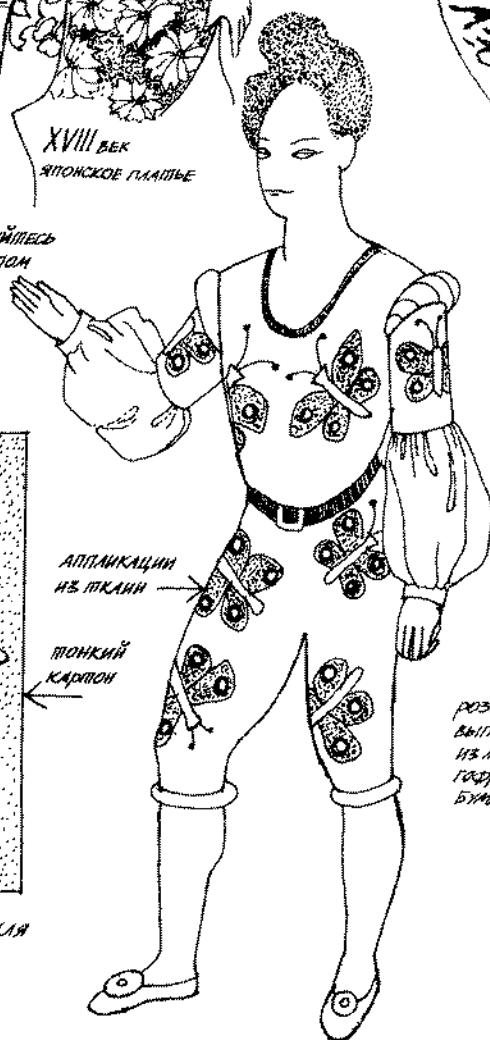
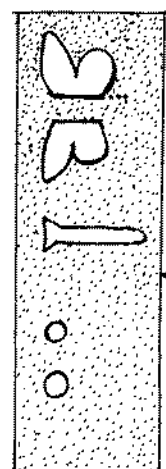
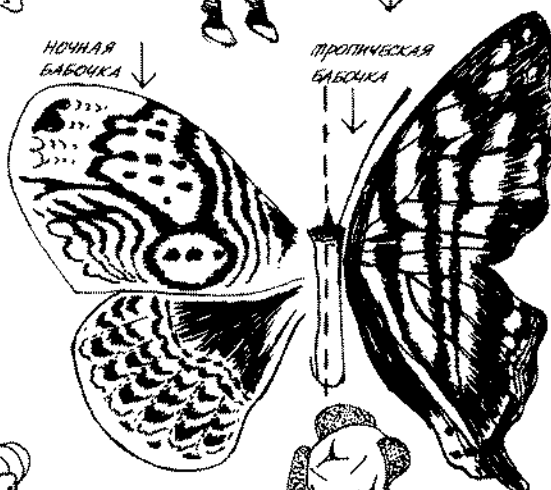
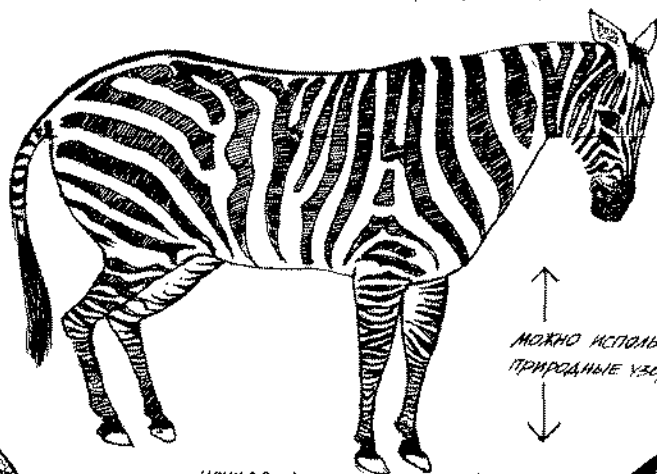
КИМОНО НАЧАЛА XIX ВЕКА

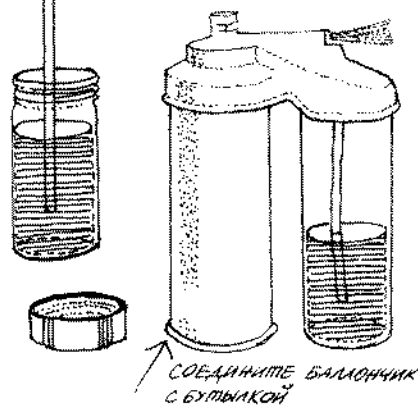
СДЕЛАЙТЕ ВЫРЕЗКИ В ЮБКЕ КАРТОНА, ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ НАНЕСЕНИЕ ПОЛОСОК

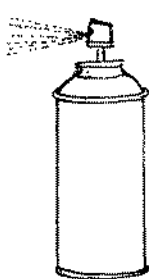
КИСТЬ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛЯ РАСКРАШИВАНИЯ
СТ РИСУН

ПРОСТОЙ ПУЛЬВЕРИЗАТОР

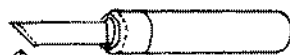
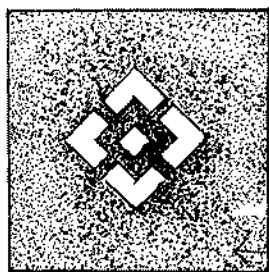

СОЕДИНИТЕ БАЛЛОНИК С БУТЫЛКОЙ

НАНЕСЕНИЕ РИСУНКА ПО ТРАФАРЕТУ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬВЕРИЗАТОРА

КРАСКА В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ, МАЛОВАЯ, БРОНЗОВАЯ, АЛЮМИННЕВАЯ, ДЛЯ ОБУВИ И Т.П.

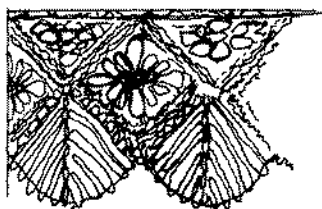

НОЖ ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ТРАФАРЕТА

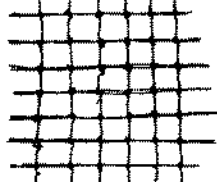
ОСТАВЬТЕ ПОЛЯ ПОВЕЛИШЕ

ТРАФАРЕТ ИЗ КАРТОНА ИЛИ ПРОМАСЛЕННОЙ БУМАГИ

ТРАФАРЕТНЫЙ РИСУНОК — ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ ЛЕВ, НАНОСИТСЯ ПУЛЬВЕРИЗАТОРОМ НА КОСТЮМЫ ГЕРОМЫДА, ПЛАЩИ РЫЦАРЕЙ, НАДЕВАЕМЫЕ ПОВЕРХ ЛЮП.

НАНЕСИТЕ ЭТОТ УЗОР ПУЛЬВЕРИЗАТОРОМ ЧЕРЕЗ КРУЖЕВО ИЗ ГРУБЫХ НИТОК

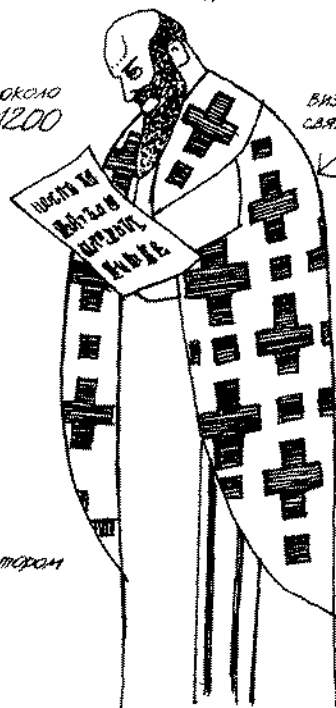

НАНЕСИТЕ ЭТОТ РИСУНОК ПУЛЬВЕРИЗАТОРОМ ЧЕРЕЗ ГРУБУЮ СЕТЬ

ШТУКОВИЧНАЯ КИСТЬ ШИРИНОЙ 2,5 см ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ УЗОРА ПО ТРАФАРЕТУ

ОКОЛО 1200

Византийский священник

634 год н.э.

17 • Некоторые простые способы изготовления аксессуаров

Для работы, описание которой дается в этой главе, необходимы следующие инструменты: линейка с металлическим краем для измерений и разрезов; угольник; сапожный нож и лезвия; ножницы большие и маленькие; плоскогубцы или пассатижи; пинцет; щипцы; кисти; швейные иглы всех размеров; шило; циркуль. Понадобятся скрепки для бумаги и зажимы различного размера — ими удобно скреплять изделия, пока сохнет клей.

Приступая к украшению костюмов, головных уборов и изготовлению аксессуаров, хорошо иметь большой запас различных материалов, обрезков и остатков. На табл. LVIII показаны лишь некоторые детали подобного рода, но их можно дополнить сотнями других, как природных, так и сделанных человеком. Следует собирать ракушки, камушки, пробки. Не нужно выбрасывать обрезки фетра, кожи или тесьмы, так как могут пригодиться даже самые маленькие кусочки. Материал, оставшийся после вырезания узора или аппликации, в свою очередь, может оказаться красивым узором или послужить для него основой. На рис. а показано несколько способов украшения средневековой туники с помощью форм, вырезанных из линолеума, заворачивающихся крышек от банок или толстого войлока. Кстати, в этом деле можно использовать как достоинства, так и недостатки войлока.

Эффектная кольчуга, надеваемая поверх доспехов, выполнена из одежды, сшитой из холста (годится и старый мешок, рис. б). На нее наклеивают крышки от консервных банок или от бутылок, сделанных из фольги (причем не обязательно, чтобы такие крышки были одинакового размера).

В украшении театрального костюма находят применение пластмассовые трубки различного диаметра. Если сквозь них продеть проволоку, то ими можно скреплять отдельные изделия. Для получения целостной картины трубки красят кистью или из пульверизатора.

Изготовление масок. Маски можно изготавливать прямым и обратным способом, как показано на табл. LVII. Если нужно сделать несколько одинаковых масок, лучше всего пользоваться обратным способом, то есть с помощью гипсовой формы.

Сначала готовят рабочий эскиз. Затем снимают основные мерки: от подбородка до конца лба, ширина лица, место расположения носа и т. д. Эти данные переносят на доску, на которой будет лепиться модель (рис. б). Далее берут кусок глины или пластилина и лепят форму маски на доске (рис. в), стараясь, чтобы она получилась округлой, тогда маска удобнее будет сидеть на лице. Поверхность формы следует сделать гладкой и намазать ее вазелином. Если пальцы не достают до некоторых уголков, надо воспользоваться кисточкой. Теперь мелко порвите газету и приготовьте клейстер. Покройте глиняную форму примерно шестью слоями газеты, промазанной клейстером (рис. д), и дайте высохнуть вдали от источников тепла. Затем осторожно отсоедините маску от формы пальцами или с помощью тупого ножа (рис. е). Приклейте еще один слой газеты с внутренней стороны маски и, когда он высохнет, промажьте

его для придания твердости шеллаком. Острым лезвием вырежьте отверстия для глаз, носа и рта так, чтобы через них можно было легко видеть и дышать. После этого маску можно раскрасить плакатной, эмульсионной или акриловой краской. Плакатную краску после высыхания необходимо покрыть лаком.

Если предстоит изготовить несколько масок, то с глиняной модели делают слепок из гипса. Старайтесь не подрезать глиняную модель, иначе невозможно будет снять маску с гипсовой формы, не разрушив ее. Чтобы гипс не растекался, вокруг глиняной модели из картона делают бортик и прикрепляют его к доске клейкой лентой (рис. ф). Гипс наносят в два слоя. При замешивании всегда следует добавлять гипс в воду, а не наоборот, иначе гипс получится слабым и с комками. Осторожно насыпьте через сито порошок в таз с водой и убедитесь, что не образовалось комков. Гипсового порошка насыпают столько, чтобы он был выше уровня воды, а затем начинают замешивать его левой рукой, в то время как правой продолжают сыпать порошок. Это следует делать быстро, так как смесь мгновенно твердеет. Процедура замешивания гипса довольно проста, и лишь в начале работы она может показаться сложной.

Первый слой должен получиться довольно тонким, а значит, гипс нужен жидкий, чтобы он легко растекался по поверхности, не оставляя пустых мест или пузырьков воздуха. Затем гипс снова размешивают до консистенции густых сливок и намазывают глиняную модель этой массой толстым слоем (рис. г). Теперь форма должна затвердеть. После этого снимают бортик из картона и глиняную модель вынимают. Вымойте внутреннюю часть гипсового слепка щеткой с мылом, чтобы удалить все кусочки глины, которые могли застрять в уголках. Когда слепок высохнет, обильно смажьте его вазелином, особенно все трещинки и щели. Теперь выстелите изнутри гипсовую форму пропитанными клеестером кусочками газеты (рис. h) таким же образом, как вы это делали при прямом способе изготовления масок. Газетную массу нужно оставить в форме до полного высыхания, после чего ее вынимают, а на смазанную поверхность вновь наносят газетные обрывки с клеестером. Когда маска высохнет, ее следует слегка потереть наждачной бумагой, вырезать отверстия для глаз, носа и рта, затем раскрасить и покрыть лаком. Теперь к маске можно приклеить волосы и сделать по бокам дырочки для завязок. Ее можно также надеть на палку или подрезать и сделать из нее полумаску.

Тот же шаблон годится для изготовления масок из латекса. Но в этом случае форму не смазывают вазелином, а сильно нагревают на медленном огне и заливают в нее раствор латекса (он продается в банках). Затем форму оставляют в теплом месте минут на десять (точное время придет с практикой) и выливают излишки латекса обратно в банку. Снова форму ставят в теплое место пока латекс не застынет, затем маску осторожно вынимают, подравнивают ножницами, вырезают необходимые отверстия и красят акриловой краской.

Изготовление корон. При изготовлении корон лучше пользоваться болванкой, чтобы избежать усадки. Нужно также следить за тем, чтобы корона не получилась слишком тяжелой, так как проволока и клей весят очень много. Если корона вдруг окажется велика, к ней с внутренней стороны сзади можно пришить или приклеить кусочек поролона. Предварительно делают модель из бумаги, чтобы проверить размер короны, а также посмотреть, как выглядит ее высота и форма (см. рис. а на табл. LIX). Простые короны, которые нужны всего на несколько представлений, можно сделать из мягкого картона, лучше не очень толстого, чтобы в местах изгибов он не ломался. Для изготовления более долговременных изделий лучше пользоваться клеенкой. Каркас короны

получится крепким, если его сделать из проволоки. Проволоку приклеивают или пришивают по основанию. К зубцам можно также прикрепить кусочки проволоки, чтобы придать им необходимый изгиб (рис. б). Если нужно, чтобы корона выглядела тяжелой и массивной, форму вырезают острым лезвием из толстого войлока и пропитывают для плотности шеллаком (рис. с). Для улучшения внешнего вида короны можно по краю пришить шнурок или тесьму. Когда основа будет готова, приступают к украшению. В магазинах, где продаются товары для любителей всевозможных поделок, можно купить дешевые деревянные колпачки, ромбики и пуговицы — все это годится для украшения короны. Аппликации на корону можно вырезать из толстого картона; очень эффектно выглядят крышки от бутылок и тюбиков зубной пасты. Приклейте эти предметы к короне, затем покройте ее шеллаком, а когда он высохнет, нанесите первый слой краски, лучше всего неяркого нейтрального цвета, например тускло-оливковый или темно-коричневый. Теперь можно нанести металлическую золотую краску так, чтобы в некоторых местах проглядывал цвет основы. Это создаст иллюзию объемности, а золотая краска не будет казаться безвкусно помпезной. Можно сделать украшения из стекла, но очень часто они выглядят дешево и кустарно.

Легкие, как у сказочных фей, короны для танцоров делают тоже из клеенки или картона, но они должны быть менее высокими. Лучше всего основу выполнить из крепкой проволоки, обвязанной тесьмой (см. рис. d на табл. LX). Покройте эту основу шеллаком, затем золотой краской, к петелькам на концах прикрепите свисающие перламутровые или стеклянные бусинки. Если у вас есть золотая или серебряная тесьма, сквозь которую можно продеть проволоку, то можно сделать красивую корону из этого материала (рис. e). Основу короны можно также выполнить из картона, покрытого серебряной или золотой фольгой, или из плотной ацетатной пленки (рис. f).

Изготовление поясов. Хорошие основы для поясов можно сделать из толстой плетеной бечевки, неплохой результат дает кожа, пластик или фетр. В пояс, изготовленный из этих материалов, можно вплести или нашить деревянные бусинки, кольца для занавесок. Из крючков для брюк получится надежная застежка. Кольца для занавесок можно скрепить кожаными ремешками, капнув немного клея в местах соединения (рис. d). К тканому ремню можно приклеить кусочки толстого линолеума, на которые затем наносят узор с помощью специального инструмента, или украшают какой-нибудь красивой безделушкой, обшитой шнурком или бусинками. Еще дешевле приклеить крышку от бутылки. Можно воспользоваться и сочетанием этих простых деталей украшения.

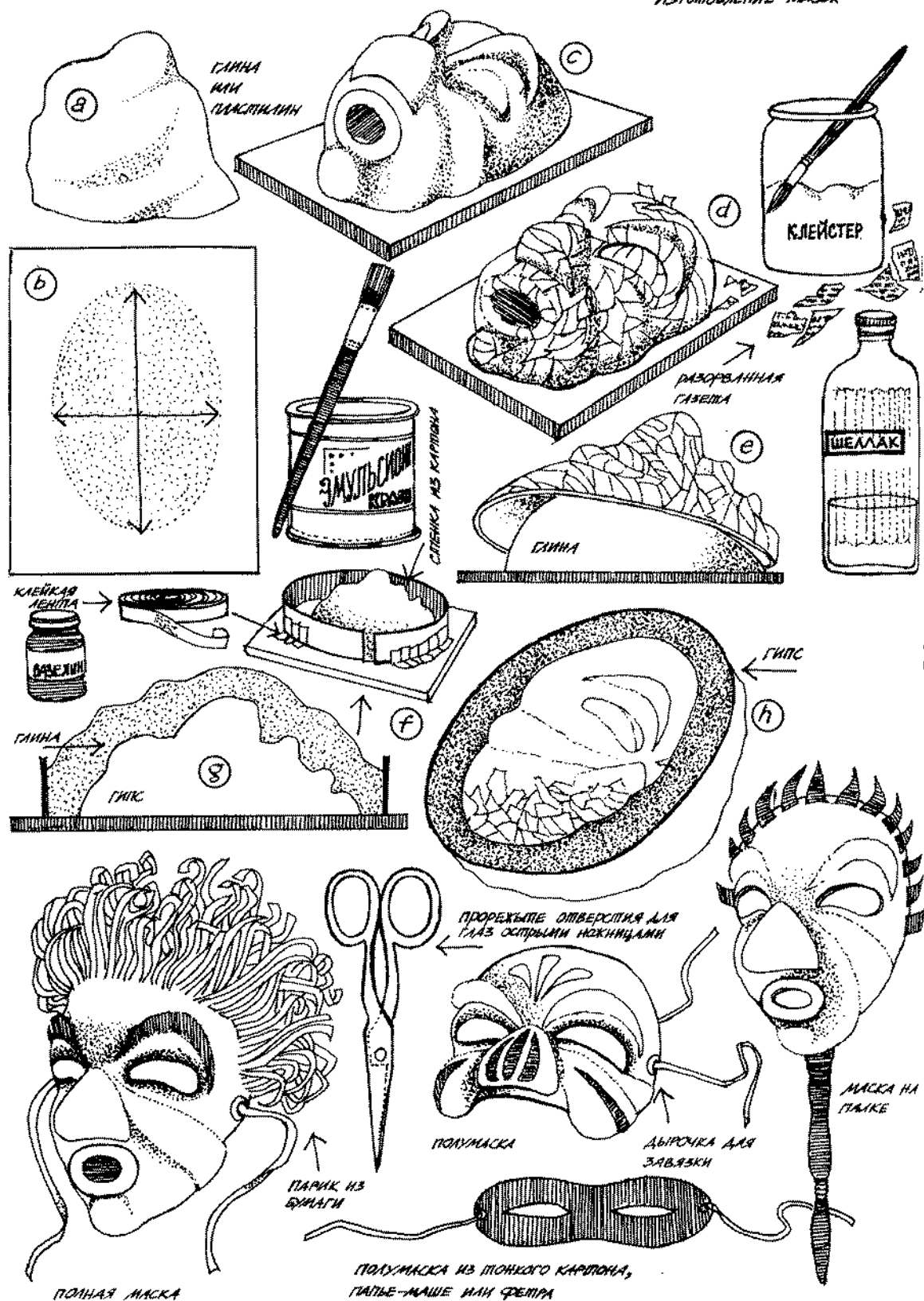
Изготовление серег. В продаже всегда имеются дешевые серьги с зажимом или на винтах. Приклейте к ним стеклянный камушек или несколько мелких бусинок, на нейлоновой нитке подвесьте перламутровые бусинки и блестки (рис. i). Чтобы бусинки случайно не отвалились, приклейте их с помощью зубочистки маленькими капельками клея.

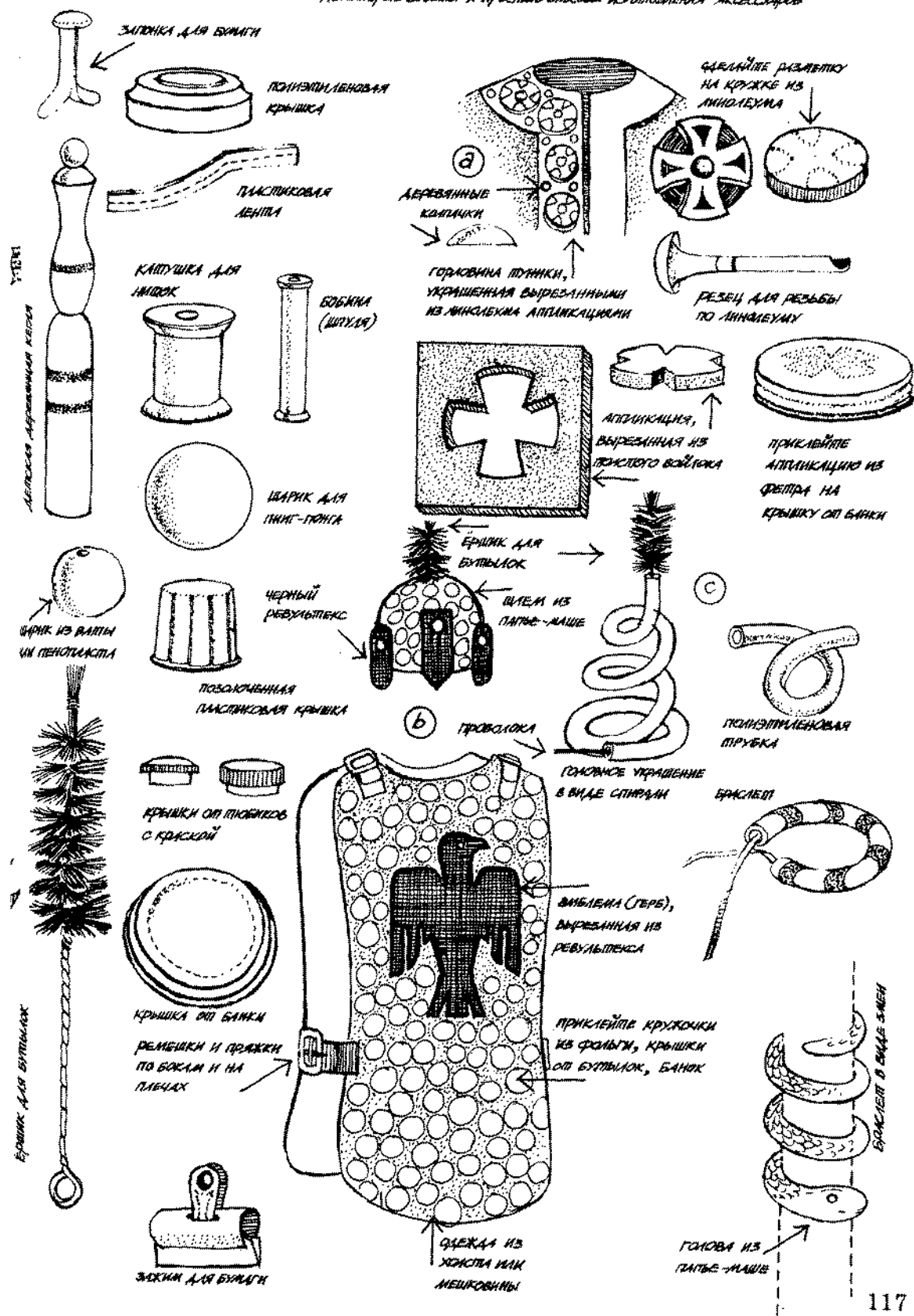
Изготовление перьев и цветов. Очень просто, эффектно, а к стати, и недорого делать перья из папиросной или гофрированной бумаги. Если вы пользуетесь гофрированной бумагой, помните, что перо должно быть расположено поперек волокна. Вырежьте форму пера из нескольких слоев бумаги и прошейте ее в середине двумя рядами мелких стежков так, чтобы получился канал, в который нужно продеть оцинкованную проволоку (см. рис. на табл. LXI). Затем надрежьте бумагу, как бахрому, и, крепко держа ее между большим пальцем и тупым концом ножа, слегка

потяните. После этого придайте проволочному стержню нужную форму. Чтобы перо приобрело нужный цвет, побрызгайте на него чернилами или краской из пульверизатора.

Искусственные цветы лучше всего делать из папиросной бумаги. В этом случае они получаются более легкими и воздушными, чем цветы из гофрированной бумаги. Сначала возьмите кусок проволоки и согните его сверху в петлю, как показано на рисунке. Вырежьте полоску бумаги, надрежьте ее по краям, как бахрому, и пропустите через петлю проволоки. Это будут тычинки. Затем вырежьте из бумаги пять—семь кружков разного размера, тона и цвета. Это — лепестки. Капните немного клея в центре каждого кружка и проденьте их сквозь проволоку, затем обожмите кружки в середине вокруг проволоки примерно на полтора сантиметра. Лепестки станут более пышными и красивыми. Для изготовления стебелька нужно вырезать полоску из зеленой бумаги и обернуть ее вокруг проволоки, начиная с основания. Чтобы бумага не сползала, время от времени ее следует смазывать клеем. Теперь остается только вырезать и наклеить чашечку, и цветок будет готов. Листья можно вырезать из бумаги, фетра, кожи или — для более тонких изделий — из муслина, органди. Проволочные прожилки приклеивают по центру листочка, а затем с их помощью листочки изгибают, прикручивают к стебельку. Таким же способом листочки прикрепляют к проволочной основе и при изготовлении гирлянд или головных венков. Такие венки красят из пульверизатора золотой краской. Вместо сделанных собственноручно цветов можно, конечно, пользоваться и готовыми цветами из материи или пластика — они достаточно дешевы. Но такие цветы не всегда годятся для театрального костюма, и с ними придется еще немало повозиться, прежде чем они удовлетворят вас.

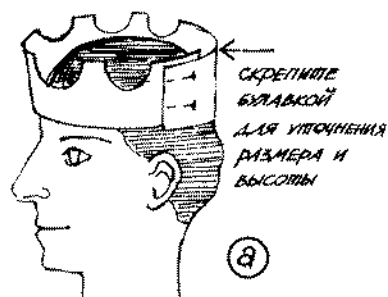
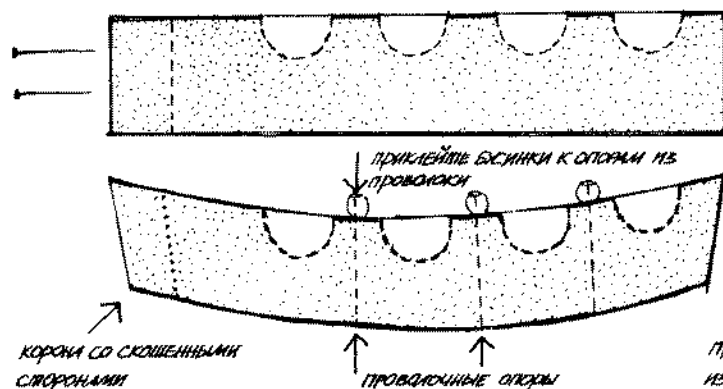
Изготовление бусинок. Чтобы сделать самим бусинки разной формы, нужно на хорошо смоченную спицу для вязания намотать промазанные клейстером длинные полоски газеты. Когда бумага высохнет, полоски легко снимутся со спицы. Теперь их можно раскрасить, покрыть лаком и использовать при изготовлении корон, поясов, сережек, ожерелий и т. д.

ВЫРЕЖЬТЕ МОДЕЛЬ ИЗ ПЛОТНОЙ БУМАГИ
(КОРОНА С ПРЯМЫМИ СТОРОНАМИ)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРОН

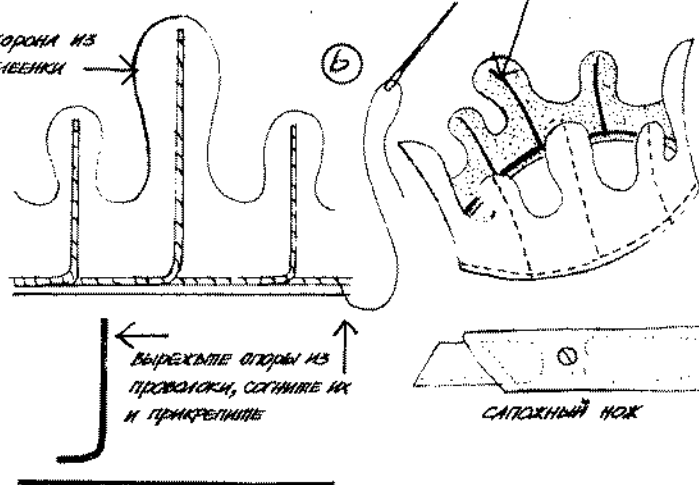

КОРОНА СО СКОШЕННЫМИ
СТОРОНАМИ

ПРОВОДЯЩИЕ ОПОРЫ

ПРОСТЫЕ КОРОНЫ МОЖНО ИЗГОТОВИТЬ
ИЗ ТОНКОГО КАРТОНА

КОРОНА ИЗ
КЛЕЕНОК

ШЕЛЛАК ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ МАТЕРИАЛА

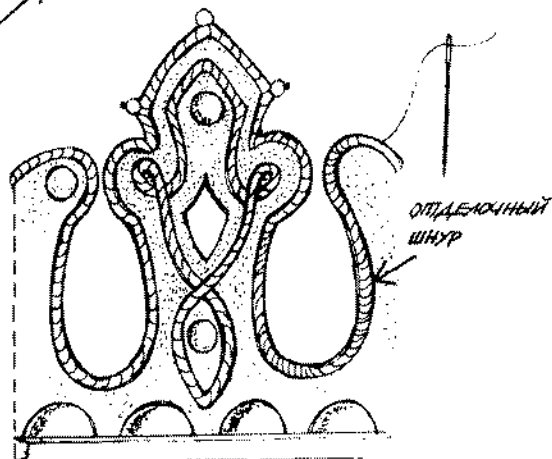
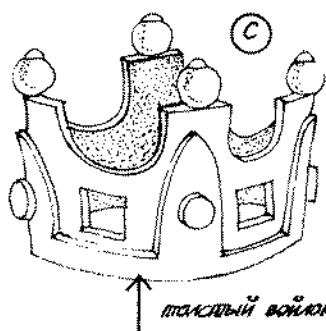
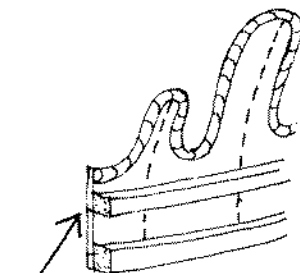

САПОЖНЫЙ НОЖ

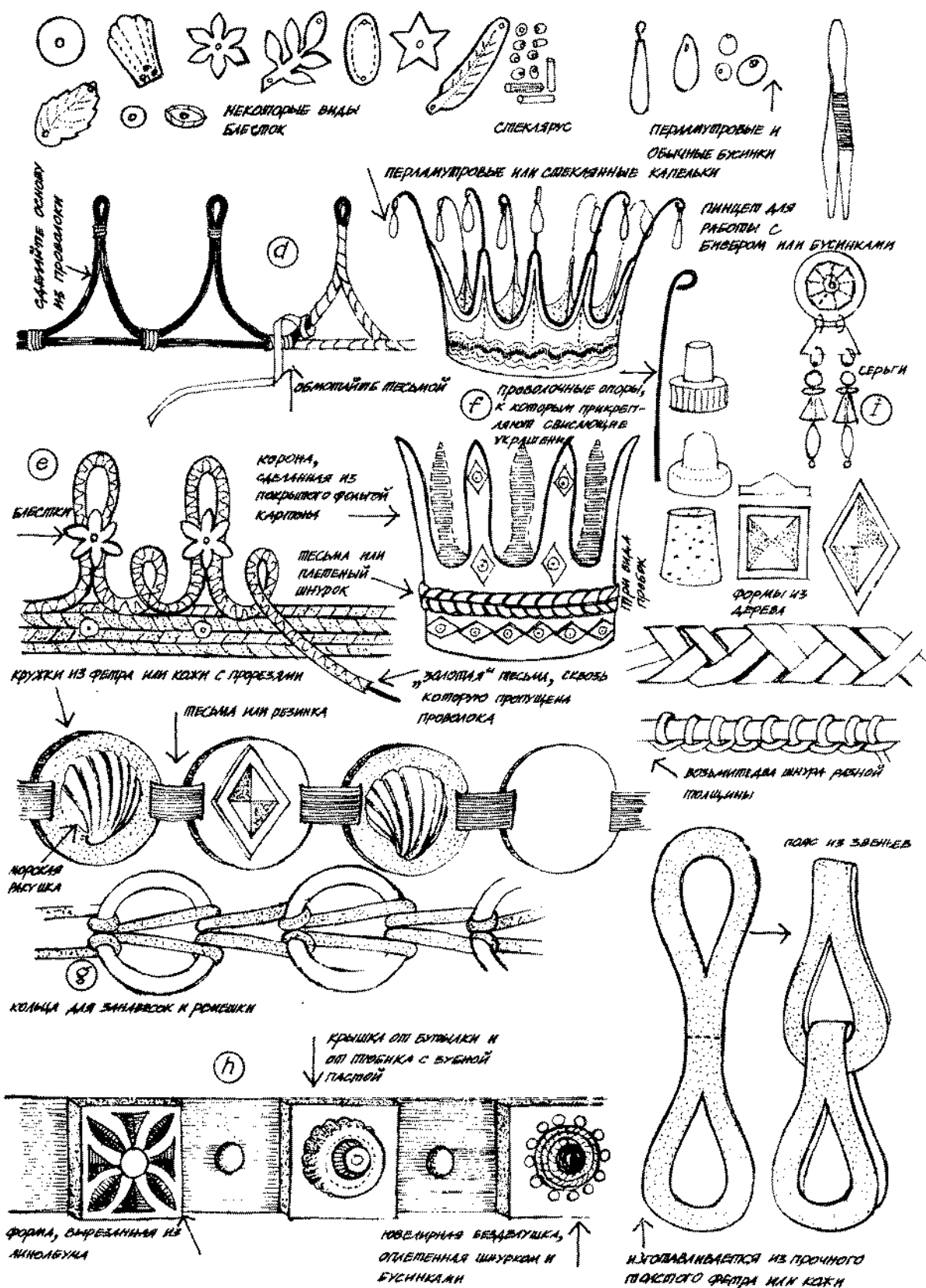

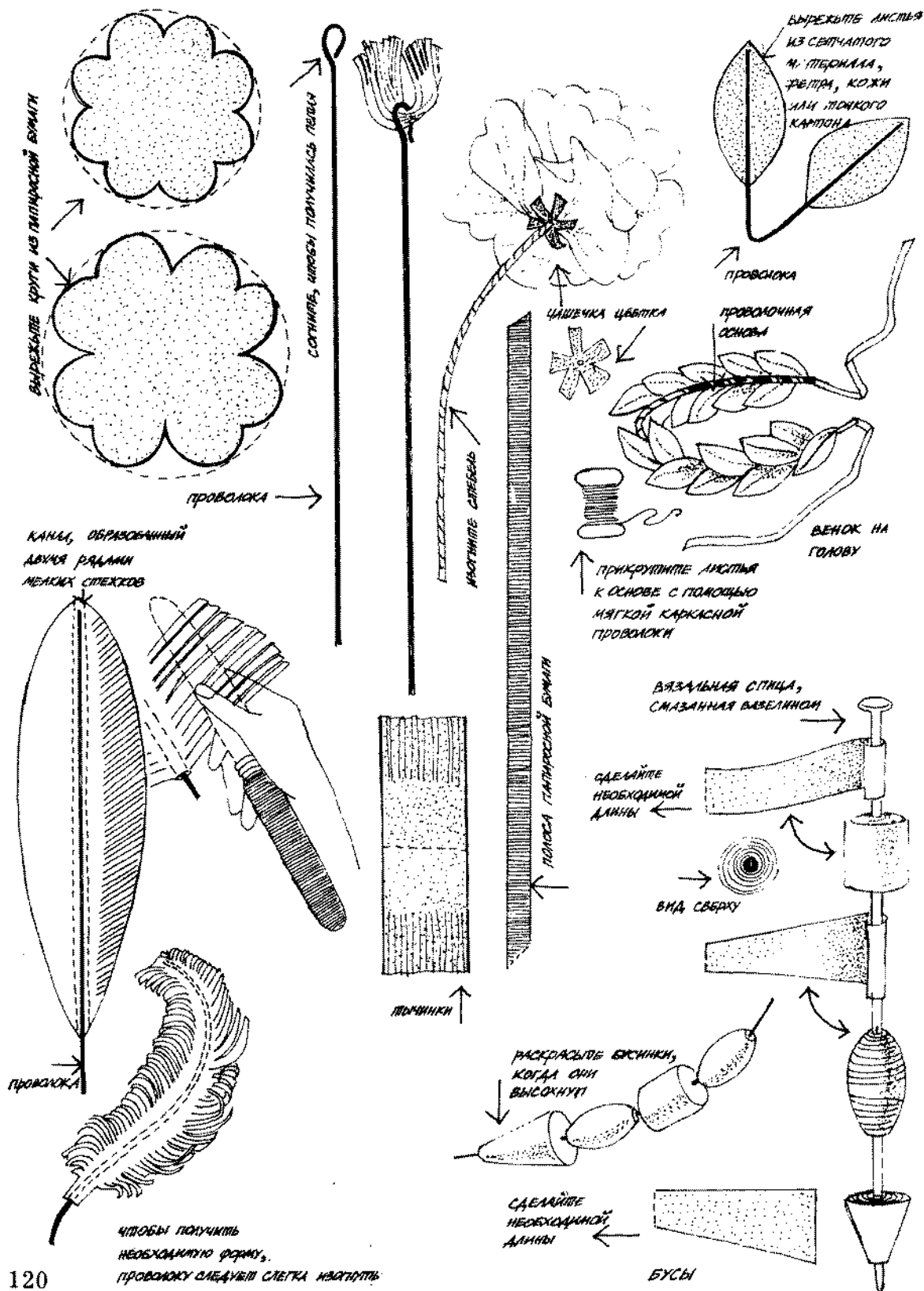
ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ И СГИБАНИЯ ПРОВОЛОКИ
ПОДХОДЯТ ПЛАСТИКИ

ПЛАСТИКИ ИЗ ПЛОТНОГО ВОЙЛОКА ИЛИ ПОРОЛОНА

Маленькие легкие короны и некоторые виды
поясов

На табл. LXII и LXIII показаны некоторые типы костюмов, которые часто встречаются в мюзиклах. Прежде всего необходимо иметь рубашки с ярким рисунком, шейные платки, джинсы, рабочие брюки из хлопчатобумажной саржи типа комбинезона. Стилль «вестерн» помогут создать такие детали одежды, как толстые ремни, красиво украшенные тесьмой жилеты, крепкие ботинки или сапоги, широкополые шляпы из фетра или соломы. Костюм индейца сделан из пледа с яркими аппликациями, по краю к нему пришита бахрома от старой скатерти. Тунику из искусственной замши с бахромой можно украсить деревянными бусинками.

Танцовщицы хорошо смотрятся в хлопчатобумажных платьях с набивным рисунком. Длина платьев должна доходить до середины икры. Под такой костюм надевают много накрахмаленных нижних юбок. Не скупитесь на расход ткани при крое подобных юбок (выкройки их даны на табл. LXXI). Для украшения лифов и окантовки рюшей и оборок можно пользоваться тесьмой, лентами или, что еще дешевле, полосками материала. Одежду танцовщиц не стоит слишком загромождать украшениями, чтобы не стеснять свободу движений. Очень симпатично на молоденьких актрисах выглядят соломенные шляпки, капоры или хлопчатобумажные пайамки от солнца, которые носили в XIX веке, — такие головные уборы идут практически всем. Персонажей более старшего возраста можно одеть в похожие платья длиной до пола и накинуть на них треугольные шали или короткие пелерины.

На рис. а табл. LXIII показан костюм восточной танцовщицы. Шаровары сшиты по выкройке, данной на табл. LXVII. Верх таких шаровар пришивается к трусикам от купальника бикини из эластичного материала. Воротник кроится по выкройке, помещенной на табл. LXIV. Трусики от купальника бикини можно использовать как основу для многих типов юбок, так как, несмотря на энергичные движения исполнительницы, одежда всегда остается на месте. Таким же образом удобно крепить складки одежды. Именно так сделана набедренная повязка (рис. с), которую носили восточные рабы. Рафия из пластика, которая бывает всевозможных расцветок, поможет сделать гавайскую юбку (рис. d). Для матросского костюма (рис. b) понадобятся расклешенные брюки темного-синего цвета и плотно облегающий свитер, к которому пришивается матросский воротник (выкройку см. на табл. LXVII). Такой костюм может быть и белого цвета, если его носят в тропиках.

Майки, нижние трикотажные рубашки, фуфайки-безрукавки с круглым вырезом или рубашки с бретельками можно выкрасить, раскрасить, апплицировать и т. д. Мужчины-танцоры обязательно оценят свободу, которую дают такие костюмы при движении (рис. е).

Элиза Дулитл (рис. f), девушка-цветочница из пьесы Б. Шоу, возрожденная в мюзикле «Моя прекрасная леди», одета в костюм, который подошел бы любому подобному персонажу: небольшая шерстяная шаль, удобный фартук и ботинки, веселенькая блузка в клетку и шляпа, безвкусно украшенная перьями и искусственными цветами. На последней странице этого раздела приводится выкройка кимоно. На выкройке показано два варианта рукавов, в обоих случаях их пришивают к пройме

только по линии, обозначенной точками, так что под мышками остается разрез примерно в 15 см для свободы движений. Пояс (прямой отрезок ткани, который называется «оби») следует посадить на подкладку из плотного холста. Отделка — стойка, проходящая за шеей и спускающаяся примерно до середины переда, кроится по прямой из сложенной вдвое полоски материи, чаще всего по цвету совпадающей с подкладкой кимоно.

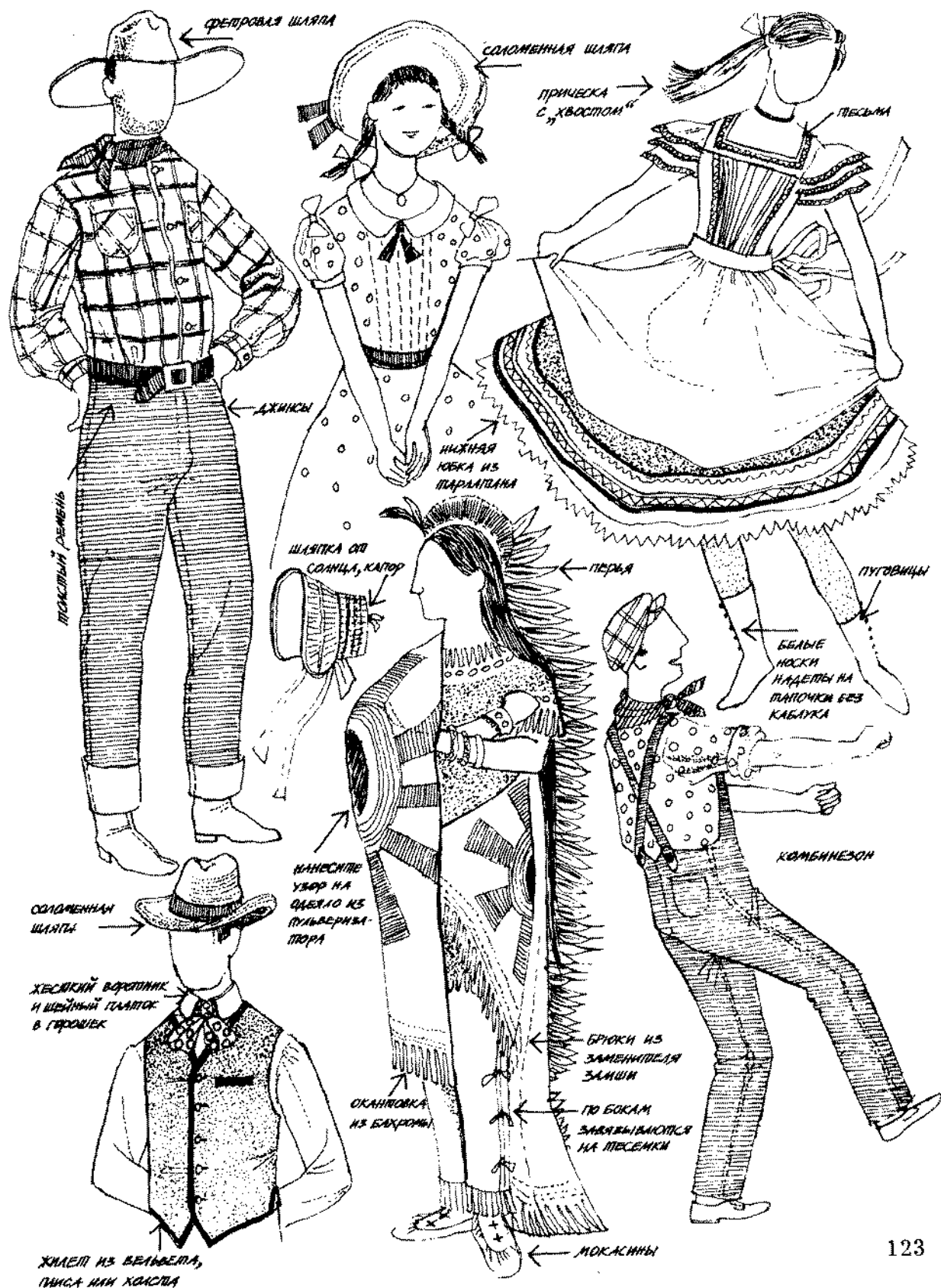
ПАНТОМИМЫ

В Англии пик театральной активности приходится на зиму: множество представлений ставится на рождественские каникулы и Новый год. Это, как правило, легкие и веселые спектакли с музыкой и танцами, которые обычно посещают всей семьей. В них участвуют комичные животные, клоуны и смешные балаганные персонажи, в числе атрибутов которых мешки с мукой, миски со сладким кремом и ведра клея для обоев. Некоторые из этих персонажей — неперенные участники традиционных веселых пантомим, в которых мир предстает вверх ногами. Здесь главные роли мальчиков исполняют очаровательные девушки, а главные женские роли и роли злодеек — актеры-комики. На табл. LXV изображено несколько участников таких пантомим. Вот Золушка, подметающая на кухне пол (рис. а). Она в старой драной юбке. «Износить» юбку можно теми способами, о которых рассказывалось выше. Злодейку (рис. с), роль которой обычно исполняет крепкий мужчина, одевают гротесково. В большинстве пантомим есть сцены, в которых главной героине необходимо раздеться, а значит, продемонстрировать нижнее белье. Здесь открывается простор для творчества: на героине могут быть и панталоны, сшитые из флагов (рис. d), штаны до колен с аппликацией из сердец (рис. е), сорочка, украшенная нанесенными переводным способом буквами (рис. f). Не бойтесь применять яркие сочные цвета — одежда комедийных персонажей должна бросаться в глаза.

На рис. g показан войлочный ботинок (см. также табл. LXXII), который надевают поверх туфель на резиновой подошве для создания длинных стоп у клоунов. Подошву для такой обуви следует делать из толстого войлока, верхнюю часть — более тонкой. К пятке пришивают петлю. Шнурок пропускается через прорезь на верхней части ботинка, затем концы его перекрещиваются, продеваются через петлю на пятке и завязываются вокруг щиколотки.

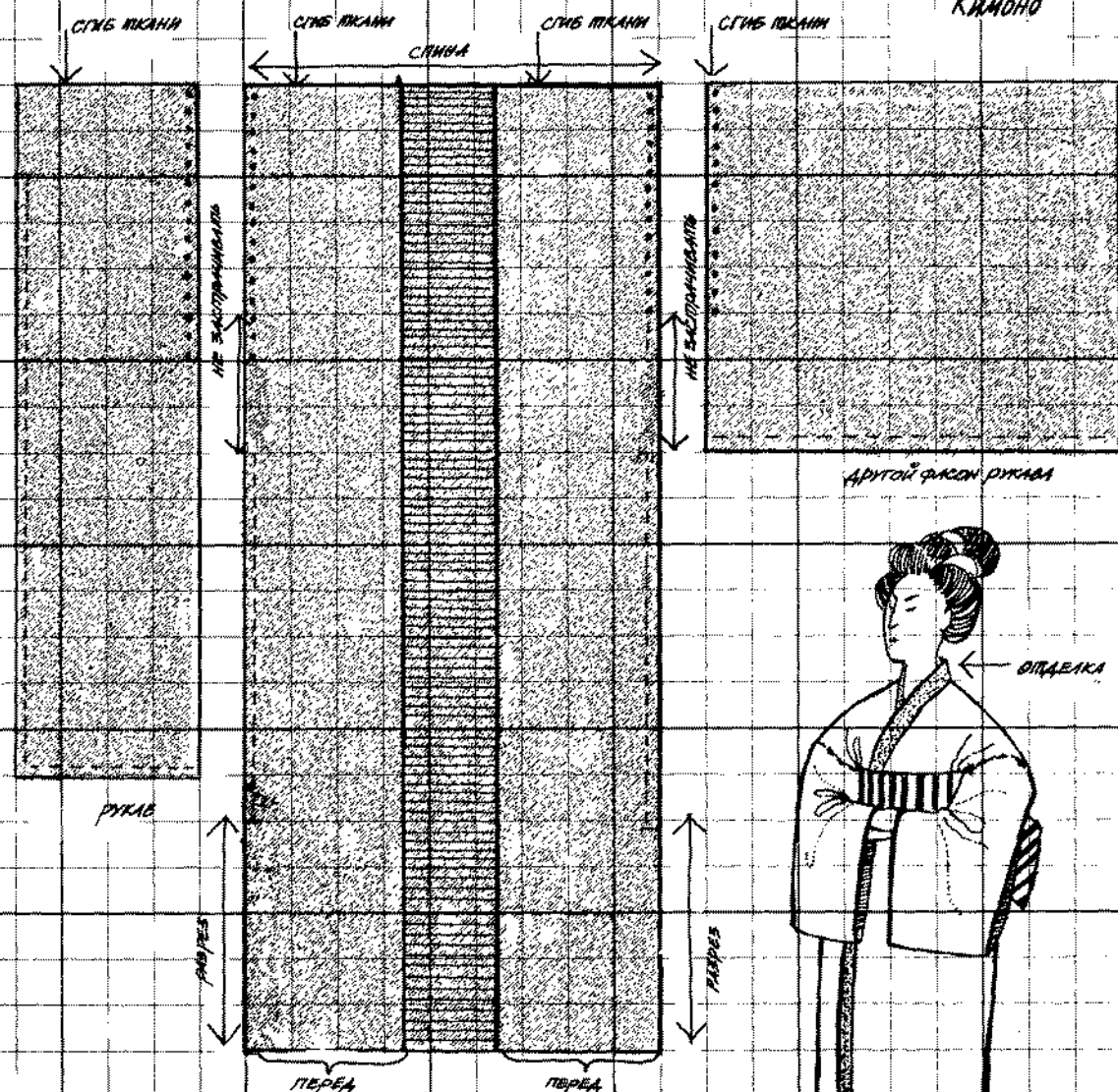
Непременными персонажами всех развлекательных программ являются животные, которые всегда пользуются огромным успехом. Костюм дракона (табл. LXVI) можно выполнить из раскрашенной мешочной ткани. В шов по спине следует вшить рафию и связать ее узелками — они будут имитировать шипы. Форму костюма держит обруч из лозы (рис. b). Тесемка на спине актера усиливает изгиб лозы и держит эту часть костюма на значительном расстоянии от актера. Костюм лошади, которую изображают два человека, тоже следует делать из мешочной ткани или из холста, обычно используемого художниками при создании декораций. Головы животных можно сделать из папье-маше (смотрите раздел изготовления масок и голов с помощью воздушных шаров).

Коту в сапогах сшейте цельнокроеную одежду (выкройка — на табл. LXVII). Если костюм выполняется из трикотажной ткани, его можно раскрасить красками, а если из меховой — на него следует нанести рисунок через трафарет с помощью пульверизации, чтобы мех не свалялся.

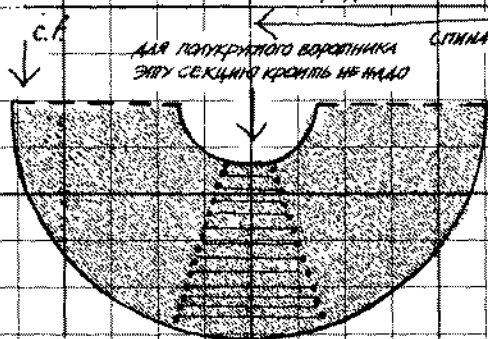

Костюмы для мюзикла

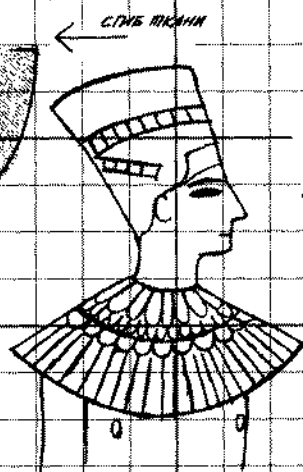

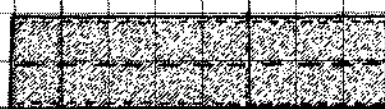
ДРУГОЙ ФАШОН РУКАВА

ДЛЯ ПОЛУКРУГЛОГО ВОРОТНИКА
ЭТУ СЕКЦИЮ КРОИТЬ НЕ НАДО

КРУГЛЫЙ ИЛИ ПОЛУКРУГЛЫЙ
ВОРОТНИК (ФЕТР, ХОЛСТ,
ПЛОТНАЯ СЕТЧАТАЯ ТКАНЬ,
ПОНКИИ КАРТОН)

ОТДЕЛКА КИМОНО

Золушка

простая
крестьянская
блуза

а

юбка из несшитых слоев сепчатого материала, разорванного посредине, пошиваю тесьму для сыра

Некоторые костюмы для пантомимы

Зигейка или
главная героиня
пантомимы

черные
сепчатые
перчатки

Алладин
(костюм для финальной
сцены)

юбка

белые носки
надевать на
резиновые
тапочки

перка для сыра
для "изнашивания"
тканей

панталоны,
сшитые из
флагов

резинка

б

юбка

туника из фетра
или искусственной
замши с
эполейлами -
козырьками

е

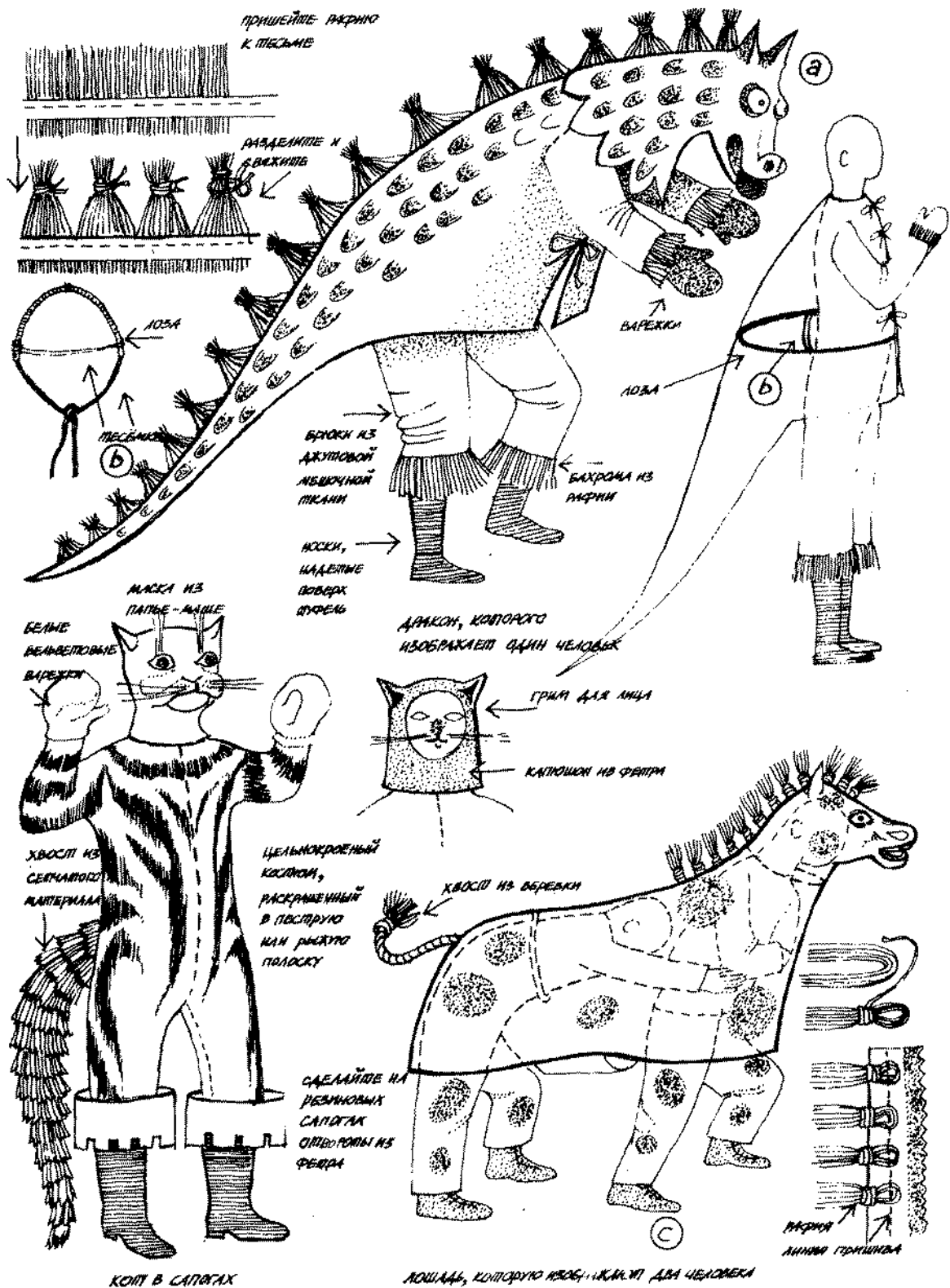
ф

комический
персонаж

Робин
Гуд

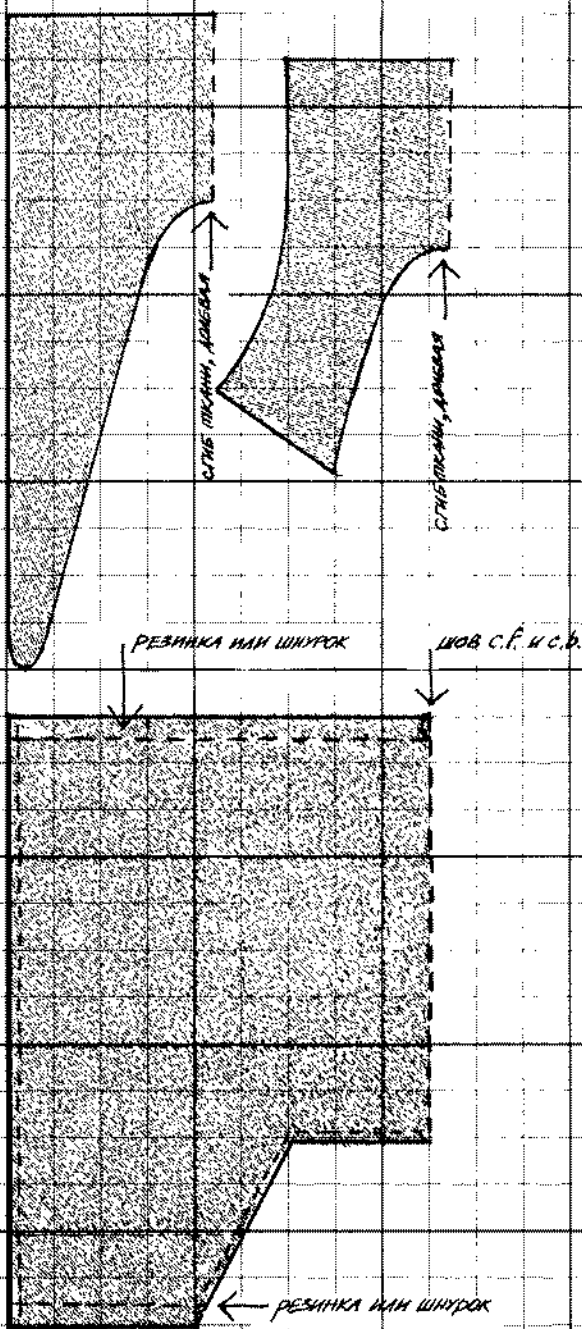
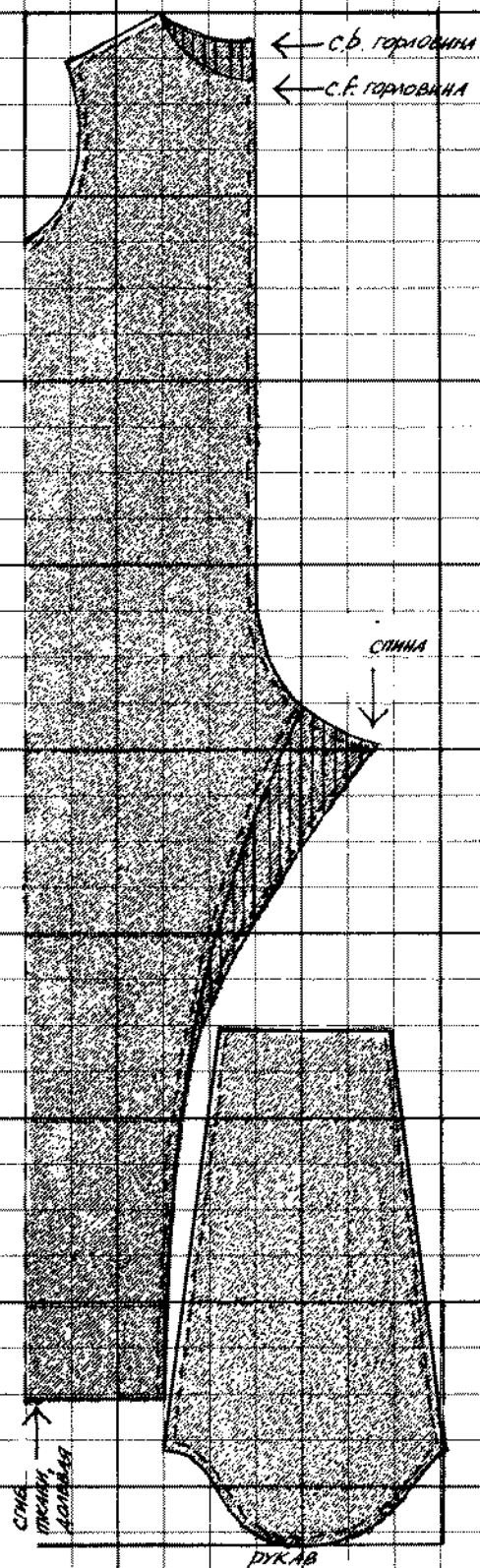
женская сорочка

ПАНТОФИЛЫ И МОЗНИКИ

ЦЕЛЬНОКРОЕНЫЙ КОСТЮМ
И ДВА ВИДА АНДРОСКИХ
ВОРОТНИКОВ

ВОСТОЧНЫЕ ЦАРЬКИ

19 • Карнавальные шествия и маскарады

Маскарады обычно организуют в связи с празднованием каких-либо событий местного или исторического значения. Люди собираются вместе, чтобы повеселиться. На маскарады приходят даже те, кто обычно не имеет никакого отношения к театральным представлениям. Роли, как правило, бывают несложными, но, поскольку в маскараде участвует много народа, все должно быть продумано и хорошо организовано. Костюмы для маскарада нужны простые, легко выполнимые. В книге дано множество подсказок несложных и быстрых путей создания маскарадных костюмов и в частности — переделка одежды, имеющейся у каждого. В основе таких костюмов — выдумка и изобретательность.

Для женских костюмов найдите как можно больше юбок разных фасонов и размеров. Хорошо, если удастся купить рулон недорогого ткани. В ином случае соберите ненужные простыни, занавески, покрывала, из которых можно сшить юбки. Затем их красят в подходящий цвет. На табл. LXXI даны рисунки юбок различных фасонов. Для юбок со сборками (рис. а и б) годится ткань любой ширины. Юбку а можно надевать поверх набедренного валика, крахмальных нижних юбок или кринолина. При движении такая юбка образует форму колокола. Сборки вокруг талии могут быть довольно глубокими, особенно если модель сшита из толстого материала, — это пример хорошей крестьянской юбки. Если же ее сшить из клиньев (рис. б), пышность на талии уменьшится, а по низу подола юбка останется такой же широкой. Если в ней покружиться, то юбка примет форму буквы «А». Такую юбку носят на обруче (времена королевы Елизаветы) либо на кринолине — мода после 1850 года.

Юбки рис. с и d удобны для танцовщиц. Они при вращении приобретают форму, показанную на рисунке. Юбка «солнце»-клеш лучше всего получается из легких тканей, таких, как шифон или жоржет. Подол ее должен быть чуть подвернут и закреплен или даже оставлен совсем неподшитым, так как юбка с тяжелым подолом хуже смотрится и даже мешает движению. Юбку пришивают к плотной репсовой ленте, из крючка для брюк делают застежку.

Костюмы крестьян и простолюдинов имитируют следующим образом: сверху брюк пропускают тесьму или резинку, чтобы онигодились актерам с различной окружностью талии. Для создания костюма очень многих персонажей отлично подходят пижамные брюки, особенно в полосу. Их без подгонки сумеют надеть актеры разных габаритов, и к тому же ткань, из которой они шьются, легко перекрасить. Такие брюки по выкройке пижамы можно сделать и самим или купить в магазине, так как иногда они продаются отдельно от пижамных курток, что очень удобно. Низ штанин стягивают шнурами или обматывают вокруг ноги до колен, или засовывают в сапоги, и тогда получаются бриджи. Отличные бриджи получаются и из брюк от охотничьего костюма. Для имитации военных брюк можно с боков лыжных брюк прикрепить полоски цветной изоляционной ленты. Дешевы и легко поддаются переделке хлопчатобумажные брюки в клетку, которые носят шеф-повара мужчины. Деревенские персонажи, такие, как мужик в блузе, изображенный на табл. LXVIII, могут быть одеты в плисовые штаны. Из любых уже

ненужных брюк можно получить очень приличные бриджи. Для этого их надо отрезать ниже колен и обшить ленточкой или даже пропустить резинку.

Широкое применение находят махровые полотенца: из маленьких получают тюрбаны; из тех, что побольше, — туники, если скрепить их на плечах, а из махровых простынь — плащи или накидки. Махровый материал хорошо ложится и драпируется, неплохо поддается окраске. А из разорванных полотенец получаются эффектные лохмотья.

Совершенно незаменимая одежда как для мужчин, так и для женщин — свитер. Причем понадобятся свитеры различной толщины. Женщины могут их носить с воротниками и шальями, болеро и жакетами и т. д., мужчины — с воротниками и шарфами, поверх них надевать жилеты или накидки. Великолепная верхняя одежда — туники без рукавов и платья, которые схематично изображены на табл. LXIX. Их можно сшить из дешевой ткани типа джерси чулочной вязки или любой другой, прострочив в боковых швах. Если нужны костюмы для большого числа персонажей, подобные ткани разной длины и расцветки — прекрасный выход из положения.

Сейчас в моде модельная обувь, и обувь подходящим образом двести сотни людей довольно трудно. В этом случае надо помнить: если мы обычно не замечаем темную обувь, то светлое на ногах всегда бросается в глаза, особенно когда речь идет о большой группе людей.

Для костюмов персонажей пьес, действие которых разворачивается в древние времена, надо попросить всех участников представления принести свои туфли или тапочки на резиновой подошве и толстые носки какого-либо нейтрального цвета, которые можно надеть поверх обуви. Черные носки, надетые на туфли на резиновой подошве, будут выглядеть как обтягивающие ногу сапоги. Можно использовать и простые кожаные или резиновые сапоги, ботинки для бейсбола — их красят кисточкой или из пульверизатора в черный или коричневый цвет. Способ изготовления сапог из туфель на резиновой подошве показан на табл. LXVIII. Для этой цели годятся гамаши, короткие гетры и сандалии. Обувь для персонажей древнегреческих и древнеримских пьес и раннего средневековья можно изготовить из вырезанных овальной формы кусков толстого войлока, кожи или холста. По их краю следует пробить дырочки, продеть сквозь них кожаный ремешок и затем завязать его, как показано на табл. LXIX.

Во всех случаях, когда только возможно, на актеров следует надевать головной убор, чтобы сэкономить деньги и не брать напрокат парики. Собирайте все ненужные фетровые и соломенные шляпы — их всегда можно будет потом приспособить для маскарада. Старайтесь чаще пользоваться простыми чепцами, головными шарфами, повязками и разнообразными шляпками при создании женских головных уборов, а для головных уборов мужчин — шляпами-мешками (табл. XIII), фетровыми и соломенными шляпами. Женские шляпы с широкими полями при некоторой переделке превращаются в шляпки XVII века или треуголки с загнутыми кверху полями, которые носили мужчины в XVIII веке. Цилиндры и котелки можно взять напрокат.

Эффектность маскарада зависит обычно от числа принимающих в нем участие людей и от их сгруппированности по типам персонажей, при этом ярких, запоминающихся действующих лиц бывает довольно мало. Следовательно, важно продумать, какие цвета хорошо сочетаются друг с другом в массовке. Необходимо также подумать о простоте и однотипности костюма внутри этих групп персонажей и отдельно во всех деталях разработать специальный костюм для главного действующего лица.

Не забудьте проследить, чтобы актеры сняли очки и современные украшения, которые могут внести диссонанс в ход всего представления.

Костюмы для карнавала должны способствовать созданию веселого настроения, нести ощущение праздника. Цвета их могут быть яркими и даже кричащими, замысел — причудливым, эксцентричным, в нем не обязательна логика, именно таким образом и возникает забавный, смешной мир, контрастирующий с повседневностью.

Лучше всего обыгрывать форму и размер костюма, надо придумать костюмы толстяков, персонажей с огромными головами, с удлинненным телом, великанов и вообще фигур, возвышающихся над всем шествием. Эффектно выглядят блестящие костюмы и костюмы с развевающимися деталями: ленты и серпантин, подхваченные ветром, а также воздушные шары будут колыхаться, колокольчики на костюмах — звенеть от движения актера.

Поскольку карнавалы обычно длятся только один день, расход материала следует свести до минимума. Украшения костюмов не нужно выполнять детально, главное их достоинство — яркость и броскость. Очень важно, чтобы костюмы получились запоминающимися, так как карнавальное шествие движется быстро, и костюмы на зрителей должны производить впечатление мгновенно.

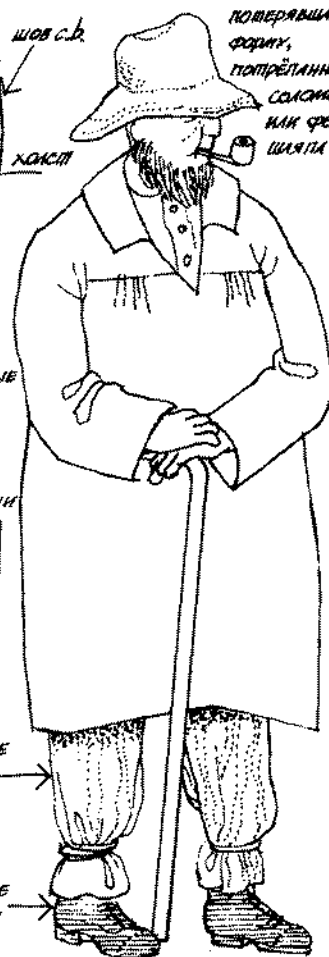
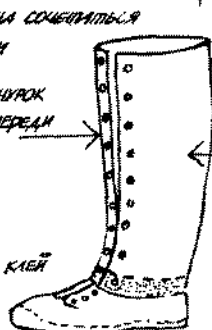
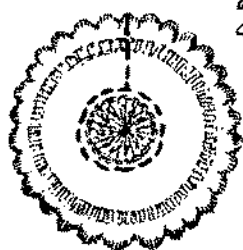
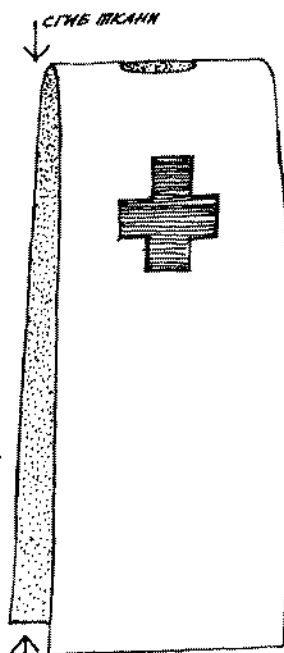
Чтобы изготовить костюм для фигуры с большой головой (рис. d на табл. LXX), возьмите в качестве основы мешок из плотной бумаги. Сделайте необходимые разрезы для рук, затем обклейте его несколькими слоями газеты и дайте высохнуть. Когда основа затвердеет, можно приделать рожки, как показано на рисунке, нос, уши и т. д. Голову целиком покрывают эмульсионной краской с помощью широкой кисти. После того как краска полностью высохнет, голову можно расписать, нарисовать еще какие-нибудь детали. Острым лезвием вырезают большой рот в таком месте, чтобы актеру удобно было смотреть сквозь это отверстие. Глаза можно сделать из кружков картона, покрытых фольгой. Крепят их с помощью кусочков ткани или ленточками, чтобы они двигались каждый раз при движении актера, тогда этот персонаж получается более живым. По низу этой маски можно прикрепить полосы ярко раскрашенной ткани или гофрированной бумаги. Такие же полосы приделываются и к верху резиновых сапог, особенно эффектно они смотрятся вокруг прорезей для рук. Хвост делают из пластмассового провода без сердцевины, оклеенного бумагой. На конце хвоста крепят кисточку из гофрированной бумаги или из перьев и привязывают его к ремню на поясе.

Костюмы великанов (табл. LXX, рис. c) делают на длинном шесте, проходящем через большой шар (голову персонажа) и заканчивающемся маленьким шариком (см. рис.). Использовать при изготовлении такого костюма обручи (из лозы, прочной проволоки или китового уса) не обязательно, но с их помощью фигурой легче управлять, ее легче держать в руках, а актеру удобнее смотреть сквозь отверстия, закрытые сеткой. Украшения и отделка должны быть легкими, смешными. Костюм носят поверх длинной юбки или брюк с крупным рисунком.

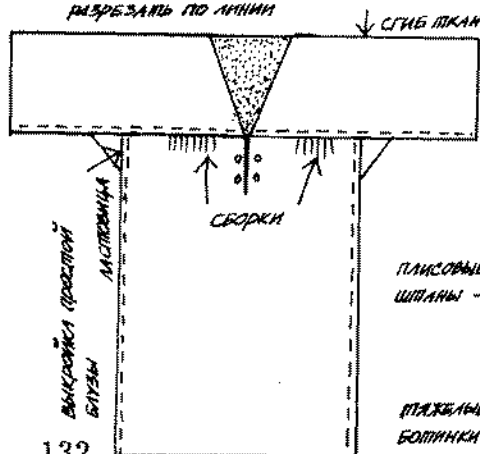
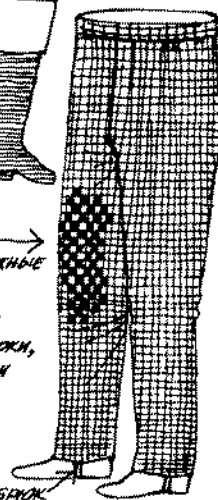
Несколько слов о том, как сделать лошадку на палке, на которой может гарцевать доблестный рыцарь или прекрасная дама (рис. a). Голову выпиливают из толстой фанеры лобзиком или ножовкой. Затем от круглой палки диаметром 5 см отрезают небольшой кусок, в котором с одной стороны выбирают паз на толщину фанеры, а с другой сверлят отверстие диаметром 2,5 см. В паз вставляют голову лошади, а в отверстие круглую длинную палку (рис. b). Пропустите шнур, который будет удерживать лошадь на исполнителе, в отверстие так, как показано на рисунке. Затем покрасьте лошадь красками, украсьте блестящей бумагой и тесьмой.

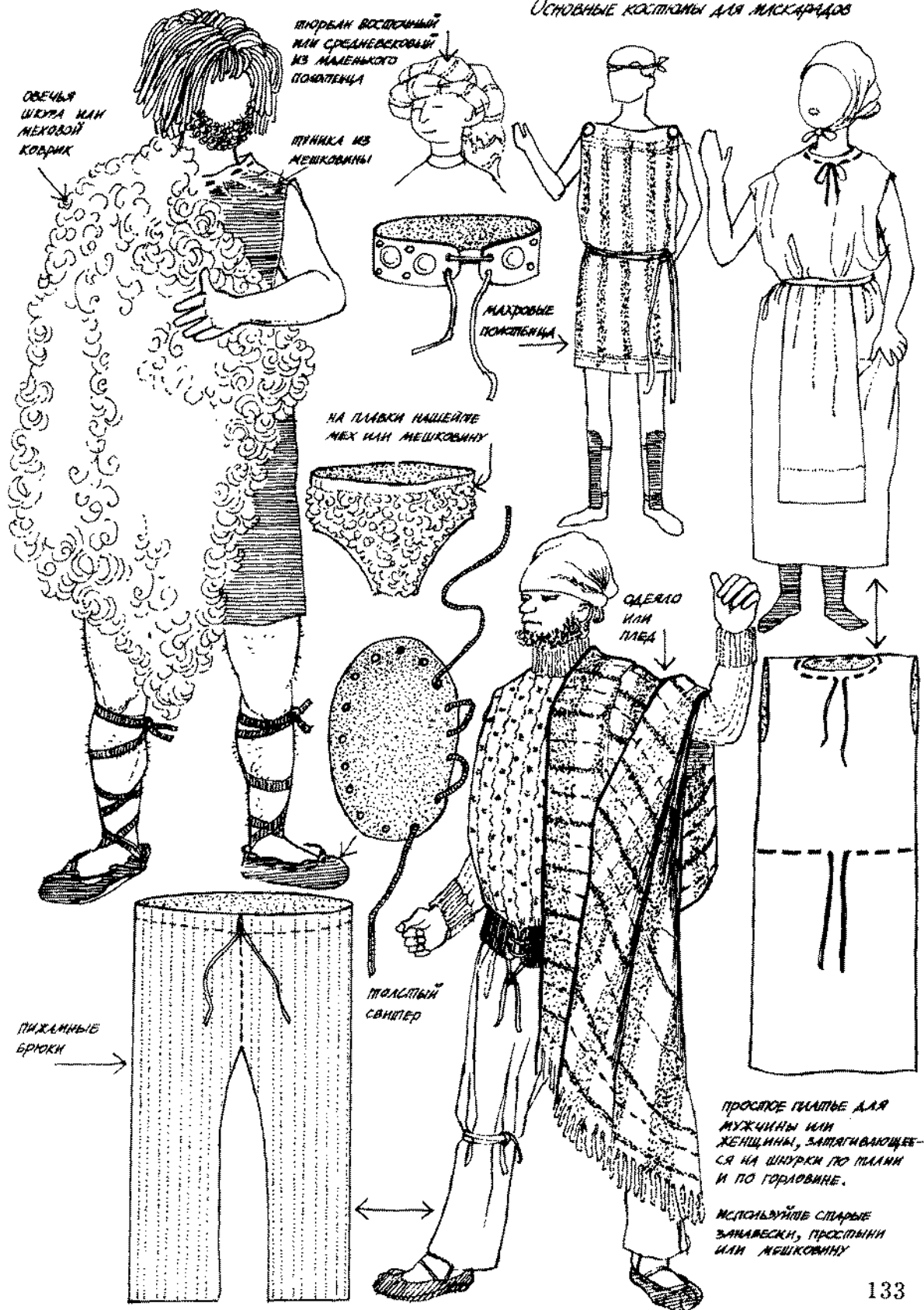
Основные костюмы для маскарадов

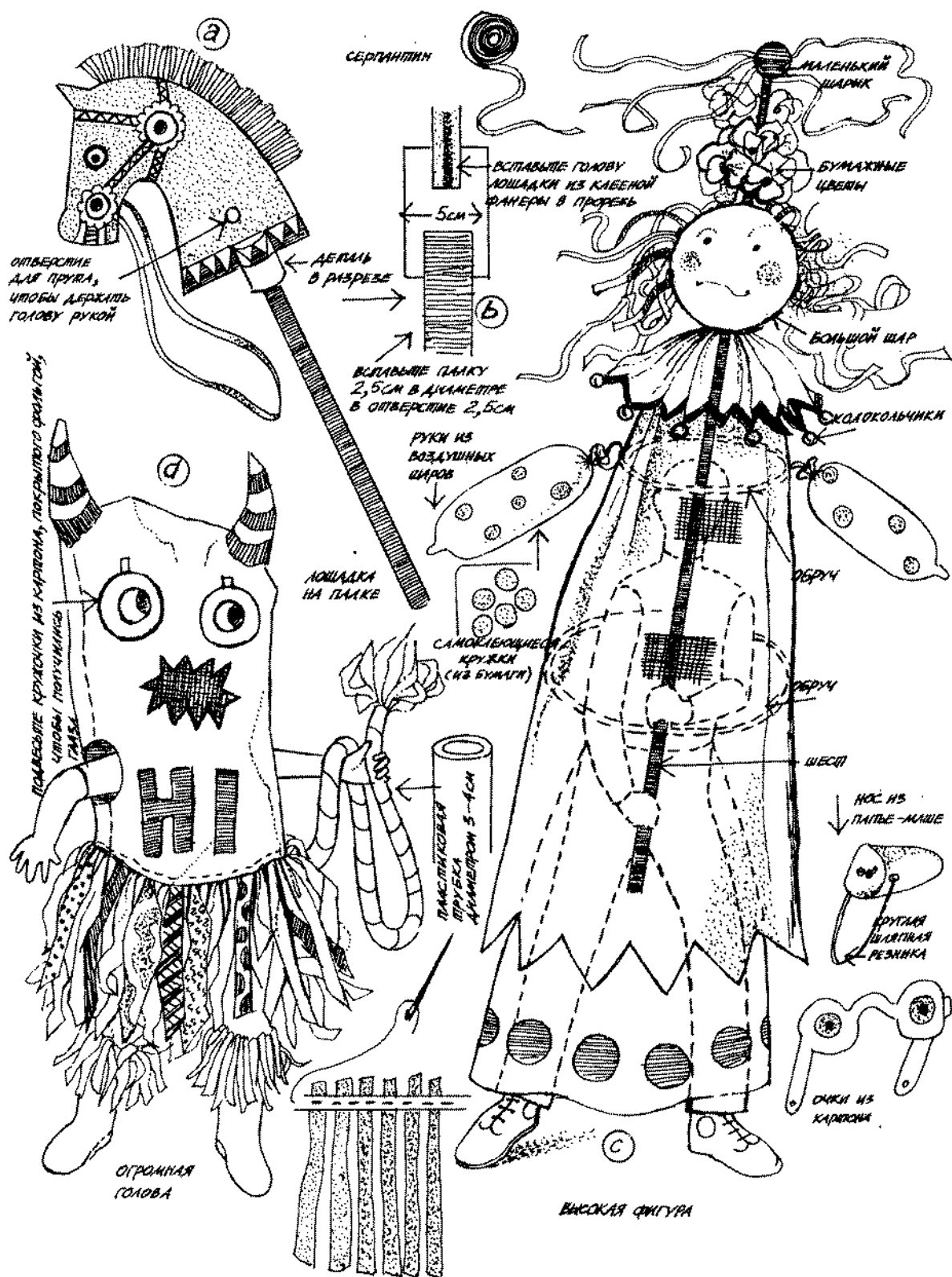
Сельская учительница,
скромная деревенская
девушка

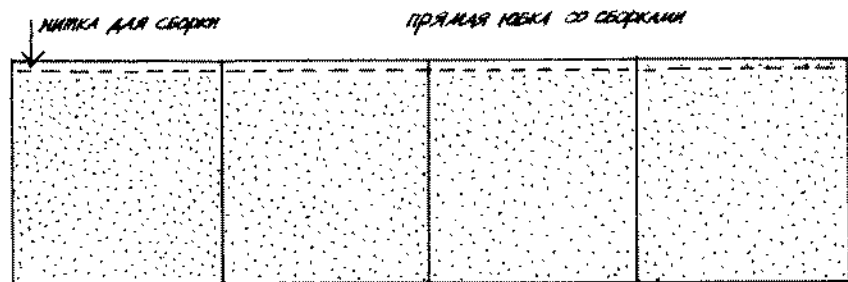

БРЯДЖИ.
ЗАПРАВЬТЕ
БРЯДЖИ ОЛ
ОХОТНИЧЬЕГО
КОСТЮМА В
САПОГИ

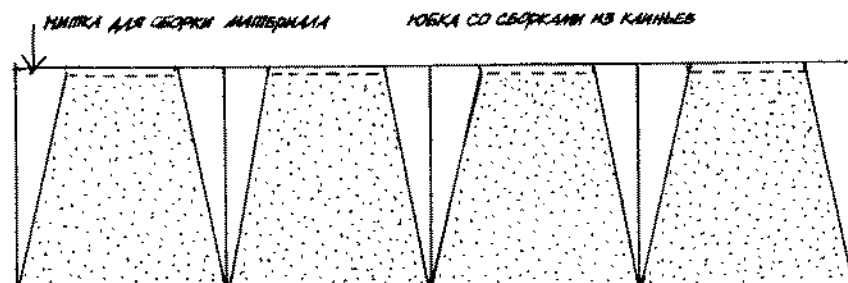
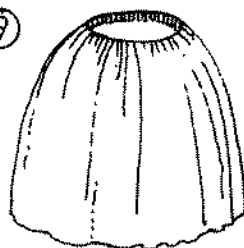

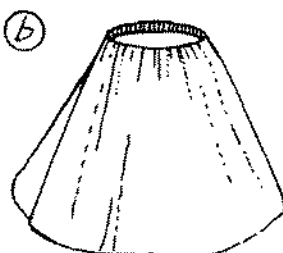

а

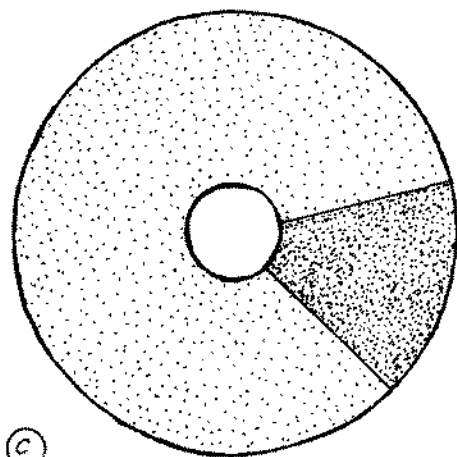

б

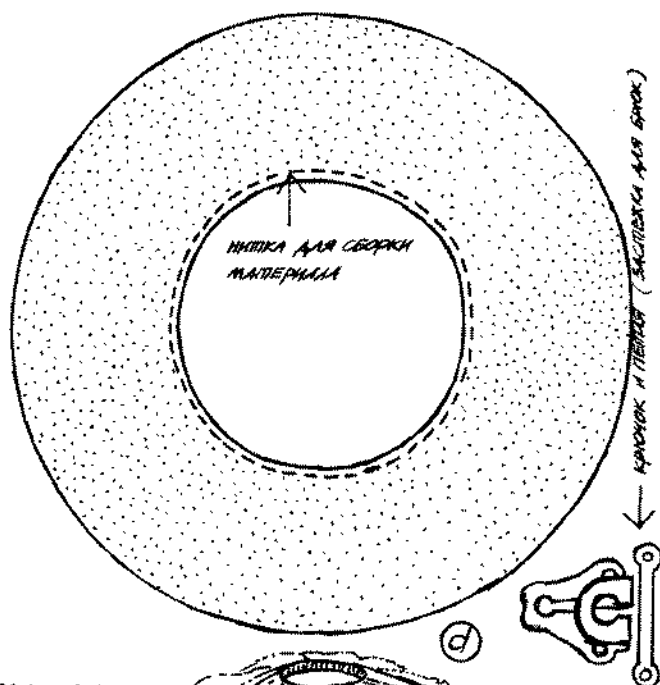

ЮБКА КЛЕИ НАН ПИКУРЕМ

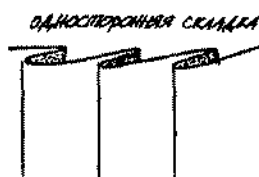
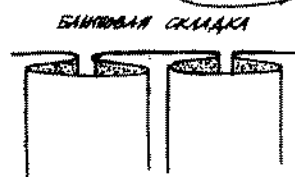
ЮБКА, ОБЪЕМНЕЕ СО СБОРКАМИ (ИЗ ЛЕГКОЙ ТКАНИ)

с

d

ПРОСТАВА РЫБКОМЫЯ ЛЕНТА ИЛИ ЛЕНТА ПРО-ПРО ДЛЯ КОРСАЖА

Костюмы для школьных представлений должны быть непременно простыми, поскольку очень сложно отделанный костюм может легко испортить детский праздник. Пусть костюмы помогут проявлению энергии и живости молодых актеров, пусть воодушевляют их, доставляют удовольствие.

Придумывать и моделировать костюмы следует так, чтобы их могли легко выполнить родители, учителя или старшие школьники. К обсуждению же и для выполнения легких операций можно привлекать младших школьников.

Костюмы из бумажных пакетов, показанные на табл. LXXII, могут сделать практически все, за исключением самых маленьких детей. В продаже имеются прочные пакеты из бумаги. Возьмите такой пакет, внизу, там где он склеен, прорежьте отверстие для головы, а с боков — для рук и наденьте на плечи так, чтобы отверстие оказалось вверх. Теперь этот пакет можно раскрасить и получить костюм почти для любого персонажа, ну, например, для клоуна или черепахи, которые показаны на рисунке. Цвет фона костюма следует наносить большими кистями, а узор или рисунок — маленькими тоненькими кисточками.

Сделанный из бумажного пакета костюм можно дополнить некоторыми деталями детского гардероба, такими, как носки в полоску, свитера или трико. На рисунке показан вариант костюма черепахи, в котором варежки и сапоги сделаны из поролона, сшитого специальными большими иглами и суконными нитками или склеенного по краю специальным клеем. Такие сапоги можно покрыть красками, покрасить из пульверизатора или обшить полосками материи, чтобы они выглядели сморщенными и темными, как ноги у настоящей черепахи.

Костюм для исполнителя воинственного танца также делают из половины бумажного пакета. По талии для прочности пакет обшивают полоской холста, с которой могут свисать шарики из пробки или конские каштаны (сначала их следует окунуть в краску).

Очень простые, но в то же время эффектные маски получают из прочных самодельных пакетов из плотной цветной бумаги, простроченных по бокам на швейной машинке. На эти пакеты приклеивают аппликации из бумаги или на них наносят яркий рисунок. Чтобы получить бороды или волосы, бумагу нарезают бахромой, а концы закручивают с помощью тупого конца обеденного ножа (см. изготовление перьев на табл. LXI). Наденьте пакет на голову и отметьте места для вырезания отверстий для глаз, носа и рта. Маски выглядят более эффектно, если их пропорции намного отличаются от пропорций головы, поэтому постарайтесь сделать преувеличенными длину и ширину лица, размер и расположение отверстий для глаз, носа, рта.

Швы такого бумажного пакета можно расположить по бокам или спереди и сзади, последний вариант предпочтительнее в том случае, если вы собираетесь приделывать клюв или нос. Готовые и самодельные бумажные пакеты служат в течение нескольких представлений, если они сделаны из хорошей плотной бумаги. Случайно разорванные места можно починить, приклеив бумажные заплатки с внутренней стороны.

Можно сделать и маски другого типа: из надетого на голову чулка. Отметьте места для глаз, носа и рта, покройте их клеем по той линии, по которой вы будете разрезать ткань, и дайте высохнуть. Потом вырежьте отверстия. Теперь вы можете быть уверены, что петли не будут спускаться. Конец чулка надо сильно закрутить и зашить, сделав декоративный узелок или косичку (см. табл. LXXII рис. клоуна и китайца).

Обычные футболки легко раскрасить красками или, что еще проще, разрисовать толстым фломастером, преимущество которого заключается в том, что он не приводит к затвердению ткани (не забывайте закрывать фломастеры колпачками, чтобы они не засыхали). Точно так же можно раскрасить трико и колготы. Однако помните, что паста, нанесенная фломастером, постепенно смывается.

Из обрывков бумаги можно сделать и огромные головы для карнавалых шествий. На табл. LXXIII показан один из способов изготовления таких голов, в основе которого — воздушный шар. Надуйте воздушный шар до требуемой величины и густо смажьте его вазелином. Затем приклейте на него клейстером обрывки газеты, покрыв всю площадь шара приблизительно пятью слоями. Дайте высохнуть в тепле (но температура должна быть не очень высокой). Если высыхание идет очень быстро или при высокой температуре, воздух внутри воздушного шара расширится и форма из папье-маше может потрескаться. Когда бумага высохнет, осторожно выпустите воздух из воздушного шара. При этом форма из папье-маше немного сожмется, но это не должно вас беспокоить. Далее оболочку воздушного шара из бумажной формы вынимают, а форму слегка поддувают через образовавшееся отверстие. Раскрашивать такую форму из папье-маше лучше всего французской эмалью, поскольку в основе ее — спирт, а он не размягчает бумагу.

Таким же образом можно изготовить шляпы и другие головные уборы, например тюрбан, изображенный на табл. XX, приклеив законченную готовую форму к фетровой шапочке (табл. LXXIII, рис. а). Огромные головы для карнавала и головные уборы, выполненные с помощью воздушного шара, получаются очень легкими и удобными в носке. Если они будут соскальзывать, то их можно прикрепить к плечам специальными ремнями (см. табл. LXXIV).

Головной убор в виде тюрбана будет хорошо смотреться на восточном владыке, его можно носить и с костюмом, изображенным на табл. LXXIV. Скроите и сшейте простое пальто, как показано на рисунке, спереди сделайте застежку из тесемок. Обрезки материалов, оставшиеся в результате раскроя, используйте для имитации лоскутной ткани. Если подойти к этому с умом, ткань может получиться очень богатой и эффектной. Делать лоскутную ткань по-настоящему очень трудоемко, это занимает много времени. Но если пальто будет сшито из ненужной старой простыни, скатерти или занавески, то на эту основу можно прикрепить разнообразные лоскутки и пристроичить их на машинке. Таким образом, у вас сразу получится одежда на готовой подкладке. Лоскутки пришивают либо наугад, без всякого плана, как вздумается, либо, если имеется большой выбор, их располагают по определенной схеме и только в одной цветовой гамме. Другая возможность — использовать костюм из лоскутков в сочетании с обычной одеждой или как ведущую объединяющую тему в определенном типа постановках.

На табл. LXXIV показано несколько способов изготовления крыльев (еще один способ на табл. XX — рисунок, изображающий ангела). Каркас для крылышек фей делают из оцинкованной проволоки, которую сгибают и обматывают каркасной проволокой или суконной ниткой, как показано на рисунке. Суконную нитку предварительно следует смазать клеем. Особое внимание при обмотке надо обращать на точки пересечений. Затем каркас смазывают тем же клеем, натягивают на него

сетчатый материал или органди, дают высохнуть, после чего лишнюю ткань отстригают острыми ножницами.

Другой прекрасный способ изготовления крыльев — обтянуть каркас, предварительно оклеенный липучей лентой, тонкой полиэтиленовой пленкой (она продается в рулоне). Пленку обрезают примерно по размеру чуть больше каркаса, затем накладывают на каркас и загибают так, чтобы она сама к нему приклеилась. Крылышки украшают блестками, брызгами металлической краски из пульверизатора и кусочками фольги. Затем к ним пришивают специальные ремни, которые надевают на плечи. Не забудьте оставить на костюме сзади прорезы, чтобы пропустить через них крылышки.

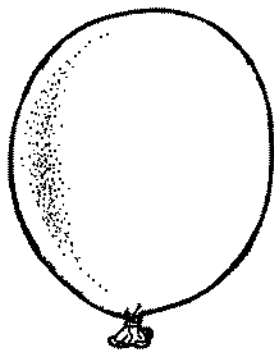
Крылья бабочек можно сделать из легкой ткани, например из искусственного жоржета. Они пришиваются к костюму в раскрытом виде только на спине так, чтобы это не мешало надевать костюм. На запястьях крылья закрепляются резинкой. Если вы собираетесь тонкую ткань типа жоржета разрисовать фломастером, ее сначала лучше натянуть на ровной поверхности и прикрепить кнопками. Кроме нанесения прожилок и узоров на свободную часть можно нанести пятнышки краски. Во время приклеивания на ткань блесток пользуйтесь только прозрачным клеем и наносите его совсем немного заостренной спичкой или зубочисткой.

На этой же странице есть рисунок хвоста, который подходит пушистым животным, например кошкам или белкам. Его следует пришивать к эластичному поясу (см. также табл. XX).

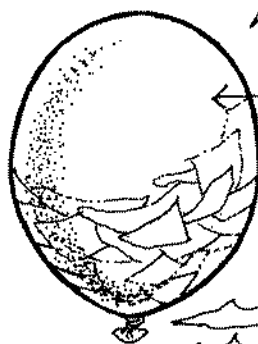
На табл. LXXV показано несколько способов изготовления простейших костюмов. Костюмы улитки и пугала легко сделать из одежды, которая всегда имеется в семейном гардеробе. Костюмы птиц кроются и конструируются также легко. Лучше всего они получаются из фетра или раскрашенного холста, но если необходимо экономить средства, можно воспользоваться какими-либо ненужными вещами, раскрасив их краской и украсив вырезанной узорами бумагой.

В костюмах для детских пьес вдохновение намного важнее, чем законченность и тщательность. Надо, чтобы радость и восторг от создания и ношения костюмов не омрачались чрезмерной аккуратностью исполнения.

Изготовление голов и головных уборов.
Использование воздушных шаров

Надуйте воздушный шар до нужного размера

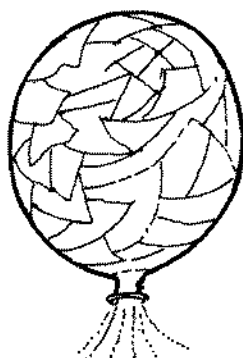

Покройте весь шар вырезками

вырезки бумаги

Клейстер

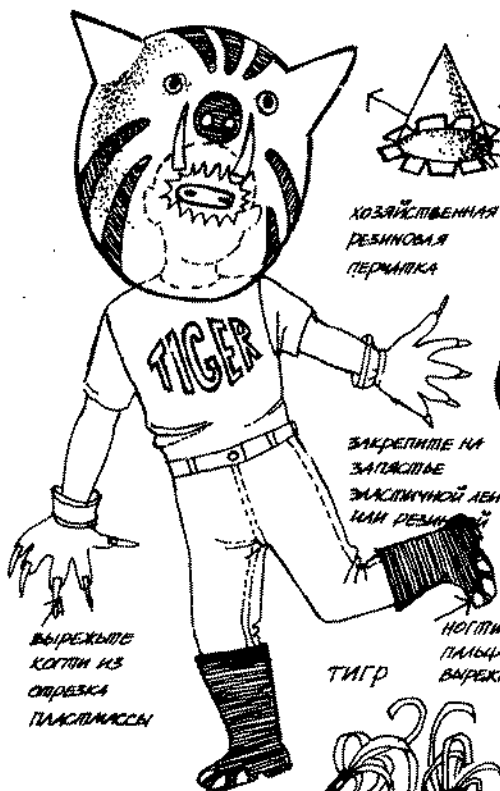

Осторожно выпустите воздух

Конус из бумаги

Хозяйственная резиновая перчатка

ТИГР

Вырежьте котик из отрезка пластмассы

Закрепите на заплатах эластичной лентой или резинкой

Нотки на пальцах ног

Вырежьте из фольги

а

Сшейте в форме шапочки

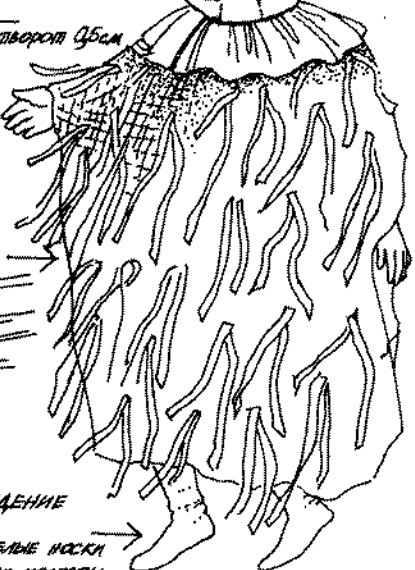

Раскрасьте или украсьте (например, как тигран)

Вырежьте фестоны, зажмите их внутрь и наружу, прикрепите к шапочке-основе

Покрасьте белой краской, затем приклейте кусочки фольги по всей голове

ПРИВАНДИЕ

Белые носки или комбинезон

отверстия 0,5 см

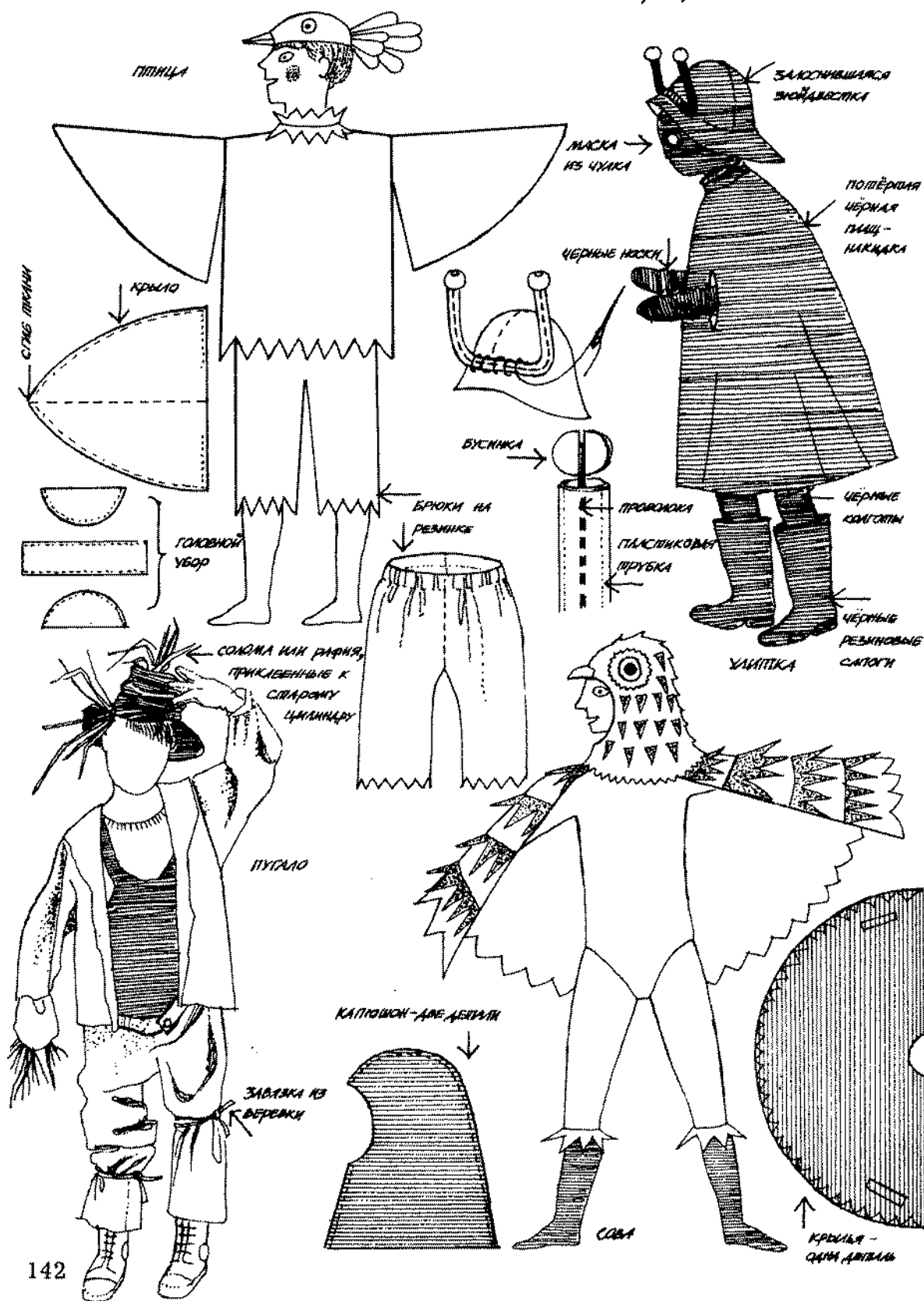
ЧЕТВЕРТЬ окружности головы (четыре деления)

Полнстержковый спанч

Полоски из прозрачной пластмассы, продетые сквозь грубую сеть

ГОЛОВА КЛОУНА

Волнение, сопровождающее генеральную репетицию, а также идеи, которые обычно приходят в голову в последний момент, порой мешают трезво и спокойно проверить, все ли готово к премьере. Однако сделать это совершенно необходимо. В атмосфере всеобщего возбуждения кто-нибудь из актеров обязательно потеряет перчатку или веер, а если в одной комнате одевалось сразу несколько танцоров или танцовщиц, обувь у некоторых окажется на одну ногу. Вот почему важно вести учет **всех** деталей костюмов. Заранее проверьте перечень последних поправок, список вещей, которые, как оказалось в последнюю минуту, еще необходимо купить, чтобы не создавать панику, когда магазины уже будут закрыты. Проверьте, чтобы у вас были в достаточном количестве английские булавки, резинка и тесьма для экстренных случаев, а ножницы и иголки (с уже вдетыми нитками) были наготове.

После трепетного премьерного волнения постановка должна в дальнейшем идти гладко, но сохранять свою первоначальную свежесть и живость. В этом может помочь постоянная забота о костюмах. Ответственный за гардероб со своими помощниками должен приходить в театр или туда, где будет проходить представление, задолго до начала, чтобы проверить, все ли костюмы в хорошем состоянии. Желательно создать две группы помощников: одни приходят днем, чтобы постирать или отнести в прачечную рубашки, колготы и т. д., отгладить костюмы и при необходимости почистить ботинки, другие — примерно за полтора часа до начала представления. Они разносят костюмы по комнатам, проверяют, чтобы все было на месте. В больших представлениях это может занять довольно много времени. В конце каждого спектакля специально выделенный для этого человек должен составить список необходимого текущего ремонта на следующий день. Если такая работа хорошо поставлена, последнее представление будет выглядеть так же свежо и красочно, как и первое.

Когда сезон закончен, необходимо рассортировать костюмы и аксессуары, которые вы считаете нужным сохранить для последующих спектаклей, выстирать их или почистить, затем прикрепить к ним этикетки и сложить в сухом месте. От пыли их помогут сохранить полиэтиленовые пакеты. С костюмов, которые вы собираетесь выбросить, спорите все полезные украшения — тесьму, перья, цветы — и сложите их в маркированные коробки для дальнейшего использования.

И последнее. Вспомните и проанализируйте все, что произошло во время представления, и решите, какие улучшения можно было бы внести, чтобы в следующий раз оно стало еще лучше!

Джексон Шейла.

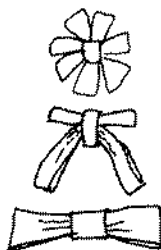
Д 40 Костюм для сцены: Пособие по изготовлению театр. костюма. — М.: Искусство, 1984. — 143 с., ил., рис.

В книге даны практические советы по максимально простому и недорогому изготовлению сценических костюмов для различного типа пьес, а также рисунки, схемы и выкройки, которые можно при этом использовать. Особое внимание автор уделяет правилам снятия мерок и примеркам, изготовлению масок, украшений, рецептам окраски тканей и т. п. Книга предназначена участникам профессиональных и самодеятельных театральных коллективов.

Д 4907000000-128 100-83
025(01)-84

ББК 85.4
792.01

Шейла Джексон
Костюм для сцены

Редактор
Л. В. Гамазова

Художественный редактор
Л. И. Орлова

Технические редакторы
Е. Я. Рейзман,
А. Л. Резник

Корректоры
Е. Р. Лаерова,
Л. Я. Трофименко

И.В. 1581
Сдано в набор 16.09.83.
Подп. к печати 19.03.84.
Формат издания 70×100/16.
Вумага офсетная. Гарнитура
журнальная. Офсетная печать.
Усл. печ. л. 11,61. Уч.-изд. л. 14,023.
Изд. № 14212. Тираж 25 000.
Заказ 2769. Цена 1 р. 40 к.
Издательство «Искусство», 103009
Москва, Собиновский пер., 3. Ордена
Трудового Красного Знамени
Калининский полиграфический
комбинат Союзполиграфпрома при
Государственном комитете СССР по
делам издательства, полиграфии
и книжной торговли, г. Калинин,
пр. Ленина, 5.

