

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

ИСКУССТВО ХОРЕОГРАФИИ В ТЕАТРЕ МОДЫ
АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА

студентки 3 курса, 371 группы Факультета искусств
по направления подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура»
профиль «Танцевальная культура»

Козьменко Елизаветы Григорьевны

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2025 г.

Введение

В современном мире хореография играет важную роль не только на театральной сцене, но может являться обязательной составляющей разных творческих проявлений, в том числе в модной индустрии. Мода является неотъемлемой частью культуры. Танец или же просто хореографическая составляющая становится частью модных показов, добавляя им эстетическую выразительность и уникальность. Театр моды в настоящее время представляет собой уникальное сочетание разных видов искусств, требующее специфического подхода и особого внимания.

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию этой темы, проблеме интеграции хореографии и моды, ведь хореография в театре моды помогает дизайнерам и моделям донести свои идеи, мысли и эмоции до зрителей, создавая неповторимую атмосферу и обогащая модные показы. Исследование данной темы позволит раскрыть аспекты слияния различных видов искусств и выявить их влияние на модную индустрию.

Французский модельер Чарльз Уорт ввёл понятие «Дом моды» в 1858 году, когда объединил творческую мастерскую с салоном для светских мероприятий, где ежегодно демонстрировал свои модели. Ч. Уорт стал первым кутюрье, который представлял свои коллекции не на манекенах, а на живых моделях. Он также был одним из первых, кто создал лейбл, подписывая свои работы ленточкой с собственным именем.

В начале XX века показы мод были довольно камерными мероприятиями, чаще всего проводимыми в ателье и частных салонах. Дизайнеры демонстрировали свои коллекции ограниченному числу гостей, состоящему из избранных клиентов и модных журналистов. Атмосфера была уютной и даже интимной, а акцент делался на индивидуальный подход к каждому клиенту. В то время фотографы и журналисты широкого круга не имели доступа к таким мероприятиям, поскольку считались нежелательными свидетелями, способными раскрыть секреты модного дома.

С течением времени, особенно в послевоенный период после Второй мировой войны, модные показы начали приобретать более массовый и публичный характер. Одной из ключевых фигур в этом процессе стала Коко Шанель, которая сделала моду более доступной для женщин. В 1960-х годах мода стала не просто предметом для демонстрации, но и важной частью поп-культуры. Появление таких дизайнеров, как Ив Сен-Лоран и Марио Тестино, привело к тому, что показы модных коллекций стали настоящими зрелищами, причем акцент в них делался не только на одежду, но и на общую атмосферу и концепцию мероприятия.

В 1980-х и 1990-х годах, с приходом новых технологий и увеличением влияния СМИ, показы мод стали настоящими шоу. Появились более крупные и масштабные мероприятия, такие как Недели моды в Париже, Милане и Нью-Йорке. Они привлекали внимание не только модной элиты, но и широкой аудитории по всему миру. Телевидение и позднее интернет сделали показы доступными для всех, дав возможность миллионам зрителей следить за событиями в режиме реального времени.

Сегодня модные показы – это тщательно продуманные спектакли, в которых сочетаются почти театральные действия, музыка, световые шоу и, конечно, сами представленные модные коллекции. Дизайнеры стремятся создать уникальные и запоминающиеся шоу, трансформируя свои коллекции а в настоящие арт-объекты. Теперь модный показ – это не просто демонстрация одежды, а масштабное визуальное искусство, радующее глаз, создающее атмосферу и рассказывающее историю.

В настоящее время модные показы стали обычным явлением, характеризующимся масштабностью и высокой конкуренцией. В разных уголках мира проходят недели моды, где сотни дизайнеров представляют свои коллекции несколько раз в год, предлагая инновационные форматы и свежие идеи. Большинство показов занимают не более десяти минут, и за это короткое время модельеры должны перенести зрителей в другую реальность, удивить, вызвать интерес и привлечь внимание. Можно констатировать, что

модные показы с течением времени претерпели значительные изменения, и их эволюция представляет собой захватывающую историю, полную преобразований и культурных сдвигов.

Присутствие хореографии в модных показах помогает добавить эмоциональности шоу и настроить гостей на нужный лад. Например, когда в 2016 году в Милане в рамках недели моды проходил показ новой коллекции одежды итальянского модного дома Dolce & Gabbana, и на подиуме демонстрировали модели из линейки весна-лето 2017, все это походило на настоящий тропический рай. Это задумали Доменико Дольче и Стефано Габбана. В финале дефиле на сцену вышли профессиональные танцоры и исполнили зажигательный номер в стиле хаус. Профессиональные танцовщицы заняли весь подиум, они словно не замечали окружающих их редакторов и блогеров, сидевших с чинным видом, и продолжали свой танцевальный баттл.

Можно привести еще один яркий пример – показ Jean Paul Gaultier A/W 2007, где модель Коко Роша станцевала джигу на подиуме.

Неделя моды MQ Vienna Fashion Week 2018 в Вене закончилась показом коллекции AMBA «Цвета Африки», где в конце мероприятия модели на подиуме внезапно начали зажигательно танцевать. Моделями оказались профессиональные танцоры, а именно команда Gold Caviar Crew. Девушки нигерийско-австрийского происхождения из Gold Caviar Crew исполнили африканские традиционные танцы. Для своего шоу они решили использовать песню Khona африканского исполнителя Mafikizolo, в 2014-м ставшей песней года на MTV Африка. Удивительно, с какой лёгкостью девушки сменяли подиумную походку на танец и обратно несколько раз к ряду.

При работе над своим шоу 2020 года дизайнер Марк Джейкобс вдохновлялся работами танцовщицы Кэрол Армитаж. Показ коллекции осень-зима 2020 Marc Jacobs состоялся в Нью-Йорке. В подготовке к показу участвовали хореографы, они поставили танец для шоу. На подиуме, который одновременно стал сценой для танцоров, модели появились в ярких

мини-платьях А-силуэта, цветных колготках, косынках и беретах. В коллекцию также вошли предметы верхней одежды: разноцветные пальто, куртки, дубленки и шубы. Образы дополнили прически в стиле 60-х, а также черные стрелки и красная помада. «При создании коллекции Марк Джейкобс вдохновился женщинами разных эпох, которых он любит и уважает», – рассказал стилист по волосам и креативный директор Redken Гвидо Палау, который работал над прическами моделей для шоу.

Кроме того, хореография может вдохновлять дизайнеров на создание новых креативных проектов и коллабораций. Например, руководители бренда Takide, будучи знакомыми с миром современной хореографии, сотрудничали с Натальей Стариновой и её студией современного танца «ХЭКС» в проекте «Танцующие Люди» в городе Комсомольск-на-Амуре. На Дальневосточном фестивале современных спектаклей и миниатюр «Иное», куда приезжают танцоры со всего Дальневосточного региона, бренд представлял свои бланковые вещи. Бланковая одежда включает в себя в основном базовые вещи, знакомые каждому: белые футболки, водолазки, удобные кроссовки и сандалии, а также привычные худи и классические джинсы. Этот стиль быстро стал частью коллекций таких брендов, как Armani, Valentino, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, DKNY, Iceberg и многих других. Кроме того, бланковую одежду можно недорого найти в магазинах ZARA, Befree, Bershka, O'stin, H&M и других.

Мияке Иссей, японский модельер и дизайнер, основатель модного дома Issey Miyake, представитель концептуальной моды, приверженец инновационного и одновременно функционального дизайна с применением новых технологий сотрудничал с выдающимся хореографом Уильямом Форсайтом при разработке костюмов из плиссированной ткани для постановки Франкфуртского балета «Утрата мелочей». Это плодотворное сотрудничество вдохновило дизайнера на продолжение экспериментов и дальнейшее усовершенствование его новой сложной техники плиссировки.

В нашей выпускной квалификационной работе мы затронем «Театры мод», «живущие своей жизнью» в современной российской провинции. Это «Студия модель-шоу: Театр моды «Виртуаль» и творческое объединение «Конструирование и моделирование одежды: Театр моды «Интрига» г. Балаково.

Актуальность темы исследования заключается в исследовании взаимосвязи хореографического искусства и модной индустрии, где хореография выступает одним из ключевых аспектов существования театра моды.

Объектом исследования является хореография в модной индустрии.

Предметом – Театры моды города Балаково.

Целью работы является исследование хореографического искусства в репетиционном процессе и театрализованных показах коллекций Театра моды «Виртуаль» и Театра моды «Интрига» города Балаково.

Для достижения цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. проанализировать театры моды в историческом контексте;
2. рассмотреть театр моды как социокультурное явление;
3. изучить театр моды в структуре дополнительного образования;
4. рассмотреть создание и последующий показ коллекций в театре моды;
5. обосновать наличие хореографической составляющей в театре моды.

Методологической основой исследования явились работы Т.И. Арсентьевой, О.А. Бакеркиной, А.А. Васильева, Т.В. Кузнецовой, Л.И. Калининой, М.Н. Картавой, С.П. Климовой и других. Исследование основано на анализе архивных материалов, интервью с деятелями театров моды, а также на личном опыте.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены автором в *докладах на двух конференциях*:

1. Символика танца / X Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» (Саратов, Институт искусств СГУ, 23-26 мая 2023 года.
2. Театр моды "Интрига" МАУДО ЦДО г. Балаково: история и традиции / XIII Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области» (Саратов, Факультет искусств СГУ, 9-12 октября 2024 года.

В двух статьях:

1. Козьменко Е.Г. Символика танца / Е.Г. Козьменко, Е.П. Шевченко // X международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» 23-26 мая 2023 года / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. - Саратов: ИЦ «Саратовский источник» 2023. - 346 с., С.260-266.
2. Козьменко Е.Г. Роль педагога-хореографа в этнокультурном воспитании детей / Е.Г. Козьменко, М.А. Фадеева // «Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании» Вып. 25. Под ред. Козинской О.Ю. - Саратов.: «Саратовский источник», 2024. - 332 с., С.162-166.

Структура выпускной квалификационной работы: введение, две главы, заключение. В первой главе представлена история Театров мод, начиная с их возникновения в начале XX века и заканчивая современным состоянием, она посвящена изучению ключевых этапов развития Театров мод, их влияния на индустрию моды и хореографию. Также было исследовано, как хореография формирует современные тенденции в модных шоу и влияет на общую эстетику представлений. Во второй главе рассматривается постановка хореографических композиций, показ коллекций в Театре моды, их хореографическая составляющая. Работу завершает список используемой литературы в количестве 51 наименования и приложение.

Основное содержание работы

В первой главе работы «Театр моды в историческом и социокультурном контексте» обозначены и изучены:

1. Модные показы западноевропейских Домов моды
2. Дома моды отечественных модельеров
3. Театр моды как социокультурное явление

В первом параграфе установлено, что первоначально показы мод были простыми демонстрациями одежды, где модели просто проходили по подиуму. С 1920-х годов театральные элементы начинают внедряться в модные показы. Модельеры, такие как Кристиан Диор и Ив Сен-Лоран, начали использовать театральные декорации, освещение и музыкальное сопровождение, чтобы создать атмосферу, которая подчеркивала их коллекции. Это привело к тому, что модели стали не просто носителями одежды, а актерами, исполняющими определенные роли.

Во втором параграфе говорится о том, что история моды богата и разнообразна не только в Европе, но и в России. Несколько ключевых фигур и учреждений сыграли важную роль в её развитии.

В дореволюционной России было открыто множество Домов Моды, большинство из которых находились в Санкт-Петербурге, в то время как в Москве их было значительно меньше. Русские Дома Моды отличались своей элитарностью. Известные модные салоны Москвы и Петербурга того времени по качеству и уровню исполнения могли соперничать с парижскими. Русские мастера часто ориентировались на английские и французские образцы. Если в начале XIX века самые известные модные ателье в обоих городах принадлежали иностранцам, нанимавшим русских портных и швей, то к концу века русские модели стали равными по качеству французским.

В третьем параграфе описывается театр моды как социокультурное явление. История явления начинается 27 марта 1945 года с выставки в Лувре. Эта выставка так и называлась: «Театр моды». Целью организаторов было показать, что дух французского кутюра не был сломлен войной и звезды

модной сцены не утратили своего поразительного мастерства. Театр моды, в наши дни, представляет собой уникальное культурное явление, которое сочетает в себе искусство, моду, хореографию и театрализованные представления. Он не только демонстрирует последние тенденции в мире моды, но и служит площадкой для самовыражения, креативности и культурного диалога.

Вторая глава «Показ коллекций в театре моды, хореографическая составляющая» содержит:

1. Театр моды в структуре дополнительного образования
2. Создание и показ коллекций
3. Хореография в театре моды

В первом параграфе было рассказано о том, что детям и молодежи, интересующимся модной индустрией, и, в дальнейшем, связать с ней свою жизнь помогут занятия в театре моды или модельном агентстве, где есть возможность приобрести определенный опыт, знания и умения в этой сфере деятельности.

Дополнительное образование детей способствует решению ключевых задач социально-культурного развития, оно способно влиять на качество жизни, так как приобщает подростков к здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к достижению общественно значимого результата.

Во втором параграфе говорится, что создание и показ коллекций в театре моды – это многогранный процесс, который включает в себя несколько ключевых этапов, от концептуального замысла до финального показа на подиуме. Этот процесс требует творческого подхода, технических навыков и тщательной организации.

На репетициях модели учатся взаимодействовать друг с другом, создавая единое целое, где каждая из них вносит свой вклад в общее представление.

В третьем параграфе утверждается, что хореография в театре моды – это один из модулей комплексной программы, который включает работу над осанкой и пластикой тела, а также освоение танцевальных элементов для сценических постановок. В основе занятий – классическая хореография, упражнения на общую физическую подготовку, а также элементы различных стилей и направлений танца.

Хореография в театре моды играет важную роль и приносит множество преимуществ, как для моделей и дизайнеров, так и для зрителей.

Хореография может усиливать эмоциональное воздействие показа, позволяя зрителям глубже сопереживать моделям и концепции коллекции. Это создает более сильную связь между дизайнером и аудиторией.

Заключение

В настоящее время, театр моды – это уникальное явление, которое сочетает в себе элементы моды, хореографии и театрального искусства. Его история уходит корнями в начало XX века, когда мода «начала осознавать» свою связь с другими видами искусства, включая танец и театр.

История театров моды – это история постоянного взаимодействия между модой и другими видами искусства. От первых показов до современных театрализованных представлений, театры моды продолжают вдохновлять и формировать образы, которые влияют на восприятие моды в обществе. Хореография, как важный элемент театров моды, не только дополняет визуальный ряд, но и создает эмоциональную связь с аудиторией, подчеркивая значимость искусства в модной индустрии. Театры моды являются неотъемлемой частью истории и культуры моды. Их развитие отражает изменения в общественных настроениях, технологиях и модных тенденциях. Сегодня театры моды продолжают адаптироваться к новым условиям, используя цифровые технологии для покорения аудитории.

Искусство хореографии отчасти изменило подход к созданию и представлению коллекций. Дизайнеры создают одежду, которая выигрышно смотрится в движении. Разрабатываются ткани и конструкции, которые

подчеркивают динамику и свободу движений, что, например, особенно важно для спортивной моды.

Влияние хореографии привело к появлению новых форматов модных показов, таких как перформансы и инсталляции, где мода и танец объединяются в едином художественном высказывании. Дизайнеры, экспериментируя с формой и содержанием, создают уникальные и запоминающиеся шоу. Сотрудничество между дизайнерами и хореографами, обмен идеями приводит к созданию уникальных проектов.

Театры моды играют важную роль в развитии детского творчества, предоставляя молодым талантам уникальную платформу для самовыражения и реализации своих идей. Участие в конкурсах и фестивалях не только способствует формированию творческих навыков, но и развивает уверенность в себе у детей, позволяя им демонстрировать свои достижения перед широкой аудиторией. Конкурсы и фестивали служат важным катализатором для обмена опытом и идей между участниками, а также создают возможности для установления профессиональных контактов с представителями модной индустрии. Эти события помогают детям осознать значимость командной работы, научиться работать в условиях конкуренции и принимать конструктивную критику. Кроме того, театры моды, участвуя в конкурсах и фестивалях, способствуют продвижению культурных и художественных ценностей, а также формируют интерес к моде и дизайну у молодежи. Они становятся местом, где встречаются креативность, искусство и культура, создавая пространство для новых идей и вдохновения.

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены композиции таких театров моды как: студия модель-шоу «Виртуаль» и творческое объединение конструирования и моделирования одежды, Театр моды «Интрига» города Балаково. Была проанализирована композиция студии модель-шоу «Виртуаль» «Мгновенье сказочной Руси» по пьесе А. Островского, постановщик Н.Г. Калинина. Цель композиции – передать атмосферу пьесы, создать и показать костюмы, соответствующие данной

пьесе. Танцевальные блоки включают в себя элементы русского народного танца, а также эстрадный танец, чтобы создать контраст между традицией и современностью, а также сохранить сюжетную линию. Каждый персонаж имел свою уникальную хореографию, отражающую его характер и эмоциональное состояние.

Был проанализирован сольный номер «Возрождение», в основу танца которого легло эстрадное направление. Юная танцовщица разучила с постановщиком элементы классического танца, такие как *epaulement croisee* назад, 6-е *port de bras* в растяжке, позиции рук и ног классического танца, а также партерные элементы современного танца. Это помогло освоить танцовщице новые направления и техники, раскрыть себя в ином образе.

В Театре моды «Интрига» была описана и проанализирована военная коллекция, постановщик Е. Козьменко, которая еще находится в работе. Уже подобрана музыка, отобраны модели, составлен график репетиций, поставлены первые три блока персонажей коллекции и ведется работа над технически правильным исполнением хореографических элементов. В настоящее время еще продолжается работа над эмоциональной составляющей и пластикой характерной персонажам. Работа над пластикой помогает детям лучше выражать эмоции через движения, жесты и мимику, что усиливает их сценическую выразительность. Понимание характера персонажа позволяет детям учиться интерпретировать характеры своих персонажей через пластику, что помогает им глубже понять и передать их особенности.

Театры моды оказывают значительное влияние на индустрию моды, формируя новые подходы к созданию коллекций и их представлению. Они способствуют развитию кросс-культурных и междисциплинарных связей, объединяя моду, искусство и хореографию. Это взаимодействие обогатило как моду, так и хореографию, создавая новые возможности для самовыражения и творчества.