

Д.А. Ключников, Л.Д. Снежницкий

Театральные драпировки

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 030
ББК 92
Д11

Д11 **Д.А. Ключников**
Театральные драпировки / Д.А. Ключников, Л.Д. Снежницкий – М.: Книга по Требованию, 2024. – 196 с.

ISBN 978-5-458-30413-9

Книга даёт достаточное количество примеров драпировки, пользуясь которыми мастер научится читать и выполнять любой эскиз художника.

ISBN 978-5-458-30413-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Обычно сцена императорских театров открывалась во всю ширину, высоту и глубину. Зритель видел на ней анфилады огромных залов, ансамбли зданий или условные пейзажи, написанные на плоскостных кулисах и падугах. Живописные декорации развешивались от портала в глубину сцены параллельно рампе по планам, установленным на сцене-коробке еще до XVII столетия. Громадные размеры павильонных декораций не соответствовали реальным размерам нормальных жилых помещений. Мебель в различных «кабинетах», «гостиных», «богатых» и «бедных» комнатах расставлялась по трафарету — так, чтобы актеры могли занимать положение «лицом в публику». Из статей, писем и докладных записок А. П. Ленского и А. И. Южина видно, как они боролись за высокохудожественное реалистическое оформление спектаклей Малого театра и насколько трудна была эта борьба в «атмосфере тридцати полувластей, из которых ни одна не имеет настоящей власти, начиная, пожалуй, с самого директора, связанного контролем и кабинетом, кончая каким угодно бутафором, не имеющим власти подчиниться, например, требованию ставящего режиссера»¹.

Чтобы создать на сцене правдивую, жизненную обстановку, в мастерских Московского Художественного театра были разработаны новые виды объемных и мягких декораций. Сукна позволили сокращать громадную арку портала, а также изменять высоту, ширину и глубину сцены. Это сделало их незаметными при постановке спектаклей, декорации которых не превышают размеров нормальных жилых помещений. Сукна при этом служат фоном и незаметным обрамлением объемного оформления поставленного на сценической площадке. В других случаях сукна, открытые до отказа, дают возможность показать ширь степного или морского пейзажа, архитектурные ансамбли и другие картины, перспектива которых увеличивается объемными, апплицированными и живописными декорациями. По

¹ А. И. Ю ж и н - С у м б а т о в. Записи. Статьи. Письма. М., «Искусство», 1951, стр. 159—160.

этому в наши дни одежда сцены широко используется во всех театрах.

Одежда сцены, по существу, не что иное, как драпировки, увеличенные до размеров коробки сцены. Поэтому поиски нейтрального фона спектакля и другие опыты с мягкими декорациями, инициаторами которых были Станиславский и Немирович-Данченко, проводились при участии мастеров-драпировщиков МХАТ.

Насколько ответственна работа драпировщика в условиях сложной техники современной сцены, можно судить по следующему факту. В поисках выразительного фона для объемных декораций К. С. Станиславский при постановке пьесы «Мертвые души» пришел к тому, что наилучшим обрамлением отдельных частей и углов комнат будут драпировки. В материалах Музея МХАТ хранятся воспоминания В. А. Симова, в которых он подробно описывает замысел оформления спектакля «Мертвые души».

«...Последний вопрос (хотя он дебатировался в начале постановки) — внешнее обрамление окла сцены, портала. Работы у режиссера и художника тут накопилось масса. Показ более дюжины картин при однообразном пустом портале выйдет нестерпимо скучным. Несомненная оригинальность режиссерского замысла заключалась в том, чтобы зритель видел лишь самое необходимое, все остальное стояло бы графически не в фокусе. Сцена на первый взгляд должна представлять сплошной заслон материи, в котором поднималась бы та или иная часть общей поверхности и позволяла следить за развитием действия на ограниченном участке. Ничего лишнего; драпировкой отрезается край дивана, стула, если около них не сосредоточена игра. Таким образом, все внимание публики концентрируется на обособленном куске — ярком, сочном, убедительном. Не разбрасываться, экономить место — принцип своего рода театральной кинематографии...

При повороте круга на ходу меняется форма складок; этого, по мнению Константина Сергеевича, легко добиться, если материя повешена на подвижных кольцах... Рабочий подтягивает или ослабляет

шнуры до заранее размеченной высоты. Создается впечатление гибкости, непринужденной согласованности с видоизменением картин. Я усомнился: блестящая выдумка, пожалуй, погибнет при условии тьмы кромешной, когда поворачивается круг. Малейшая ошибка — и при нормальном освещении обнаружится такой сюрприз, который испортит настроение, а исправлять недочет будет поздно.

Станиславский стоял на своем, он образно делал движения пальцами, как бы перебирая шнурки, и перед его воображением зеленая портьера послушно принимала какие ему угодно скосы, разрезы, овалы и пр. ... Практика впоследствии показала неудобоисполнимость режиссерского начинания. При первых же репетициях выяснилась необходимость другого способа — более элементарного. Наконец решили закрывать каждую картину неподвижным узором складок, приставляя в случае надобности боковые щиты. И то не сразу наловчились, чтобы характер самих линий вышел жизненно прост, без шаблонных драпировочных приемов с симметрично уложенными и правильно округленными подборками».

«Неудобоисполнимость режиссерского начинания», о которой упоминает В. А. Симов, заключалась в том, что декораторы не сумели определить сразу правильный способ крепления драпировок. В результате при повороте круга на одной из монтировочных репетиций объемное оформление зацепилось за веревку, которую не успел отвести заезжавшийся рабочий, и декорации повалились на сцену. Приведенный пример убедительно говорит о том, что театральный драпировщик не может ограничиваться обычными ремесленными навыками и обязан знать сложную технику современной сцены.

Случай, когда оформление спектакля решается при помощи театральных драпировок, не единичны. Думая об оформлении инсценировки романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина», Вл. И. Немирович-Данченко писал: «Иногда мне кажется, что все идет на драпировках — то богатейших парчовых, то синих бархатных, то красных штофных — на драпи-

ровках, передвигающихся по ходам в разных направлениях на потолке и замыкающих великолепную, подлинную мебель: то Людовика XV, то красного дерева, то мягкую — и бронза, вазы, хрусталь... А потом вдруг что-то от природы... Просто прекрасное панно...»¹.

Опыт использования Станиславским и Немировичем-Данченко драпировок в работе над внешним образом спектакля, а также опыт художников, оформлявших подобные постановки Художественного театра, осваивается многими советскими театрами. Ведь помимо сценичности и выразительности мягкое оформление удобно и с практической точки зрения. Сукна и другие театральные драпировки занимают мало места в помещениях для хранения декораций, они портативны и легко перевозятся во время гастрольных поездок. Поэтому мягкое оформление спектакля широко используется как в крупных, так и в небольших театрах.

В обязанности театрального драпировщика входят следующие работы: изготовление мягкого оформления портала, пошивка одежды сцены и материалов для павильонных, апплицированных и живописных декораций, обтяжка мебели и пошивка чехлов, а также изготовление драпировок, которыми закрывают и украшают окна, двери, ложи и арки в здании театра и павильонных декорациях на сцене.

Настоящая книга посвящена вопросам техники изготовления театральных драпировок. Кроме того, в ней излагается технология драпировочного мастерства и дается представление о бытовых драпировках, дополняющих обстановку и убранство комнат, в которых, согласно замыслу автора, развивается действие пьесы².

Книга написана как практическое руководство, в котором в виде конкретных примеров, проверенных

¹ Вл. И. Немирович-Данченко. Статьи. Речь. Беседы. Письма, М., «Искусство», 1952, стр. 286.

² Расчеты выкроек некоторых сложных драпировок взяты из книг Евг. Швингаммера и Вильгельма Кика, выпущенных в Берлине издательством «Ремесленная газета» в последней четверти XIX в.

опытом и наблюдениями, даются сведения о предварительном подборе тканей по тонам и оттенкам, о разных приемах кройки и шитья материалов, предназначенных для изготовления тех или иных изделий, а также описания различных способов крепления складок, прошивки колец, отделки драпировок бахромой, шнуром и другие советы.

Соответственно характеру работ все сведения разделены на главы: «Оформление портала сцены», «Одежда сцены» и т. д. В каждой главе авторы стремились расположить материал в порядке возрастающей сложности, начиная с простых примеров и кончая довольно сложными расчетами выкроек разных занавесов, портьер, ламбрекенов, фасонных и других драпировок. Для удобства читателя в главах имеются подзаголовки, позволяющие быстро найти тот или иной вид театральных и бытовых драпировок.

Искусство драпировки тканей было широко распространено еще в античной Греции. Культура всех народов и времен оставила нам в наследство богатый выбор разнообразных предметов обстановки и убранства жилых помещений. Все образцы обстановки, сохранившиеся от разных эпох, были созданы искусством художников и мастеров, занимавшихся изготовлением мебели и декорированием жилища человека. Интересно отметить, что многие предметы обстановки, в том числе драпировки, выполнялись по эскизам крупнейших художников и зодчих, таких, как Рафаэль, Рембрандт, Дюрер, Растрелли, Росси, Камерон, Воронихин и другие. Мебель и прочие предметы обстановки сочетаются с архитектурой различных интерьеров. В своих формах, пропорциях и украшениях они отражают сменявшие друг друга стили. В этих стилях выявляются черты, наиболее характерные для той или иной эпохи. Изучение истории архитектуры и материальной культуры дает ключ к познанию жизни, обычаев и нравов народов.

Театральный драпировщик получает эскизы своих изделий от художника, оформляющего спектакль. Поэтому настоящая книга не затрагивает вопроса стилей оформления. Задача ее заключается в том,

чтобы дать достаточное количество примеров драпировки, пользуясь которыми мастер научится читать и выполнять любой эскиз художника.

Однако, чтобы принимать участие в общем творческом процессе, драпировщику необходимо изучать историю материальной культуры и разбираться в стилях различных эпох. Мастер должен уметь «прочитать» живописно-плоскостной эскиз декораций и перевести его в объемно-пространственные формы драпировок, учитывая художественный замысел режиссера и технические возможности данной сцены.

1. ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ, ИНСТРУМЕНТ И ПРИМЕРНАЯ СЦЕНА

ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ

Мастерскую декоратора-драпировщика нужно помещать в достаточно большой, высокой и светлой комнате. Пол ее должен быть деревянным, так как ткани при работе закрепляются на полу гвоздями. Пол рекомендуется покрасить масляной краской.

Ткани, предназначенные для драпировки, при театральном освещении заметно меняют свой цвет. Поэтому проверять цвет материала, выбранного для того или иного изделия, и подбирать его по тонам и оттенкам нужно при электрическом свете. Для этого к потолку мастерской подвешивают подъемный софит. Кроме того, нужно иметь два сильных фонаря на штативах, так как драпировки при разном освещении дают всевозможные светотени. При верхнем освещении складки кажутся мельче. При боковом свете, усиливающем тени, они выглядят глубже. Падуги, кулисы и прочее мягкое оформление нередко используются и для скрытия мощной светопаратуры сцены, поэтому изделия из тканей необходимо проверять «на просвечивание».

Окна в мастерской должны быть большими, так как стачивание незаметных швов, обметывание петель, ажурные работы и другие операции можно выполнять только при хорошем дневном свете.

К потолку мастерской подвешивают два штангета, поднимающихся и опускающихся на тросах с контргрузами (фото 1). Эти подъемные штанкеты нужны для примеривания материалов и предварительной драпировки тканей, поэтому их следует прикреплять против окон.

В мастерской нужно иметь:

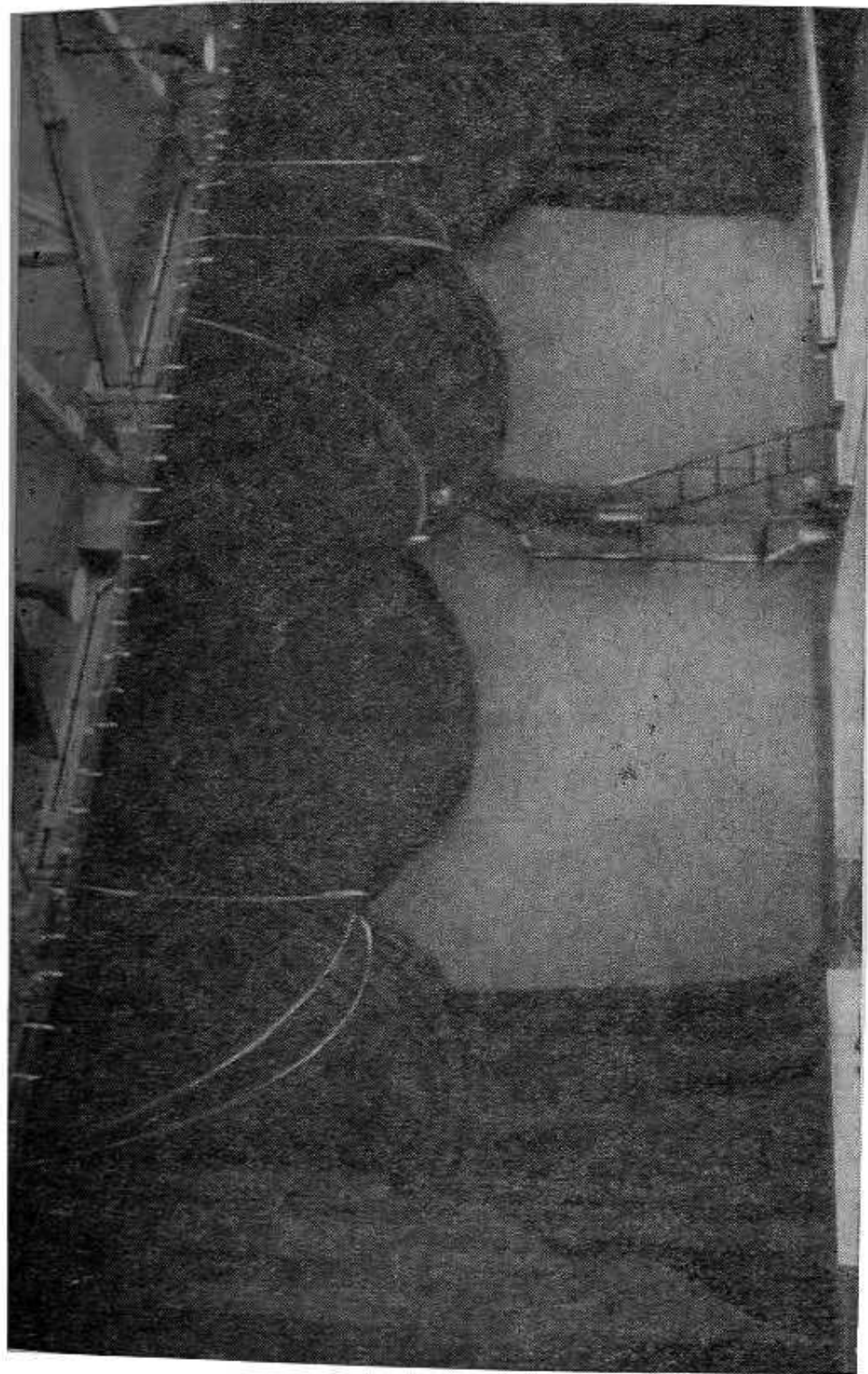
- 1) столы для кройки ткани размером 3×1,5 м;
- 2) шкафы для хранения инструмента и материалов;
- 3) доску на раздвигающихся ножках для разглаживания драпировок;
- 4) две стремянки высотой 3—5 м;
- 5) швейные машины 16-го, 31-го и 45-го класса, работающие при помощи электромоторов;
- 6) машины ажурной и краевой строчки;
- 7) шесть электроутюгов весом 1—3 кг;
- 8) машину для разматывания ниток.

Кроме того, в мастерской следует иметь точный макет сцены театра, необходимый для экспериментальных работ при освоении монтировки спектакля, определения места для подвешивания мягкого оформления среди других декораций и продумывания системы движения различных драпировок.

ИНСТРУМЕНТ

Инструменты декоратора-драпировщика: портновские и простые ножницы; обойный молоток на длинной ручке из легкого дерева с тонким удлиненным бойком для прибивания мягких изделий в узких местах; большой молоток, применяемый рабочими сцены, и обыкновенный маленький молоток; клещи для вытаскивания гвоздей и затяжные пассатижи, кусачки, небольшая пила и ножовка, тиски, рубанок, дрель, большие и малые сверла, отвертка, шлямбур и скarpель.

Мелкий инструмент: иглы прямые стегальные, иглы кривые стегальные, двухконцовые иглы, обыкновенные портновские и машинные иглы различной длины и толщины, а также булавки, шила, крупные и малые шильца.

1. Драпировка больших фестонов на подъемном штанкете

Декоратору-драпировщику приходится делать чертежи эскизов сначала на бумаге, а потом перенести точные размеры своих изделий на пол мастерской или на большую доску, обитую черным линолеумом. Поэтому ему нужны: чертежный стол и классная доска, бумага, готовальня, рулетка, складной метр, деревянные линейки 2—5-м длины, угольник, одна сторона которого равна 2 м, а другая — 1,5 м, шнур и мел.

Курвимстр — прибор, предназначенный для измерения расстояний на плане или карте по извилистым дорогам и рекам, который можно применять и для того, чтобы узнать длину кривых линий на эскизах драпировок, когда это нельзя сделать с помощью циркуля.

Для пошивки театральных драпировок, их крепления и украшения используют всевозможные материалы.

Ткани: плюш, бархат, сукно, шерстяные материалы, шелк, репс, гобелен, шагреня, полотно, холст, байка, сатин, коленкор, декоративные ткани, знаменный фай и др.

Подхваты и украшения: бахрома, кисти, тесьма, шнур — шторный, маркизный, знаменный и пр.

Нитки: суровые (льняные), цветные, хлопчатобумажные, черные и белые швейные, наметка и т. д.

Кольца разных размеров — металлические, деревянные и фарфоровые.

Деревянные карнизы различной формы, штанкеты, кронштейны, металлические штанги, тросы, проволока разного сечения, бечева и веревка.

Гвозди: обыкновенные всевозможной величины, обойные — крупные и мелкие, а также фасонные гвозди и металлические костыли.

Все эти материалы выписывают по мере необходимости со склада или указывают в требовании, направляемом в отдел снабжения. Выписывая материалы, нужно учитывать, что ткани при окрашивании и пропитывании огнезащитным составом дают от 3 до 10% посадки. Например, шелк и шерстяные материалы 3—5%, полотно 3—7%, репс и шагреня 5—10%.