ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Восточный административный округ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1505 «Преображенская»

Творческий проект

На тему: «Эскиз сценического костюма для команды «Сириус» по чир спорту»

Выполнила: Никонова Ксения

Ученица 7 «П» класса

Консультант по проекту:

Учитель русского языка и литературы

Печорина О.В.

Москва, 2023-2024 год.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………..3

Сценический костюм, как средство оформления танца……………….4

Проектные задачи…………………………………………………………...4

Проектная концепция………………………………………………………5

Портрет потребителя………………………………………………………..5

Создание эскиза………………………………………………………………6

Заключение…………………………………………………………………...8

Список использованной литературы……………………………………..9

Приложения………………………………………………………………….10

ВВЕДЕНИЕ

Мы часто слышим: «Встречают по одёжке», а ведь и правда: первое впечатление о человеке, которого впервые встретил — это его облик. Так же происходит, когда мы смотрим танцевальные постановки или театральные представления. Артисты выходят на сцену, и мы сразу понимаем у кого какой характер и роль.

Сложность в дизайне сценических костюмов заключается в том, что создать совершенно новые формы очень трудно, как правило, прообразы уже существуют. Модельеры постоянно обращаются к элементам истории, стараются найти новые решения, которые способствуют созданию уникального костюма. В каждой, казалось бы, новой форме костюма можно прочитать какие-либо отголоски старых моделей.

Проблемы проекта: В этом году в ГБОУДО « ДТДиМ «Преображенский» открылась новая спортивно-танцевальная студия по чир спорту «Сириус», а так как коллектив только начал свою работу, то возникла острая потребность в сценических костюмах. Я предложила руководителю этой студии, Комаровой Анастасии Александровне, помощь в разработке эскизов костюмов для её спортивной команды. С Анастасией Александровной мы давно знакомы, ранее я была её ученицей, поэтому мне было вдвойне приятно создавать эскизы костюмов для её коллектива. Иначе модели новых костюмов пришлось бы заказывать у дизайнера в ателье, что довольно затратно для молодого коллектива.

В данном проекте я для команды из 6 девочек разрабатывала эскизы костюмов для танцевального номера в стиле «Индия». Коллекция — это серия моделей, построенная на основе единого стиля, решения, конструкции, структуры материала, базовой формы. Разрабатывая её, я отталкивалась от творческого источника, а именно, от самого танца и музыкальной композиции.

Главная задача проекта - создание уместного, уникального, неповторимого, выразительного и запоминающегося костюма, чтобы он точно соответствовал концепции проекта и самому танцевальному номеру, что и объясняет **актуальность** данной темы, ведь сценический костюм является одним из главных элементов успешной хореографической постановки.

Практическая значимость моего проекта заключается в том, что разработанный дизайн костюма поспособствует украшению танцевального номера, его уникальности. Повысит выразительность каждого выступающего, в результате зритель увидит яркую и запоминающуюся постановку во всей своей самобытности.

Продуктом проекта является эскиз сценического костюма, готовый для пошива в ателье.

Сценический костюм, как средство оформления танца

Танец существует столько же тысячелетий, сколько и человек. Танцы бывают разные: спортивные, бальные, современные и народные, джаз, степ и т. д., но одно их связывает точно - КОСТЮМ.

Танец, первоначально был связан со словом и песней, а позже приобрёл самостоятельное значение. У каждого народа сложились танцевальные традиции, музыка, хореография, и конечно же появились свои национальные костюмы. Каждая народность имела свои представления о красоте, поэтому мы видим такое разнообразие цветов и отделки. Все народы пытались вложить крупинку мудрости и национальной гордости, создавая свои национальные убранства. Главное - научиться воспринимать костюм не как одежду для танца, а как важнейший элемент индивидуальности, образа, комфорта, уверенности в себе. Это то, из чего во многом складывается победа. И в этом хороший костюм играет огромную роль!

Слушая музыку, у каждого человека в голове, непроизвольно, возникает тот или иной персонаж. И так пока будет жить танец, будут рождаться новые образы, а за ними и танцевальные костюмы!

Проектные задачи

Внешний вид позволяет передать уникальность танцевального номера зрителю.

Задача дизайна костюма создать понимание того, что все элементы должны работать на этот единый стиль номера, в нашем случае стиль - Индия.

Проектные задачи:

* создать оригинальный и привлекательный стиль, который поспособствует узнаваемости потребителя, все 6 костюмов должны гармонично сочетаться и отражать суть танцевального номера;
* создать костюм, в котором будет удобно юным спортсменам выполнить все элементы танца, а значит он должен быть сшит из эластичных материалов, и ткань должна быть приятной к телу и, конечно же, не вызывать аллергию;
* учесть то, что костюм должен быть не дорогим.

Также у костюма должен быть свой фирменный стиль. Когда целевая аудитория узнает фирменный стиль танцевальной студии, она с большей долей вероятности обратит внимание на знакомый логотип, цвета, шрифты, выделит данный коллектив из общей массы.

Проектная концепция

Одной из главных задач проекта было создание уместного, уникального, неповторимого, выразительного и запоминающегося костюма, чтобы он точно соответствовал концепции проекта и самому танцевальному номеру.

Дизайн костюма способствует его узнаваемости, неординарности. Для этого используются специальные самостоятельный элементы, которые создают цельный и оригинальный образ, характеризующий творческое направление.

Необходимыми качествами для данных элементов являются: лаконичность и уникальность.

Учитывая вышесказанное, была сформулирована следующая концепция: создать костюм, который будет передавать не только суть танцевального номера, но и запомнится зрителям и выступающим. В соответствии с этим, в разработанном проекте используется яркая, выразительная и живая цветовая гамма.

Портрет потребителя

Костюм предназначен для обучающихся в спортивно-танцевальной студии по чир спорту в возрасте 10-11 лет. Коллектив работает в стиле современный танец.

При разработке костюмов я учитывала особенности танца, музыкальное сопровождение. Я старалась создать костюм, который не резонировал бы с музыкальным сопровождением номера, а также стилем коллектива. Нужно было учесть и интересы детей данной возрастной группы, ведь в этом возрасте им нравится все новое, стильное, обязательно яркое, и чтобы костюм не был слишком детским.

Таким образом, при создании эскизов костюмов я старалась сделать следующее:

- отразить внутренний мир участниц танцевального номера;

- приблизить костюм к взрослым формам; создать стильный и креативный костюм, который раскрыл бы танцевальный номер и сделал бы его запоминающимся.

Создаваемые костюмы должны отражать суть танцевального номера. Поскольку детям этого возраста легко воспринимать современные, стильные формы и цвета одежды, — это и будет основной идеей при работе над проектом.

Таким образом, дизайн костюмов, разработанный с учетом этих качеств, должен, во-первых, отличать его от конкурентов. Во-вторых, должен идентифицировать, т.е. позволить зрителю без особых усилий распознать содержание. В-третьих, должен быть близок и понятен потенциальному потребителю, вызвать интерес.

Самая главная проблема, которая стояла при создании эскизов — это совместить индийские мотивы с современным характером одежды, так чтобы все вместе смотрелось лаконично, стильно и главное соответствовало идее танцевального номера. Еще я учитывала высокую подвижность девочек в танце, т. к. их танец спортивный. Нужно было создать удобный костюм, который можно часто стирать.

Создание эскиза

Прежде чем приступить к созданию сценического костюма, художник должен задаться вопросом: что ему нужно создать, для кого и как? Что бы ответить на эти вопросы нужно знать атмосферу и образы постановки. Важное условие в работе художника по сценическому костюму — это добиться единства между идеей спектакля и ее воплощением. Так как костюм разрабатывался для спортивно-танцевального номера «Индия», то коллекция костюмов (6 штук) должна соответствовать моде этой страны. В индийских костюмах нет простых линий, они зачастую многослойные, тяжеловесные, вычурные, во многом неудобные. В данном проекте целью является создать костюм для спортивного танца, поэтому одежда должна быть максимально удобной для исполнителей номера. Многослойность создается путем сшивания двух или трех вещей между собой, чтобы не нагружать артиста дополнительным слоем ткани. В итоге избегаются лишние затраты на ткань и изготовление сложного кроя. А также танцору удобнее выступать, ему не мешает его костюм, но при этом остается эффект помпезности и многослойности. Для удобства выступающих я решила сделать юбку-шорты, это удобно как брюки, но также привлекательно, как юбка.

В индийских костюмах преобладают распашные и драпирующие виды нарядов. Наиболее популярными тканями были тафта, атлас, шелк, газ, а также тонкая шерстяная ткань. Кружево стало неотъемлемой частью каждого наряда.

В ходе разработки дизайна костюма для танцевального номера учитывается бюджет, который может быть выделен на изготовление коллекции, поэтому мы с руководителем спортивно-танцевальной студии старались использовать недорогие материалы.

Мы использовали полиэстровый шёлк, а также трикотаж - стрейч. Он держит форму в спокойном состоянии, но также пластичен и гибок при экстремальных растяжениях, что важно для танцоров.

В данном проекте обувь не разрабатывалась, использовались имеющиеся у танцоров специальные танцевальные полу чешки.

После изучения специфики создания дизайна костюма я выполнила эскизный поиск (приложение 1, приложение 2, приложение 3), нарисовала форэскизы – это подготовительные зарисовки к главным эскизам.

Выбор правильного тона способствует различным эффектам и может даже гарантировать успех в разнообразных начинаниях. В оформлении данных костюмов я использовала оттенки синего, красного, желтого, оранжевого и фиолетового, т.к. эти цвета свойственны индийской культуре. Так же множество золотых элементов, лент, тесьмы.

Эскизы создавались для коллектива «Сириус», их фирменные цвета - синий и красный, поэтому фирменный стиль коллектива мною был подчеркнут в цветовой гамме.

Я изучила много аналогов современных индийских танцевальных костюмов и в результате придумала костюм, который понравился руководителю «Сириуса», а также её воспитанницам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Высокая современная культура театрального, танцевального и сценического искусства требуют от художника, оформляющего постановку особо тщательного проникновения в драматургию танцевальной постановки, тесного контакта с режиссурой.

Придумать костюм для артиста — это задача, требующая тщательного изучения всей постановки, это погружение в историю моды.

В танце выступающему должно быть удобно, безопасно, а главное костюм должен способствовать самовыражению танцора на сцене.

B ходе работы над проектом мною был изучен портрет потребителя, проанализированы аналоги и прототипы. Проанализировав проектную ситуацию, были выявлены проектные проблемы. Разработаны образы, доступные для понимания, которые были реализованы в форме целесообразной и конструктивно логичной. Охарактеризована значимость выразительных средств композиции. Предложены пути решения проектных проблем. На этапе эскизного поиска определены наиболее эффективные способы отображения идеи дизайна костюма для обучающихся в спортивно-танцевальной студии. В процессе работы накоплен опыт.

Отличительная особенность данного художественно-творческого проекта заключается в оригинальности, новизне и современности идеи.

Коллекция создана для команды по чир спорту «Сириус». Проект носит прикладной характер и будет воплощен в действительность.

Таким образом, задачи проекта были выполнены, цель достигнута. Создан дизайн костюмов для обучающихся в танцевальной студии.

Список использованной литературы

1. Адамчик М.В. Дизайн и основы композиции в дизайнерском творчестве и фотографии. - Минск: Харвест, 2010. - 192с.

2. Беляева C.E. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. Уч. пособ. - М.: Академия, 2007. - 208с., ил.

3. Вильямс P. Дизайн для не дизайнеров. Перевод с англ. В.Овчинников.- М.:Символ-Плюс, 2008. - 192с. - (Библиотека дизайна).

4. Глазычев В.Л. Дизайн как он есть. - М.: Европа, 2011. - 320с.

5. Лин М.В. Современный дизайн. Пошаговое руководство. Техника рисования во всех видах дизайна: от эскиза до реального проекта: архитектура, ландшафтный дизайн, дизайн интерьеров, графический дизайн. /Пер. с англ. О.П.Бурмаковой. – М.: АСТ, Астрель, 2012

6. https://ru.pinterest.com/ Идеи танцевальных костюмов

7. https://wlooks.ru/ Интернет-журнал про национальные костюмы. Статья "индийский национальный костюм"

8. https://stil.mirtesen.ru/ Блог про стиль индийской одежды

9. https://odezhda.guru/ Сайт про особенности одежды разных стран

10. https://ru.wikipedia.org/ Ссылка на сайт Википедии. Стили одежды в Индии