

Научный журнал «Костюмология» / Journal of Clothing Science <https://kostumologiya.ru>

2022, №2, Том 7 / 2022, No 2, Vol 7 <https://kostumologiya.ru/issue-2-2022.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/03IVKL222.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Фокеева, А. В. Синергия визуального языка в сценографии и livre d'artiste на примере постановки «Треуголка» Пабло Пикассо (костюм и сценография) / А. В. Фокеева, Т. Л. Макарова // Костюмология. — 2022. — Т. 7. — № 2. — URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/03IVKL222.pdf>

For citation:

Fokeeva A.V., Makarova T.L. Synergy of visual language in scenography and livre d'artiste on the example of Pablo Picasso's "Le tricorne". *Journal of Clothing Science*, 2(7): 03IVKL222. Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/03IVKL222.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.).

УДК 687.1:7.045

ГРНТИ 18

Фокеева Анастасия Владимировна

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва, Россия
Абитуриент в аспирантуру, магистр дизайна
E-mail: foknastyabelk@mail.ru

Макарова Татьяна Львовна

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва, Россия
Институт дизайна
Профессор кафедры «Дизайна костюма»
Доктор искусствоведения
E-mail: 2710tlm@list.ru

Синергия визуального языка в сценографии и livre d'artiste на примере постановки «Треуголка» Пабло Пикассо (костюм и сценография)

Аннотация. Костюм и сценография в постановках одна из тем, где художественный замысел рождает новые сущности. Но есть случаи, когда проект по разработке сценографии становится мировым шедевром сразу в нескольких видах искусства. Одним из таких мировых открытий стала работа Пабло Пикассо над постановкой Сергея Дягилева «Треуголка».

Пабло Пикассо один из самых значимых художников в искусстве XX века. Творческое наследие мастера настолько объемно, что практически невозможно определить количество его выставок, проходящих по всему миру. Он работал во всех возможных видах искусства: в живописи, графике, скульптуре, керамике. И везде старался достичь лаконичности и звонкого звучания формы.

В каталоге Патрика Кремера было представлено издание «Le Tricorne», в переводе на русский «Треуголка». Эта одна из уникальных livre d'artiste Пабло Пикассо. Ее особенность заключается в том, что в основу данного издания легли разработки Пикассо для постановки «Треуголка». Туда вошли все разработки сценографии и дизайны костюмов художника. Таким образом, перед зрителем появляется очень сложное и ценное культурное явление: внутри жанра livre d'artiste была раскрыта концептуальная формула художественной сценографии Пикассо.

Художник видел постановку, как единое полотно, где все составляющие взаимодействуют по единым принципам: костюм, музыка, занавес, декорации, движения, свет. При этом художник отталкивается от общего к частному, что позволяет на всех уровнях создания постановки сохранять приверженность к теме и тональности повествования.

Ключевые слова: livre d'artiste; коллекционное книгоиздание; Пабло Пикассо; балет «Треуголка»; сценография; Сергей Дягилев; сценический костюм; орнамент в костюме; символика орнамента; искусство 20 века; оригинальная печатная графика

Костюм и сценография в постановках одна из тем, где художественный замысел рождает новые сущности. Но есть случаи, когда проект по разработке сценографии становится мировым шедевром сразу в нескольких видах искусства. Одним из таких мировых открытий стала работа Пабло Пикассо над постановкой Сергея Дягилева «Треуголка».

Пабло Пикассо один из самых значимых художников в искусстве XX века. Творческое наследие мастера настолько объемно, что практически невозможно определить количество его выставок, проходящих по всему миру. Он работал во всех возможных видах искусства: в живописи, графике, скульптуре, керамике. И везде старался достичь лаконичности и звонкого звучания формы.

Особое внимание стоит уделить графике Пикассо, а именно его работе в жанре livre d'artiste. Спустя десять лет после смерти художника, в 1983 году издатель Патрик Кремер выпустил каталог, где были указаны все издания в жанре livre d'artiste, опубликованные за все время жизни художника. В данной книге подробно описаны все 156 изданий livre d'artiste с печатной графикой Пабло Пикассо. Всего насчитывается около 800 офортов, литографий, ксилографий и линогравюр, которые были включены в различные издания livre d'artiste. За всю свою жизнь Пикассо сделал большое количество гравюр в разных техниках и с разными материалами: офорт, акватинта; использовал линолеум, медь, камень, дерево, целлулоид, гравюрный резец, перо, кисти и карандаши [1]. Пикассо сотрудничал с профессиональными граверами, чья преданность художнику способствовала впоследствии созданию истинных шедевров. В 1930-ые годы Пикассо, овладевший всеми тайнами печатной графики, выявлял ее новые возможности, порой сознательно нарушая технические нормы. Он много экспериментирует с техниками и цветом [2]. После войны Пикассо изучал технику литографии в литографской мастерской «MourlotFrères» и добился блестящих успехов [3].

В каталоге Патрика Кремера было представлено издание «LeTricornе», в переводе на русский «Треуголка». Эта одна из уникальных livre d'artiste Пабло Пикассо. Ее особенность заключается в том, что в основу данного издания легли разработки Пикассо для постановки «Треуголка». Туда вошли все разработки сценографии и дизайны костюмов художника. Таким образом, перед зрителем появляется очень сложное и ценное культурное явление: внутри жанра livre d'artiste была раскрыта концептуальная формула художественной сценографии Пикассо.

Художник видел постановку, как единое полотно, где все составляющие взаимодействуют по единым принципам: костюм, музыка, занавес, декорации, движения, свет. При этом художник отталкивается от общего к частному, что позволяет на всех уровнях создания постановки сохранять приверженность к теме и тональности повествования.

Постановки и Сезоны Дягилева были известны всему Миру и стали толчком для самого творца к поиску новой сущности, которая может еще более полно и широко раскрыть соединение нескольких смысловых пространств. Так он начинает интересоваться книгой. В 1919 году, когда Сергей Дягилев решил поставить в Лондоне балет «Треуголка», основой сюжета которого стало произведение испанского писателя 19 века Педро Алакрона. Работу над художественным оформлением балета — сценографией и костюмами — Дягилев предложил

Пикассо. Приняв предложение, художник вместе со своей женой Ольгой Хохловой в мае 1919 приезжает в Лондон на 3 месяца и приступает к работе над спектаклем. Художником были выполнены около 20-ти различных вариантов декораций, 4 варианта занавеса и около 30-ти вариантов костюмов. Премьера балета состоялась 22 июня 1919 года в Лондоне и 23 января в Париже. А в 1920 году Поль Розенберг, официальный дилер Пабло Пикассо, осуществил издание *livre d'artiste* с финальными работами художника для данной постановки [1; 4].

Издание содержит 32 пошуара (раскраска гуашью трафарета) с театральными костюмами и сценографией [4]. В основу изображений легли даже мелкие детали, которые стали важным и значимым дополнением постановки. Одним их таким дополнений стал эскиз платка главной героини — элемент, который в своем простом и лаконичном образе отразил суть и тему всей постановки (рис. 1).

*Рисунок 1. П. Пикассо Эскиз платка
жены мельника. Раскраска по трафарету, 26*19 см. Лондон 1919*

«Треуголка» — это простая история, происходившая в испанском селении 18 века, сюжет которой повествовал о попытке управителя соседнего города соблазнить жену мельника. Это повествование внутри себя содержит яркость испанского фольклора. Главная героиня, которую играла Тамара Карсавина, создавала образ яркой красавицы испанки, темперамент и характер которой четко подчеркнул платок. Совершенно, казалось бы, простой рисунок на черном платке очень точно подчеркивал привлекательность, женственность и динамику каждого движения балерины. Он был контрастен относительно костюма главной героини за счет ярких простых лаконичных флоральных мотивов на черном фоне: ярко-розовые редкие цветы на зеленых тонких стеблях. Танцовщица становилась на просто фигурой, а магнитом визуального пространства постановки. Это так же было достигнуто за счет светлого и нежного образа Карсавиной в костюме из легких и светлых тканей.

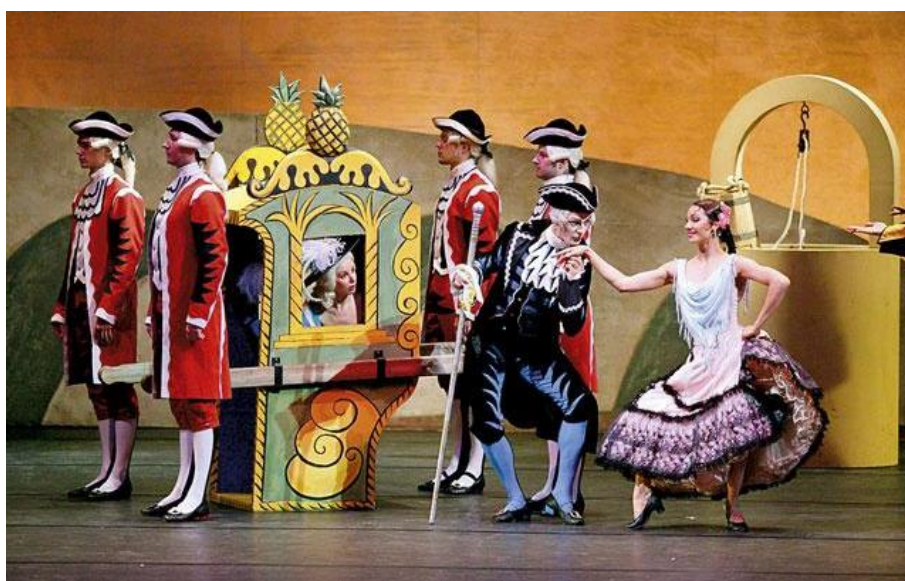
При этом край, который предусмотрел художник, был настолько универсален, что в разных тональностях балетных партий балерина становилась то стремительным сильным страстным героем, то легким полупрозрачным хрупким созданием. Это свойство трансформации одного костюма было присуще всем героям постановки. При этом все они имели очень яркие и контрастные одежды. Как правило, каждый образ имел лаконичное решение из крупных элементов ярких цветов в сочетании с разными текстурами тканей: от легкого атласного шелка, до плотного бархата (рис. 2). Все формы в эскизах «живые» по графике, многие элементы похожи на бионические [5]. Сегодня похожие приемы создания эскиза используются в модной иллюстрации, в разных видах театрального искусства и дизайна рекламной продукции [6–9].

*Рисунок 2. П. Пикассо Костюм жены мельника.
Раскраска по трафарету, 26*19 см. Лондон 1919*

Принцип контрастности стал для Пикассо главным образным ходом, который был отражен не только в костюме, но и в декорациях, занавесе, музыке, танце. Это тот концептуальный подход, который раскрыл визуально испанский колорит.

Над постановкой работали 3 мастера: композитор Мануэль де Фалья, хореограф Леонид Мясин и сценограф Пабло Пикассо. Это позволило 3 мастерам своего дела поработать вместе и позволить каждому участвовать в процессе более широко, не ограничиваясь только своей сферой. Так Пикассо прямо во время репетиций правил и исправлял костюмы героев. Он мог прервать действие, чтобы дополнить или подвернуть детали одежды танцоров. Это было не случайностью. Художник видел целостность постановки, как органичного явления, внутри которого разные смысловые сущности должны звучать в унисон. Так ритм музыки должен совпадать с ритмом танца, который формируется за счет движения танцора и его костюма. Одежда выступает продолжением движения, имея свою динамику, вибрацию, структуру. Фигура каждого героя внутри постановки должна так же иметь гармоничный отголосок общей сценографии и являться частью композиции как визуальной, так и музыкальной, ритмичной (рис. 3, 4).

Рисунок 3. Сцена из балета «Треуголка» в постановке Большого театра Москва, 2005. Фото

Так принцип контрастов, отраженный в музыке и костюмах был очень точно подчеркнут в оформлении сцены. Декорации Пикассо выявили дух Испании в образе ее пейзажа, в оранжевых оттенках выжженной солнцем земли, в темно-голубом небе, где, мерцая, зависали семь сияющих звезд. На таком контрастном фоне исполняли свои очень динамичные и ритмичные танцы персонажи в ярких и контрастных костюмах. Такое решение должно было родить хаос и визуальный шум на сцене. Но художник применил свое мастерство подчинять любой элемент системе и рождал органичный, живой и ясный образ. Постановка стала ярким и пестрым действием, имеющим испанский колорит и четко считающийся механизм взаимодействия цветов, ритмов, движений и форм.

Рисунок 4. П. Пикассо Эскиз декорации к балету «Треуголка». Лондон 1919. Рисунок

Это решение, которое формировал и создавал Пикассо в течение 3 месяцев в Лондоне прямо на площадке отражено в эскизах художника в работе со сценографией. Эти графические листы так же были объединены общей идеей и концепцией. Поэтому Поль Розенберг решил объединить их в единое издание — книгу, сущность которой по-новому была раскрыта Дягилевым и поддержана художником.

Пикассо видел свою работу с театром также в формате издания, поэтому все эскизы и работы были собраны в *livre d'artiste* «Треуголка». Это издание имело тираж в 250 экземпляров и содержало внутри 64 несброшюрованные страницы. И оно стало шедевром жанра *livre d'artiste* не только из-за своих визуальных особенностей, но и огромного культурного наследия, истории. Это единичный случай, когда художник воплотил шедевр сценографии не только на сцене, но и смог, не потеряв органики и концептуальности проекта перенести его в совершенно иную плоскость — книгу, в одном из самых сложных жанров. *Livre d'artiste* «Треуголка» доказывает, что для художника есть единый творческий процесс, в котором совмещаются театр, графика, фольклор, книга и личные чувства в органическое целое. Именно оно способно жить в разных форматах и носителях, не теряя своих свойств и смыслов.

Данный опыт создания сценического пространства и использования графики сегодня актуален для театрального искусства на международном уровне [10]: использование традиций народного костюма и изобразительного искусства позволяет создать удивительные, новые образы, которые долгое время остаются современными.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пикассо. Музей Пикассо в Барселоне Шавьер Коста Клавель — М.: Кампана, 1997 — С. 57.
2. Пикассо. Из собрания Национального музея Пикассо, Париж Альберт Костеневич, статья: АннабельТенез — Санкт-Петербург: 2010 — С. 3.
3. Эренбург И.Г., Алпатов М.В. Графика Пикассо — М.: Искусство, 1967 — С. 42–46.
4. Пабло Пикассо. Художник и книга. Художественный альбом, сост. Фридман Б.М. — М.: justdesign, 2017 — С. 10–11, 18–19.
5. Макарова Т.Л., Литвинова Е.А. Бионические формы в авангардных коллекциях современных дизайнеров. — Костюмология. 2021. Т. 6. № 4.
6. Кравцова П.А., Макарова Т.Л. Трансформация женского образа в современной рекламе брендов, ориентированных на женскую аудиторию: Монография. — М.: РИО РГУ им. А.Н. Косыгина, 2020. — 193 с.
7. Макарова Т.Л., Макаров С.Л. Исследование системы символов костюма (ССК) в коллекциях дизайнеров 2016 г. в русском стиле и использование результатов исследования в разработке базы данных — Вестник славянских культур. — 2019. — Т. 54. С. 354–364.
8. Макарова Т.Л., Макаров С.Л. Информационные технологии в создании образа PR-мероприятий в индустрии моды (2006–2009 гг.). Научно-аналитический журнал по вопросам искусствоведения «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА» // Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова. — МГХПА, 2019. — No 1. Часть 2 — 332 с. С. 314–322.
9. Макарова Т.Л., Гильденштерн С.Ф. Образ, знак, символ в современной модной иллюстрации: монография. — Москва; РИО РГУ им. А. Н. Косыгина, 2021. — 163 с.
10. Чжэн С., Макарова Т.Л. Применение грима персонажа Пекинской оперы в современном рекламном дизайне. — Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. — Вестник МГХПА. 2021. № 2–2. С. 338–345.

Fokeeva Anastasiia Vladimirovna

Russian State University named A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art), Moscow, Russia
E-mail: foknastyabelk@mail.ru

Makarova Tat'yana L'vovna

Russian State University named A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art), Moscow, Russia
Institute of Design
E-mail: 2710tlm@list.ru

Synergy of visual language in scenography and livre d'artiste on the example of Pablo Picasso's "Le tricorne"

Abstract. Costume and scenography in productions is one of the topics where the artistic conception gives birth to new entities. But there are cases when a project for the development of scenography becomes a world masterpiece in several art forms at once. One of such world discoveries was the work of Pablo Picasso on Sergei Diaghilev's production of The Three-Cornered Hat.

Pablo Picasso is one of the most significant artists in the art of the twentieth century. The creative heritage of the master is so voluminous that it is almost impossible to determine the number of his exhibitions taking place around the world. He worked in all possible forms of art: in painting, graphics, sculpture, ceramics. And everywhere he tried to achieve conciseness and sonorous sounding of the form.

Patrick Kremer's catalog featured the edition "Le Tricorne", translated into Russian as "Cornered Hat". This is one of the unique livre d'artiste of Pablo Picasso. Its peculiarity lies in the fact that this publication was based on Picasso's developments for the production of "The Three-Cornered Hat". It included all the developments of scenography and costume designs of the artist. Thus, a very complex and valuable cultural phenomenon appears before the viewer: within the livre d'artiste genre, the conceptual formula of Picasso's artistic scenography was revealed.

The artist saw the performance as a single canvas, where all the components interact according to the same principles: costume, music, curtain, scenery, movement, light. At the same time, the artist starts from the general to the particular, which allows him to maintain a commitment to the theme and tone of the narrative at all levels of the creation of the production.

Keywords: livre d'artiste; collector's edition; Pablo Picasso; ballet "Le Tricorne"; scenography; Sergei Diaghilev; stage costume; ornament in a suit; symbolism of the ornament; art of the 20th century; original printed graphics