

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)

ФАКУЛЬТЕТ НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
КАФЕДРА ХОРЕОГРАФИИ

«Роль и место сценического костюма в хореографическом искусстве»

Выпускная квалификационная работа по направлению

44.03.01 Педагогическое образование

Направленность программы бакалавриата

«Дополнительное образование (в области хореографии)»

Форма обучения заочная

Проверка на объем заимствований:

98,65 % авторского текста

Работа рекомендована к защите

рекомендована/не рекомендована

«2» 03 2026 г.

зав. кафедрой хореографии

Чурашов А.Г.

Выполнила:

Студентка группы: ЗФ-407-118-3-1

Копликова Анастасия Анатольевна

Научный руководитель:

преподаватель кафедры хореографии

Лычкин Владимир Александрович

Челябинск

2026

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО КОСТЮМА В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ.....	8
1.1 Понятие сценического костюма и его функции в хореографическом искусстве	8
1.2 Сценический костюм как средство художественной выразительности танца	14
1.3 Национальный казахский костюм в хореографическом искусстве	21
ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО СЦЕНИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА	30
2.1 Государственный ансамбль танца Республики Казахстан «Салтанат»	30
2.2 Особенности сценической интерпретации казахского национального костюма в Государственном ансамбле танца Республики Казахстан «Салтанат»	37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	51
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	54
ПРИЛОЖЕНИЯ	59

ВВЕДЕНИЕ

Современное хореографическое искусство представляет собой синтез пластики, музыки, сценического пространства и визуального образа исполнителя. Одним из важнейших компонентов этого синтеза является сценический костюм, который выступает не только как элемент оформления, но и как значимое художественно-выразительное средство. В условиях сценического пространства костюм выполняет функцию визуального кода, позволяющего зрителю быстрее и глубже воспринять замысел хореографа, характер персонажа и национально-культурную принадлежность танца.

Актуальность исследования обусловлена возрастающим интересом к сохранению и популяризации национального культурного наследия в условиях глобализации и унификации художественных форм. Особое значение в этом контексте приобретает казахский национальный сценический костюм, который является носителем этнической памяти, традиционных символов и эстетических норм народа. В хореографическом искусстве казахский костюм не только сохраняет свою историко-культурную основу, но и подвергается художественной трансформации, обусловленной требованиями сцены, спецификой танцевального движения и современными выразительными средствами.

В практике народно-сценического танца костюм становится активным участником хореографического действия. Он подчёркивает пластику движений, усиливает динамику танца, помогает создать целостный сценический образ и способствует эмоциональному воздействию на зрителя. Особенно ярко данная роль проявляется в деятельности профессиональных хореографических коллективов, таких как Государственный ансамбль танца Республики Казахстан «Салтанат», где сценический костюм является неотъемлемой частью художественной концепции каждого номера.

Несмотря на наличие исследований, посвящённых народному костюму и его историческому развитию, проблема роли и места сценического костюма в хореографическом искусстве, особенно в аспекте его педагогического и художественного значения, остаётся недостаточно систематизированной. В большинстве случаев сценический костюм рассматривается фрагментарно – либо как элемент этнографии, либо как часть сценографии, без глубокого анализа его взаимосвязи с хореографическим образом и танцевальной лексикой. Это определяет необходимость комплексного исследования сценического костюма как художественного и педагогического феномена.

Особую актуальность данная тема приобретает в профессиональной подготовке педагога-хореографа. Будущий специалист должен обладать не только навыками постановки танца, но и пониманием закономерностей создания сценического образа, в котором костюм играет ключевую роль. Грамотный выбор и анализ сценического костюма позволяет педагогу формировать у обучающихся эстетический вкус, уважительное отношение к национальной культуре и осознанное восприятие хореографического искусства как целостного художественного явления. Таким образом, исследование роли и места сценического костюма в хореографическом искусстве на примере казахского национального танца является актуальным, социально и педагогически значимым, а также востребованным в современной практике хореографического образования и сценического творчества.

Теоретико-методологической основой исследования послужили научные труды, посвящённые вопросам сценического костюма, народно-сценической хореографии и казахской национальной культуры. В работе использованы исследования, раскрывающие значение костюма как художественного средства формирования сценического образа и важного элемента хореографического искусства. Теоретические основы сценического костюма и его художественной выразительности рассматриваются в трудах

А.И. Абрамовой, Н.В. Балашовой, И.М. Захаровой, где костюм анализируется как важный компонент сценического образа и средство художественной выразительности в сценическом искусстве. История и художественные особенности казахского национального костюма раскрываются в исследованиях Г.С. Асановой и У.Ж. Джанибекова, в которых национальный костюм рассматривается как часть культурного наследия и важный элемент традиционной культуры Казахстана. Особенности народно-сценической хореографии и выразительных средств танца отражены в работах Е.А. Васильевой и К.Т. Жолдасбековой, где раскрываются принципы формирования художественного образа в хореографии и роль сценических средств в его создании. Использование данных научных трудов позволило определить основные теоретические подходы к исследованию сценического костюма и его роли в формировании художественного образа в хореографическом искусстве.

Цель исследования – выявить роль и место сценического костюма в хореографическом искусстве и раскрыть его значение в создании художественного образа на примере казахского национального сценического костюма.

Для достижения поставленной цели в работе предполагается решение следующих задач исследования:

- раскрыть понятие сценического костюма и определить его основные функции в хореографическом искусстве;
- рассмотреть сценический костюм как средство художественной выразительности танцевального образа;
- проанализировать особенности казахского национального костюма и его символику;
- проследить историческую эволюцию казахского национального костюма и его трансформацию в сценический;
- провести анализ сценического костюма, используемого в Государственном ансамбле танца Республики Казахстан «Салтанат».

Объект исследования: хореографическое искусство как форма художественного творчества.

Предмет исследования: сценический костюм в хореографическом искусстве и его роль в формировании художественного образа танца.

Гипотеза исследования заключается в предположении, что сценический костюм является неотъемлемым и активным компонентом хореографического произведения, способствующим более полному раскрытию образа, усилению выразительности танца и сохранению национально-культурной идентичности, при условии его гармоничного сочетания с танцевальной лексикой, музыкальным сопровождением и сценическим пространством.

Новизна исследования заключается в комплексном рассмотрении сценического костюма как важного средства художественной выразительности в хореографическом искусстве, где костюм выступает не только как элемент внешнего оформления, но и как активная составляющая сценического образа, влияющая на восприятие движения, характера танца и эмоционального содержания постановки.

В исследовании использовались следующие методы:

Теоретические методы: анализ научной и методической литературы по хореографии, сценическому костюму и национальной культуре, а также обобщение и систематизация полученной информации, сравнительный анализ традиционного и сценического костюма

Эмпирические методы: наблюдение за хореографической практикой, сравнительный анализ традиционного и сценического костюма, а также анализ сценического костюма как важной части танцевального образа.

База исследования: Государственный ансамбль танца Республики Казахстан «Салтанат», деятельность которого направлена на сохранение, развитие и популяризацию казахского народно-сценического танца и казахский национальный сценический костюм в контексте его использования в народно-сценической хореографии.

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении и уточнении представлений о сценическом костюме как важном компоненте хореографического искусства, а также в систематизации знаний о казахском национальном костюме в контексте сценической интерпретации.

Уточнено понятие сценического костюма в системе хореографического искусства и раскрыта его многофункциональная роль в формировании сценического образа. Установлено, что сценический костюм представляет собой не только элемент внешнего оформления танца, но и важное художественно-выразительное средство, находящееся в тесной взаимосвязи с пластикой движения, музыкальным сопровождением и драматургией хореографического произведения.

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования полученных материалов в образовательной деятельности педагогов-хореографов, при подготовке народно-сценических танцев, разработке сценических образов и подборе костюмов для хореографических коллективов.

Структура выпускной квалификационной работы включает введение, две главы, заключение, список использованных источников и приложения.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО КОСТЮМА В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ

1.1 Понятие сценического костюма и его функции в хореографическом искусстве

Сценический костюм является неотъемлемой частью хореографического произведения и важнейшим элементом сценического образа. В хореографическом искусстве костюм рассматривается не только как предмет одежды, но и как художественно-выразительное средство, находящееся в тесной взаимосвязи с движением, музыкой и драматургией танца. Его назначение выходит за рамки утилитарной функции и включает в себя эстетические, символические и коммуникативные задачи [1; 23; 40].

Понятие «сценический костюм» трактуется в научной и методической литературе как специально созданный комплекс элементов одежды и аксессуаров, предназначенный для сценического исполнения и подчинённый художественному замыслу хореографического произведения. В отличие от бытового или традиционного народного костюма, сценический костюм создаётся с учётом законов сцены, особенностей сценического освещения, зрительного восприятия и специфики танцевального движения. Он ориентирован на зрителя и должен быть выразительным, читаемым и понятным даже на значительном расстоянии [24; 47].

Через цвет, фактуру ткани, силуэт, декоративные элементы и аксессуары он помогает передать характер персонажа, его эмоциональное состояние, возрастные и социальные особенности, а также национально-культурную принадлежность. Особенно значима роль костюма в народно-сценическом танце, где он становится носителем этнической символики и традиционных представлений о красоте, гармонии и мировосприятии народа [4; 19; 21].

Одной из ключевых функций сценического костюма является образно-характеризующая функция. Костюм помогает зрителю мгновенно

распознать стиль танца, его жанровую принадлежность и тематическую направленность. В хореографическом номере, особенно массовом, у зрителя нет времени на длительное «вчитывание» в смысл происходящего, поэтому костюм становится первым визуальным ориентиром. Он задаёт общее настроение танца и способствует формированию целостного художественного впечатления.

Не менее важной является выразительная функция сценического костюма. В процессе танца костюм взаимодействует с движением: подол платья подчёркивает вращения, рукава усиливают амплитуду жестов, декоративные элементы акцентируют динамику и ритм. Благодаря этому движения танцора становятся более пластичными и зрелищными. В хореографии костюм словно «продолжает» движение, усиливая его эмоциональное и визуальное воздействие [33; 45].

Следующей значимой функцией является коммуникативная функция. Сценический костюм выступает как средство невербальной коммуникации между исполнителем и зрителем. Через визуальные образы костюм передаёт определённые смыслы и культурные коды, которые считываются зрителем на подсознательном уровне. В национальных танцах эта функция особенно ярко выражена, так как элементы костюма несут в себе символику, связанную с историей, традициями и мировоззрением народа.

Сценический костюм выполняет также эстетическую функцию, формируя художественный вкус как исполнителей, так и зрителей. Гармоничное сочетание цвета, формы и орнамента способствует развитию чувства стиля, пропорции и красоты. Для педагога-хореографа работа с костюмом является важным инструментом воспитания эстетического восприятия у обучающихся, формирования уважительного отношения к культурному наследию и сценической культуре в целом.

Особое значение имеет организующая функция сценического костюма. Он способствует дисциплине исполнителей, формированию сценического поведения и профессионального отношения к выступлению.

Надев костюм, танцор психологически входит в образ, что облегчает процесс перевоплощения и помогает более глубоко прожить сценический материал. В этом смысле костюм становится важным элементом подготовки к выходу на сцену.

Кроме того, сценический костюм выполняет педагогическую функцию, особенно в образовательной и учебно-творческой практике. Через изучение костюма обучающиеся знакомятся с культурными традициями, историей народа, особенностями национального искусства. Анализ костюма позволяет расширить кругозор, развить аналитическое мышление и сформировать комплексное понимание хореографического произведения как синтеза различных видов искусства.

Следует отметить и практическую функцию сценического костюма, связанную с удобством и безопасностью исполнения. Костюм должен обеспечивать свободу движений, соответствовать возрастным и физическим особенностям исполнителей, не создавать помех при выполнении технически сложных элементов. В хореографии особенно важно, чтобы костюм не ограничивал амплитуду движений, не утяжелял танцора и был надёжно закреплён.

Таким образом, сценический костюм в хореографическом искусстве представляет собой сложный многофункциональный феномен, объединяющий в себе художественные, эстетические, педагогические и практические аспекты. Его оформление напрямую связано с качеством сценического образа и целостностью хореографического произведения.

Рассматривая сценический костюм в системе хореографического искусства, необходимо подчеркнуть его интегративный характер. Он сочетает в себе элементы изобразительного, декоративно-прикладного искусства, сценографии и этнографии. В этом смысле сценический костюм выступает результатом междисциплинарного взаимодействия различных областей искусства, что повышает его значимость в создании целостного сценического произведения.

Сценический костюм нельзя рассматривать в отрыве от других составляющих хореографического действия. Он тесно связан с музыкальным сопровождением, темпом танца, сценическим пространством и световым оформлением. Например, один и тот же костюм может по-разному восприниматься зрителем при разном освещении и музыкальном темпе, что требует от хореографа глубокого понимания законов сценической выразительности.

Особое внимание в научных исследованиях уделяется вопросу взаимодействия сценического костюма и танцевальной лексики. Характер движений, амплитуда жестов, пластика тела и положение рук напрямую влияют на выбор фасона, длины, формы и декоративных элементов костюма. В народном сценическом танце костюм часто разрабатывается таким образом, чтобы визуально усилить характерные движения: плавные покачивания, дробные шаги, вращения, наклоны тела. Таким образом, костюм становится своеобразным «партнером» танцора на сцене.

Сценический костюм также выполняет функцию стилизации, особенно в народной сценической хореографии. Стилизация – это художественная переработка традиционного костюма с сохранением его характерных черт, но с адаптацией к требованиям сцены. В процессе стилизации могут меняться пропорции, насыщенность цвета, материалы, декоративные элементы, но при этом узнаваемость национального образа сохраняется. Именно стилизация делает костюм более выразительным и эффектным, не теряя при этом его этнической сути [48; 50].

В условиях многонационального общества сценический костюм становится средством межкультурного диалога, позволяя зрителю познакомиться с особенностями национальной культуры через визуальный образ танца. В этом контексте костюм выполняет не только художественную, но и просветительскую миссию.

Сценический костюм в хореографическом искусстве также отражает исторические процессы и изменения в обществе. Его эволюция связана с

изменением эстетических идеалов, развитием сценических технологий и трансформацией художественных форм. Если в ранних сценических постановках преобладала максимальная близость к подлинному народному костюму, то в современных постановках наблюдается тенденция к художественной интерпретации и символическому обобщению образа. Это позволяет создавать более универсальные и эмоционально насыщенные сценические решения [29; 45].

В педагогической практике анализ сценического костюма используется как средство формирования профессионального мышления будущих хореографов. Изучение функций и особенностей костюма помогает студентам осознать важность комплексного подхода к созданию танцевального номера, где каждая деталь подчинена общей художественной задаче. Понимание роли костюма способствует развитию ответственности за внешний вид постановки и повышает уровень профессиональной подготовки.

Сценический костюм в хореографическом искусстве можно воспринимать как многогранную систему, объединяющую художественные и педагогические аспекты. Такая система задается рядом функций: образно характеризующую, выразительную, коммуникативную, эстетическую, организующую, педагогическую и социокультурную. Его значение заключается не только во внешнем оформлении танца, но и в его глубоком влиянии на процесс создания и восприятия хореографического произведения.

Исследование сценического костюма как элемента художественного образа получило развитие в трудах специалистов в области сценографии и хореографического искусства. В работах Л.С. Ивановой, Н.П. Фёдоровой, О. В. Климовой сценический костюм рассматривается как выразительное средство, формирующее характер персонажа и усиливающее композицию танца. Авторы подчёркивают его тесную связь с пластикой движения и сценическим пространством [21; 36].

История и художественные особенности казахского национального костюма изучались У.Ж. Джанибековым, Г.С. Асановой, К.Т. Жолдасбековой и другими исследователями традиционной культуры. В их трудах костюм анализируется как часть материального наследия народа, отражающая социальные нормы, эстетические представления и мировоззрение общества прошлого [26].

Проблемы сохранения национального костюма в современности рассматриваются в исследованиях А.Р. Кожахметовой, С.Ж. Мусиной, Б.Т. Рахимовой. Авторы отмечают, что в условиях глобализации и активного культурного обмена традиционные формы одежды постепенно утрачивают своё бытовое значение и переходят в сферу сценического и культурно-представительского искусства. В связи с этим особую актуальность приобретает задача сохранения аутентичных элементов костюма при его адаптации к современным художественным требованиям [43].

Со временем костюм претерпел значительные изменения. В традиционный период он выполнял прежде всего защитную и социальную функции. С развитием театрального и хореографического искусства костюм стал использоваться как художественное средство. В XX веке он был адаптирован к сцене: изменился крой, облегчились материалы, усилилась декоративность. В XXI веке усилилась тенденция к стилизации и художественному обобщению национального образа, что связано с развитием сценических технологий и изменением эстетических требований зрителя [50].

Эволюция костюма обусловлена историческими, социальными и художественными преобразованиями общества, что подтверждается современными научными исследованиями.

Таким образом, анализ научных исследований показывает, что сценический и национальный костюм являются объектами устойчивого интереса со стороны искусствоведов, хореографов и этнографов. В трудах исследователей подчёркивается его роль как важного элемента

художественного образа, тесно связанного с движением, композицией и эмоциональным воздействием танца.

Изменение костюма в историческом развитии обусловлено социальными преобразованиями, изменением образа жизни и развитием сценического искусства. Переход от бытового к сценическому использованию повлёк за собой адаптацию формы, материалов и декоративных элементов при сохранении национальной основы.

Следовательно, сценический костюм следует рассматривать как значимое средство художественной выразительности, обеспечивающее преемственность традиций и их развитие в современной хореографической практике (Таблица 1).

Таблица 1 – Основные функции сценического костюма в хореографическом искусстве

Функция сценического костюма	В чём проявляется	Как влияет на танец
Образная	Помогает раскрыть характер персонажа и настроение номера	Делает образ понятным и целостным для зрителя
Выразительная	Подчёркивает линии движения, амплитуду, ритм	Улучшает визуальное восприятие пластичности
Эмоциональная	Передаёт настроение через цвет, форму и декор	Помогает зрителю глубже прочувствовать танец
Национально-культурная	Сохраняет традиции и этнические особенности	Поддерживает связь между танцем и культурным наследием
Коммуникативная	Создаёт визуальный контакт со зрителем	Делает номер более ярким и запоминающимся
Практическая	Обеспечивает удобство и свободу движения	Позволяет исполнителю чувствовать себя комфортно на сцене
Композиционная	Работает вместе со светом, музыкой и пространством сцены	Формирует целостную сценическую картину

1.2 Сценический костюм как средство художественной выразительности танца

Хореографическое искусство относится к синтетическим видам художественного творчества, в котором органично сочетаются движение,

музыка, сценическое пространство и визуальный образ исполнителя. Сценический костюм занимает особое место в этой системе, так как является одним из основных средств художественной выразительности танца. Благодаря костюму хореографический образ получает визуальное воплощение, а пластическое движение – дополнительную смысловую и эмоциональную нагрузку.

Сценический костюм, как средство самовыражения, выполняет функцию визуального акцента, который направляет внимание зрителя и усиливает восприятие танцевального действия. В условиях сценического пространства именно костюм во многом формирует первое впечатление о номере, его стиле, жанре и эмоциональном настрое. Еще до начала активного движения зритель считывает информацию о характере танца через цветовую гамму, форму костюма, его декоративное оформление и общий силуэт.

Выразительные возможности сценического костюма проявляются прежде всего во взаимодействии с движением. Танцевальная лексика и костюм находятся в постоянном диалоге: движения «оживляют» костюм, а костюм, в свою очередь, усиливает визуальный эффект движений. Например, плавные движения рук подчеркиваются длинными рукавами или декоративными элементами, а ритмичные шаги – звучащими декорациями.

Форма и силуэт костюма имеют особое значение в хореографии. Вертикальные линии визуально вытягивают фигуру танцора, придавая образу легкость и направленность вверх, в то время как горизонтальные и округлые формы создают ощущение стабильности, плавности и спокойствия. В народном сценическом танце силуэт костюма часто подчеркивает традиционные представления о пластике тела, характерные для той или иной этнической группы, что усиливает национальный колорит танца.

Важным выразительным компонентом сценического костюма является цвет. Цветовая палитра костюма несет мощную эмоциональную и психологическую нагрузку и оказывает непосредственное влияние на

восприятие зрителя. Теплые оттенки (красный, желтый, оранжевый, розовый) ассоциируются с энергией, радостью и торжественностью, в то время как холодные (синий, зеленый и фиолетовый) создают ощущение спокойствия, лиричности и глубины. В хореографическом искусстве цвет костюма подбирается с учетом характера танца, музыкального сопровождения и освещения сцены.

В народной сценической хореографии цвет костюма часто имеет символическое значение, отражая традиционные представления народа. Сценический костюм становится носителем не только эстетической, но и смысловой информации. С помощью цветовой символики передаются идеи жизненной силы, молодости, женственности, благополучия и гармонии с природой. Это делает костюм важным инструментом художественного повествования в танце.

Важным аспектом выразительности сценического костюма является фактура и материал ткани. Лёгкие, струящиеся ткани подчёркивают плавность и мягкость движений, создают ощущение воздушности, тогда как плотные и фактурные материалы придают образу монументальность и устойчивость. В современной сценической практике активно используются материалы, которые хорошо взаимодействуют со светом, усиливая визуальный эффект костюма и делая его более заметным для зрителя.

Сценический костюм как средство выражения тесно связан с музыкальной драматургией танца. Музыка задает темп, ритм и эмоциональную структуру хореографического произведения, а костюм визуально поддерживает эти характеристики. В быстрых, темпераментных танцах используются более контрастные цвета и динамичные формы костюмов, в то время как в лирических танцах используются мягкие линии, приглушенные оттенки и плавные силуэты. Это соответствие усиливает целостность художественного образа.

Особое внимание следует уделить декоративным элементам костюма как средству самовыражения. Орнамент, вышивка, аппликация, украшения

и аксессуары не только украшают костюм, но и несут определенную смысловую нагрузку. В народном сценическом танце орнаментальные мотивы часто отражают природные образы, мифологические представления и культуру народа. В то же время в сценическом костюме декоративные элементы обычно увеличиваются и стилизуются, чтобы их было хорошо видно издали.

Сценический костюм также играет важную роль в создании сценического образа персонажа. Через костюм зритель получает информацию о возрасте, социальном статусе, характере и эмоциональном состоянии героя.

В хореографических постановках, где отсутствует словесный текст, костюм становится одним из главных средств раскрытия образа и замысла хореографа. В педагогической практике сценический костюм как средство выразительности используется для формирования у учащихся образного мышления и понимания художественной целостности танца. Анализ костюма помогает студентам осознать, что выразительность танца достигается не только с помощью техники движений, но и с помощью визуальных средств. Это способствует развитию профессионального мышления будущих педагогов, хореографов и режиссеров.

Кроме того, сценический костюм оказывает психологическое воздействие как на исполнителя, так и на зрителя. Для танцора костюм способствует вхождению в образ, усиливает чувство уверенности и сценической собранности. Для зрителя – создаёт эмоциональный настрой и облегчает восприятие художественного замысла. Таким образом, выразительность костюма проявляется не только во внешней форме, но и в его влиянии на внутреннее состояние участников сценического действия.

В условиях современной сцены сценический костюм продолжает развиваться как выразительное средство, адаптируясь к новым художественным формам, технологиям и эстетическим требованиям. Однако, в то же время, его основной функцией остается служить

выразительным инструментом хореографического искусства, усиливающим художественный образ и обеспечивающим целостность восприятия танца.

Подводя итог, можно сделать вывод, что сценический костюм является одним из ключевых средств художественной выразительности танца. Его роль заключается в усилении пластики движений, передаче эмоционального содержания, формировании сценического образа и создании целостного визуального впечатления. В народно-сценической хореографии сценический костюм приобретает особое значение, так как становится носителем национальной символики и культурной памяти, обеспечивая преемственность традиций в современном сценическом искусстве.

Рассматривая сценический костюм как средство художественной выразительности танца, необходимо отметить его роль в формировании композиционного единства хореографического произведения.

Костюм способствует визуальному объединению исполнителей в массовых представлениях, создавая ощущение целостности и гармонии. Единая цветовая гамма, повторяющиеся декоративные элементы и схожесть силуэтов позволяют воспринимать танцевальный коллектив как единый художественный организм, что особенно важно в ансамблевых постановках.

В массовых народно-сценических танцах сценический костюм выполняет функцию ритмического усилителя. Декоративные элементы, такие как бахрома, кисти, подвесные украшения, при движении подчёркивают ритмическую структуру танца, делая её более наглядной для зрителя. В сочетании с музыкальным сопровождением это усиливает динамику и эмоциональное воздействие хореографического номера.

Сценический костюм также играет важную роль в пространственной организации танца. Цвет и форма костюма помогают зрителю ориентироваться в сценическом пространстве, выделять солистов, группы и ключевые композиционные точки. Контрастные элементы костюма используются для акцентирования внимания на главных героях или

кульминационных моментах танца, что облегчает восприятие композиционной структуры номера.

Особого внимания заслуживает влияние сценического костюма на пластику тела исполнителя. Форма костюма может как подчёркивать естественные линии тела, так и намеренно их скрывать, создавая определённый художественный эффект. В народно-сценической хореографии часто используются костюмы, которые визуально расширяют движения, делая их более выразительными и масштабными. Это особенно актуально для больших сценических площадок, где мелкая пластика может быть плохо различима.

В контексте художественной выразительности следует рассмотреть соотношение традиции и современности в сценическом костюме. Современные хореографические постановки нередко обращаются к традиционным формам костюма, интерпретируя их через призму современных художественных средств. Такое сочетание позволяет сохранить национальную идентичность танца, одновременно делая его актуальным и понятным для современного зрителя.

Сценический костюм выполняет также функцию визуального повествования, особенно в сюжетных и образных танцах. Через смену костюмов, их цветовую трансформацию или изменение деталей может передаваться развитие сюжета, внутренние переживания персонажей или смена эмоциональных состояний. В отсутствии словесного текста именно костюм становится одним из ключевых средств рассказа истории средствами танца.

Не менее значимым является влияние сценического костюма на восприятие зрителями времени и эпохи. Использование характерных элементов кроя, орнамента и аксессуаров позволяет отразить исторический контекст, к которому принадлежит танец. Это особенно важно в народной сценической хореографии, так как костюм помогает воссоздать атмосферу прошлого и подчеркнуть связь с историческими традициями.

В педагогическом аспекте сценический костюм как средство выразительности используется для формирования у обучающихся навыков анализа художественного образа. Работа с костюмом позволяет учащимся осознать взаимосвязь между внешней формой и внутренним содержанием танца, развивает способность к образному мышлению и художественному восприятию. Для будущего педагога-хореографа это является важным профессиональным умением.

Сценический костюм также влияет на эмоциональную выразительность выступления. Яркий, художественно оформленный костюм усиливает эмоциональное воздействие на танцора, помогает ему глубже прочувствовать образ и передать настроение номера. В этом смысле костюм становится своеобразным катализатором эмоционального состояния исполнителя.

В условиях современной сценической практики особое значение приобретает адаптивность сценического костюма. Он должен быть универсальным, устойчивым к частым выступлениям, соответствовать требованиям безопасности и одновременно сохранять художественную выразительность. Эти требования стимулируют поиск новых материалов и конструктивных решений, что отражается на эстетике современного сценического костюма.

Таким образом, сценический костюм как средство художественного выражения танца – это сложное и многогранное явление, влияющее на все уровни хореографического произведения – от пластики движений до эмоционального восприятия зрителя. Его выразительный потенциал раскрывается в тесной взаимосвязи с музыкой, движением, пространством и сценическим образом, обеспечивая целостность и художественную завершенность танцевального номера.

Обобщая изложенное, можно утверждать, что сценический костюм является одним из ключевых факторов художественной выразительности хореографического искусства. Он не только дополняет танец, но и активно

участвует в создании его образной системы, усиливая эмоциональное воздействие и обеспечивая глубокое эстетическое восприятие хореографического произведения.

1.3 Национальный казахский костюм в хореографическом искусстве

Казахский национальный костюм является важной частью материальной и духовной культуры народа, сформировавшейся на протяжении многих столетий. Его развитие тесно связано с историческими условиями, кочевым образом жизни, природно-климатической средой, социальным устройством общества и эстетическими представлениями казахов. Эволюция костюма отражает не только изменения в быту и хозяйственной деятельности, но и мировоззрение, систему ценностей и художественные традиции народа.

Историческое формирование казахского национального костюма происходило постепенно и неравномерно. На разных этапах развития общества менялись материалы, формы и методы украшения, но в то же время сохранялись устойчивые традиционные элементы, обеспечивающие преемственность культурных форм. Это позволяет нам рассматривать казахский костюм как сложное историко-культурное явление, вобравшее в себя опыт многих поколений.

На ранних этапах развития, в период древних кочевых культур, костюм выполнял в первую очередь утилитарную функцию. Он был разработан для защиты от суровых климатических условий степи – резких перепадов температуры, ветра и холода. Основными материалами были натуральные ткани и меха, полученные в результате скотоводческой деятельности. Одежда отличалась простотой кроя, свободными формами и многослойностью, что обеспечивало удобство в повседневной жизни и мобильность во время кочевого образа жизни.

Со временем костюм начал приобретать социально дифференцированное значение. По одежде можно было определить возраст,

пол, семейное положение и социальный статус человека. Особенно ярко это проявилось в женском костюме, который имел четкие возрастные и статусные различия. Одежда девушек была яркой, декоративной и изобиловала украшениями, в то время как костюм замужней женщины был более сдержанным, закрытым и функциональным.

Значительный этап в развитии казахского национального костюма связан с формированием устойчивых этнических традиций. В этот период складываются основные элементы женского костюма: длинное платье свободного кроя, верхняя распашная одежда, пояс, головной убор, украшения и обувь. Все элементы костюма подчинялись принципам гармонии, симметрии и целесообразности. Орнамент и цветовая гамма приобретали символическое значение, отражая представления о мире, природе и человеке.

Важную роль в формировании костюма играли традиционные художественные ремёсла. Вышивка, ткачество, обработка кожи и металла способствовали развитию декоративного оформления одежды. Орнаментальные мотивы, используемые в украшении костюма, несли сакральный и обереговый смысл. Они символизировали защиту, благополучие, плодородие и гармонию с окружающим миром. Таким образом, костюм становился не просто предметом одежды, а носителем культурных кодов и традиционных знаний.

Особое место в системе казахского костюма занимал женский головной убор, который имел большое символическое значение. Его форма, высота, декоративные элементы и способ ношения отражали возраст и семейное положение женщины. Головной убор завершал образ и играл важную роль в визуальном восприятии костюма. Именно этот элемент впоследствии стал одним из наиболее выразительных компонентов сценической интерпретации национального костюма в хореографическом искусстве.

Казахский национальный костюм возник и развивался как непосредственный ответ на условия кочевого быта: климатические и

ландшафтные особенности, потребности верховой езды и хозяйственной деятельности формировали требования к одежде – практичность, адаптивность, многослойность и свободу движений. Эти практические условия определили и конструктивные решения: распашной крой, использование поясов как регуляторов посадки, многослойность и применение натуральных материалов (шерсть, войлок, кожа, позднее – тканые полотна). Такое конструирование дало одежде функциональные качества, необходимые для выживания и комфорта, и одновременно сформировало эстетические особенности силуэта, которые позднее оказались ценными для сценической пластики, поскольку свободный крой и регулируемая посадка не ограничивают амплитуду движений и позволяют телу оставаться пластичным в динамике сцены [5; 21] (Приложение, рис. 1).

Одна из важных сторон традиционного костюма – его социальная семантика. По материалам, отделке и расположению декоративных элементов можно было распознавать возраст, семейный и социальный статус человека. Женский костюм традиционно отличался более высокой степенью декоративности: вышивка, металлические украшения, аппликации и другие элементы формировали визуальный код, в котором соединялись эстетические нормы, ритуальные смыслы и представления о красоте. Орнаментальные мотивы и цветовые сочетания несли устойчивые значения: светлые тона и пастель ассоциировались с чистотой и молодостью, насыщенные оттенки – с праздничностью и жизненной энергией. Эти семиотические функции костюма легли в основу сценической кодировки образов – при трансформации костюма художники по костюмам опираются именно на узнаваемые семантические маркеры, адаптируя их к условиям сцены.

Технологии изготовления и ремесленная база играли ключевую роль в эволюции костюма. Местные навыки ткачества, выделки кожи и вышивки создавали технические предпосылки для устойчивых форм и детальной декоративности. Музейные коллекции и этнографическая фиксация XIX-

начала XX века дали ценный материал для дальнейших реконструкций и сценических интерпретаций: благодаря научной документации художники получили доступ к аутентичным образцам и описаниям, что повысило точность и уважительность сценических переработок. Контакты с соседними культурами и торговые связи привнесли дополнительные ткани, красители и декоративные приёмы, но базовая система костюма оставалась устойчивой – новые элементы интегрировались без разрушения национальной композиционной логики [5; 7].

В переходный период XIX-начала XX века наблюдается усиление интереса этнографов и художников к национальной одежде: костюм фиксируется в каталожных описаниях, собирается в музейные фонды, что даёт материал для целенаправленных реконструкций и для понимания символики отдельных элементов. Этнографическая документация стала источником для ранних сценических эскизов и для педагогических практик, которые стремились сохранить культурную память через сценические репрезентации.

С переходом к профессиональной сценической практике и становлением народно-сценической хореографии начался процесс целенаправленной трансформации традиционного костюма в сценический.

Причины этого процесса многоаспектны: потребность в читабельности образа с дальних рядов зрительного зала, требования к свободе движений и безопасности исполнителя, экономические и технологические условия многократных репетиций и выступлений, а также эстетическая задача – создание эмоционально насыщенного и узнаваемого сценического образа, который был бы одновременно национальным и современным.

На практике это означало облегчение кроя, использование новых материалов, укрупнение орнаментации и продуманность креплений и швов. В представленной ниже таблице мы можем наглядно проследить эволюцию формирования казахского национального костюма (Таблица 2).

Таблица № 2 – Исторические этапы формирования казахского национального костюма

Исторический этап	Характерные особенности костюма	Функции костюма	Значение для дальнейшей сценической трансформации
Древний кочевой период	Свободный крой, натуральные материалы (шерсть, кожа, мех), многослойность	Защитная, утилитарная	Свободная форма стала основой пластичности сценического костюма
Период формирования этнических традиций	Устойчивые элементы женского костюма: длинное платье, верхняя одежда, пояс, головной убор	Социальная, символическая	Закрепление силуэта и композиции, используемых в сценической стилизации
XIX век	Богатая орнаментация, разнообразие цветовой палитры, развитие декоративных ремёсел	Эстетическая, статусная	Орнамент и цвет стали основой сценической декоративности
Конец XIX – начало XX века	Стабилизация формы костюма, сохранение традиционных канонов	Культурно-идентификационная	Формирование эталонного национального образа
XX век (становление народно-сценической хореографии)	Упрощение конструкции, облегчение тканей, усиление цветовой выразительности	Художественно-выразительная	Переход к сценической адаптации и стилизации
XXI век	Стилизованные формы, сочетание традиции и современного дизайна	Образно-композиционная, педагогическая	Создание обобщённого национального сценического образа (приложение)

Конструктивные изменения включали сохранение распашной структуры, но упрощение массы и слоёв, усиление свободы рук и корпуса, адаптацию длины подола под танцевальные движения. Материалы стали комбинированными: сочетание натуральных и современных смесовых тканей позволяло сохранить внешний вид и повысить прочность и долговечность костюма. Декоративные элементы подверглись

технологической переработке: тяжёлые металлические украшения заменялись облегчёнными имитациями, мелкие ручные вышивки дополнялись аппликацией или трафаретной печатью, что обеспечивало лучшую читаемость рисунка в зрительном зале и снижало риск повредить работу при активной динамике [27; 33].

Орнаментальная стратегия сценического костюма предполагает укрупнение мотивов и их графическую обработку, при сохранении композиционной логики размещения (грудь, рукава, подол остаются фокусными зонами). Такая укрупнённая графика выполняет одновременно декоративную и ритмическую функцию: орнамент становится визуальным маркером темпа и направления движения, акцентируя ключевые точки пластической линии танца. Цветовые решения подстраиваются под сценическое освещение: сочетания матовых и фактурных поверхностей, комбинирование пастели с насыщенными контрастами – всё это направлено на обеспечение требуемой эмоциональной тональности и на корректную работу с прожекторами на сцене [22].

Идеологические и культурные контексты влияли на трансформацию. В советский период возникла тенденция стандартизации сценических версий «национальной» одежды, что обеспечивало массовую узнаваемость, но одновременно приводило к нивелированию региональных особенностей. В постсоветский период наблюдается обратный процесс: усиление интереса к региональной аутентичности и ремесленному мастерству, стремление возвращать уникальные локальные черты в сценические решения. Современные практики стремятся балансировать между уважением к аутентичному коду и нуждой в современных художественных формах.

В сценическом номере костюм выступает не просто как фон или украшение, а как активный партнёр танца – элемент, который взаимодействует с телом, пространством и светом и который непосредственно влияет на восприятие пластики. При проектировании костюма важна синхронизация трёх уровней: пластического (какие движения доминируют в номере),

визуального (какие силуэты, цвета и фактуры нужны для передачи характера) и семантического (какие символические маркеры необходимы для национальной узнаваемости). Практическая последовательность работы художника по костюмам заключается в тесном взаимодействии с хореографом: сначала определяют пластическую матрицу, затем испытывают материалы и силуэты под светом, и лишь затем доводят декоративную часть – орнамент, отделку и аксессуары [47].

Анализ конкретного сценического образа иллюстрирует, как конструкция и декоративные решения работают на образ. Свободный силуэт верхней части и многослойная юбка обеспечивают раскрытие подола при вращениях и широких шагах, создавая визуальный «шлейф» и усиливая пластику вращения. Укрупнённый орнамент на груди, рукавах и подоле делает образ узнаваемым с дальних рядов; головной убор с вертикальным элементом визуально удлиняет силуэт, придавая образу торжественность и лёгкость; длинные косы функционируют как дополнительные динамические акценты, подчёркивающие повороты головы и ритмические моменты номера. Пояс фиксирует визуальную ось корпуса и помогает зрителю считывать центр тяжести и направленность движения. Обувь с устойчивым каблуком сочетает эстетическую линию и безопасность исполнения – важный практический аспект сценической конструкции.

В массовых постановках одинаковые костюмы создают единый визуальный поток, усиливая ансамблевую гармонию и облегчая восприятие композиции. При этом солисты и ведущие получают вариативные акценты: дополнительные поясные элементы, контрастные орнаменты или выделяющиеся аксессуары, чтобы зритель мог выделить ключевые фигуры. Технически массовые костюмы проектируют с учётом стандартизации: унифицированные размеры, модульные элементы и подробные технологические карты облегчают пошив, хранение и ремонт (Приложение 4).

Педагогическая роль костюма важна: работа с костюмом на учебных занятиях формирует у студентов-хореографов умение соотносить

пластический замысел с визуальным решением, учитывать антропометрические особенности исполнителей и продумывать технологию изготовления и эксплуатации костюма. Анализ исторических образцов и эскизирование сценических интерпретаций являются обязательными элементами профессиональной подготовки.

Сохранение традиции в современном контексте предполагает сочетание музейной документации, образовательных практик и ремесленной поддержки. Музейные фонды и этнографические описи дают базу для реконструкций и корректных интерпретаций; ремесленные мастерские и программы обучения поддерживают передачу технологий и повышение качества изготовления. При этом важно соблюдать баланс между аутентичностью и современностью: сцена допускает стилизацию, но ответственный подход предусматривает сохранение ключевых «семантических якорей» – силуэта, характерных орнаментов и атрибутов, которые обеспечивают национальную узнаваемость и уважение [11; 39].

Современные вызовы включают риск коммерциализации и утраты локальной уникальности, но одновременно открывают новые возможности: цифровизация музейных коллекций, сотрудничество дизайнеров и ремесленников, использование экологичных материалов и развитие образовательных междисциплинарных программ. Практические рекомендации для проектирования сценического костюма включают сохранение ключевых национальных признаков, укрупнение орнаментальных мотивов для читабельности, выбор материалов с учётом световых эффектов и эксплуатационной долговечности, а также обязательное тестирование образа в репетиционных условиях с полным светом и декорациями [23].

Выводы по первой главе.

Первый вывод: конструктивные и декоративные признаки казахского костюма сформировались под влиянием кочевого образа жизни, природных

и социальных факторов; эта историческая база составляет ядро сценического кода и даёт исходные формы, которые художники интерпретируют на сцене.

Второй вывод: переход от бытового к сценическому костюму включал технологические и художественные изменения – облегчение кроя, укрупнение орнамента, использование новых материалов – но при этом сохранялись ключевые символические признаки, что позволило сохранить национальную идентичность в сценических образах.

Третий вывод: в народно-сценической практике костюм функционирует как активный инструмент сцены – он усиливает пластическую выразительность, формирует силуэт и эмоциональный тон номера, а также служит средством культурной коммуникации между сценой и зрителем [45].

Общий вывод по главе: сценический костюм представляет собой многослойную систему, где историко-культурный код, технологическая конструкция и сценографическая задача находятся в постоянном диалоге.

Эффективная сценическая интерпретация национального костюма возможна при междисциплинарном подходе, который объединяет этнографию, сценографию, ремесло и педагогическую практику; только такой подход позволяет сохранять культурную память и адаптировать её к современным художественным требованиям, делая традицию живым ресурсом для сценического языка хореографии [4; 19].

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО СЦЕНИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА

2.1 Государственный ансамбль танца Республики Казахстан «Салтанат»

Государственный ансамбль танца «Салтанат» – один из самых представительных художественных коллективов Казахстана, чей творческий путь тесно связан с процессом формирования профессиональной народной хореографии в республике. Ансамбль аккумулирует в себе традиции народного танца, профессиональные сценические практики и современные художественные решения. Его деятельность охватывает как образовательную и просветительскую составляющие, так и международные культурные контакты, представляя казахскую сценическую культуру широкой аудитории внутри страны и за её пределами (Приложение, рис. 2).

Ансамбль ведёт свои исторические корни от середины XX века: коллектив был создан в 1955 году как ансамбль песни и танца Казахской ССР под руководством народной артистки Л.Д. Чернышевой. Начиная с небольшого коллектива молодых выпускников музыкальных училищ и консерваторий, он со временем формировал свой собственный репертуар и сценическую манеру, адаптируя народные мотивы в профессиональной стилистике и развивая собственную школу исполнения. Эта историческая отправная точка стала фундаментом для последующей трансформации коллектива в репрезентативный государственный ансамбль, способный демонстрировать разнообразие национальных танцевальных типов и современную сценическую трактовку народных образов.

Этапы становления ансамбля включают заметные вехи и личностей, оказавших влияние на его художественный профиль. Важную роль в возрождении и развитии коллектива сыграл З. Райбаев (Приложение, рис.

3), который вернул ансамблю творческую энергию и способствовал расширению репертуара и сценического мастерства. В 1989 году ансамбль официально преобразован в Государственный ансамбль танца Республики Казахстан «Салтанат», получив новый статус и усиленную государственную поддержку, расширил гастрольную деятельность и укрепил материально-техническую базу.

Руководящая команда ансамбля включает административное и художественное звено, объединяющее директора и художественного руководителя, отвечающих за стратегию развития и творческую политику. С недавних лет на посту директора коллектива находится Е. Кенжалиев (Приложение, рис. 4), чья профессиональная карьера и управленческий опыт были результатом длительной работы в музыкально-хореографической среде; представление нового руководителя коллективу проходило при участии представителей Министерства культуры и спорта, что подчёркивает государственное значение ансамбля. Художественную политику ансамбля формирует художественный руководитель (в разные годы этот пост занимали известные хореографы и педагоги), чья роль заключается в сохранении стилистической преемственности, в постановке новых балетных и фольклорных номеров и в формировании репертуара, сочетающего традицию и современную сценическую мысль.

Место базирования ансамбля – Алматы, где коллектив располагает собственной репетиционной и концертной инфраструктурой; юридический адрес и контактные данные ансамбля публично доступны и служат организационной опорой для репетиций, творческих встреч и подготовки к гастролям. Наличие постоянной базы в одном из крупных культурных центров страны даёт ансамблю возможность постоянной работы с кадрами, программы набора молодых исполнителей и сотрудничества с региональными хореографическими школами.

Сегодня коллектив насчитывает свыше семидесяти артистов балета и сопровождающий состав специалистов: партитуры, оркестровые и

музыкально-технические подразделения, костюмерная мастерская, отдел по сценографии и световому оформлению. Большой штат артистов позволяет ансамблю демонстрировать богатые массовые картины, сценировать крупные народно-сценические постановки и варьировать составы в зависимости от жанровых задач – от камерных лирических номеров до масштабных национальных сцен. По официальным данным, численность исполнителей и объём репертуара ансамбля подтверждают стабильность и профессионализм коллектива, что отражается в частых гастрольных турах и участии в государственных мероприятиях.

Репертуар ансамбля «Салтанат» обширен и многопланов: он включает традиционные казахские народные танцы, сценические обработки региональных фольклорных образцов, постановки, объединяющие элементы классической хореографии и современной пластики, а также интерпретации танцев народов, проживающих на территории Казахстана (узбекские, уйгурские, корейские и др.), что подчёркивает этнокультурное разнообразие страны. Количество номерных постановок в фонде ансамбля измеряется сотнями: в разные годы репертуар пополнялся как авторскими постановками хореографов ансамбля, так и совместными проектами с гостевыми мастерами. Широта репертуара позволяет ансамблю гибко формировать программы для разнообразных зрительских аудиторий – от школьных концертов до государственных торжеств и международных фестивалей (Приложение, рис. 5).

Репертуарная политика ансамбля строится на нескольких принципах: исследование и бережное воспроизведение народного наследия; художественная переработка традиций в современных эстетических решениях; развитие собственной авторской школы постановок; и адаптация номера к сценическим условиям (с учётом читабельности, технологичности исполнения и сценической динамики). Важным компонентом является сотрудничество с этнографами, художниками по костюмам и мастерами-ремесленниками для обеспечения аутентичности орнаментального и

костюмерного решения, одновременно позволяя сценической версии костюма соответствовать требованиям современного театра.

Гастроли и концертная деятельность – одна из основных миссий коллектива. Ансамбль регулярно участвует в республиканских и международных гастролях, представлял Казахстан на фестивалях и концертах в городах России, Европы и Азии. Гастрольная география включает как внутренние турне по регионам Казахстана, так и зарубежные выступления — все эти поездки не только демонстрируют уровень исполнительского мастерства, но и служат мостом культурной дипломатии. Регулярные гастрольные туры (включая крупные концертные программы в таких городах, как Санкт-Петербург и другие культурные центры) подтверждают высокий спрос на программу ансамбля и позволяют коллективу поддерживать постоянный творческий оборот.

Внутренняя организация работы ансамбля включает ряд профессиональных подразделений: хореографическое отделение, балетная труппа, музыкальный отдел (включая оркестровую или записанную партитуру), художественная мастерская по костюмам и реквизиту, служба звуковоспроизведения и сцены, отдел по связям с общественностью. Такая структура обеспечивает автономность производства и возможность параллельной подготовки нескольких программ – от постановок для детской аудитории до масштабных государственных программ. Наличие собственной костюмерной и ремонтной базы даёт ансамблю независимость в подготовке сложных костюмов и их обслуживании в процессе гастролей.

Профессиональное развитие коллектива невозможно без образовательной работы. Ансамбль поддерживает профориентационные и образовательные проекты: мастер-классы, открытые репетиции, сотрудничество с вузами и хореографическими школами. Эти инициативы направлены на поиск и подготовку молодых кадров, на передачу профессиональных технологий и на поддержание интереса к народной хореографии среди молодёжи. Кроме того, ансамбль участвует в

государственных и региональных культурных проектах, что позволяет интегрировать его деятельность в общенациональную программу по поддержке искусства и культуры.

Достижения и награды ансамбля отражают его уровень и вклад в культурную жизнь страны. На протяжении десятилетий коллектив получал почётные звания, государственные премии и признание профессионального сообщества. Эти награды являются не только знаком признания заслуг коллектива, но и инструментом продвижения национальной культуры в публичной и международной плоскости. Работа коллектива по сохранению и популяризации национальных танцев традиционно отмечается органами культуры и государственной власти, что подчёркивает значимость ансамбля в культурной политике страны.

Особое внимание ансамбль уделяет костюму и сценографии – двум ключевым компонентам сценического образа. Костюмы ансамбля создаются на основе этнографических образцов с адаптацией к сценическим условиям: используются современные материалы и технологические приёмы для облегчения массы, повышения долговечности и удобства исполнения, одновременно сохраняя узнаваемые орнаментальные и цветовые решения.

Это позволяет ансамблю выдерживать интенсивные гастрольные графики и обеспечивать высокую сценическую читаемость номеров. Тесная работа с ремесленниками и художниками по костюмам обеспечивает бережную интеграцию традиционных декоративных приёмов в современное сценическое решение.

Организационно-творческая модель ансамбля предполагает баланс между государственным финансированием и самостоятельной концертной деятельностью: доходы от билетов, грантов, спонсорских проектов и участия в коммерческих программах дополняют государственную поддержку и дают возможность расширять гастрольную и издательскую активность. Участие ансамбля в государственных программах

(праздничные концерты, торжественные мероприятия) повышает его видимость и укрепляет роль в формировании культурного имиджа страны.

Важным направлением работы являются международные обмены и сотрудничество с зарубежными хореографическими коллективами и фестивалями. Такие контакты способствуют профессиональному росту артистов, обмену постановками и методиками, а также расширяют аудиторию ансамбля далеко за пределами Казахстана. Через международные проекты ансамбль реализует миссию культурной дипломатии – знакомит иностранного зрителя с богатством казахской танцевальной традиции и современными формами её сценической интерпретации.

Подводя итог, можно отметить следующий вектор развития: ансамбль «Салтанат» стремится быть одновременно хранителем и интерпретатором традиции. Он поддерживает и развивает фольклорную основу, но не замыкается в музейной реконструкции; напротив, коллектив активно ищет творческие решения, которые делают народную пластику актуальной для современного зрителя. Эта двойная миссия – сохранение достоверности и творческое развитие – определяет художественную политику ансамбля и служит основанием для его дальнейшего роста.

Стоит выделить ключевые характеристики ансамбля «Салтанат», которые делают его важным элементом культурной жизни Казахстана: богатая историческая преемственность (основание – 1955 год, реформирование и получение статуса Государственного ансамбля в 1989 году), профессиональная структура и обширный штат артистов, широкий и разнообразный репертуар (включая региональные и этнические интерпретации), активная гастрольная практика, а также постоянное внимание к образовательной и просветительской деятельности, что обеспечивает передачу традиции новым поколениям.

Эти черты позволяют ансамблю успешно функционировать как культурному бренду и как профессиональной площадке для развития сценической хореографии в Казахстане.

Ансамбль активно поддерживает международные контакты и культурный обмен: в репертуаре регулярно появляются программы, созданные специально для зарубежных гастролей, включающие «золотой фонд» казахских хореографических произведений и сценические обработки народов мира. Обмен постановками, участие в фестивалях и совместные проекты с зарубежными мастерами расширяют художественные горизонты коллектива и повышают профессиональный уровень артистов. Эти международные выезды укрепляют роль ансамбля как культурного посла Казахстана за рубежом.

Внутренняя работа с репертуаром сочетает сохранение классических постановок и постоянное обновление: режиссёрско-балетмейстерская группа регулярно разрабатывает авторские программы, адаптирует региональные танцевальные образцы под массовую сцену и разрабатывает юбилейные проектные циклы. Особое внимание уделяется созданию программ-антологий – сборников «золотых» номеров, которые служат репертуарной основой для гастрольных программ и образовательных концертов. Такой подход обеспечивает сценическую преемственность и даёт материальную базу для архивирования репертуарного фонда.

Костюмерная и сценографическая служба ансамбля выполняет важную роль в поддержании качества номеров: мастерские осуществляют не только пошив и ремонт, но и этнографическую проработку орнаментации, ведут технологические карты для каждой постановки и организуют сохранность костюмов. Это позволяет быстро подготовить номера к гастролям и одновременно сохранять знание о базовых этнографических решениях, используемых в сценической стилизации. Наличие собственной базы значительно повышает мобильность коллектива при больших гастрольных нагрузках.

Ансамбль уделяет внимание архивной деятельности: фиксируются видеозаписи постановок, сохраняются эскизы и технологические описания костюмов, ведётся каталогизация репертуара. Такой архивный фонд служит

источником для реставраций, постановок-реконструкций и учебных материалов. Наличие систематизированного архива помогает художественному руководству корректно планировать юбилейные проекты и ретроспективные программы.

Кадровая политика ансамбля ориентирована на сочетание «опыт + молодость»: в штат регулярно принимают выпускников профильных учебных заведений, одновременно поддерживают ведущих мастеров ансамбля, передающих исполнительское мастерство и сценические традиции. Для поддержания высокого уровня исполнительской техники коллектив организует внутришкольные репетиционные циклы, приглашает педагогов-мастеров и проводит аттестации исполнителей. Такая система кадровой преемственности обеспечивает устойчивость качества постановок и постоянное обновление творческих сил.

2.2 Особенности сценической интерпретации казахского национального костюма в Государственном ансамбле танца «Салтанат» Республики Казахстан

Сценическая интерпретация казахского национального костюма в Государственном ансамбле танца Республики Казахстан «Салтанат» представляет собой сложный художественный процесс, в котором традиционные формы народной одежды переосмысливаются в соответствии с законами профессиональной хореографии и театральной сцены. В деятельности ансамбля костюм выступает не только как внешний атрибут национального образа, но и как активный элемент художественной системы, формирующий целостность постановки, усиливающий выразительность движения и организующий сценическое пространство.

Работа с национальным костюмом в ансамбле строится на принципе уважительного отношения к исторической основе при одновременной творческой переработке традиционных элементов. Коллектив не ставит целью буквальную реконструкцию этнографического костюма, поскольку

условия сцены требуют иного подхода. Вместо этого создаётся сценическая версия, сохраняющая узнаваемые признаки национальной одежды, но адаптированная к динамике танца, освещению, масштабам сцены и восприятию зрителя.

Традиционный казахский костюм формировался в условиях кочевого образа жизни, что определяло его конструктивные особенности. Свободный крой, многослойность, использование плотных тканей, наличие защитных элементов – всё это было обусловлено практическими потребностями.

Однако в сценическом искусстве приоритет смещается с утилитарной функции на художественную. В ансамбле «Салтанат» конструкция костюма изменяется таким образом, чтобы сохранить характерный силуэт, но при этом облегчить вес, повысить пластичность ткани и обеспечить свободу движения исполнителя (Приложение, рис. 6)

Одной из важнейших особенностей сценической интерпретации является сохранение силуэтной структуры. Женские костюмы в репертуаре ансамбля, как правило, сохраняют удлинённый силуэт, подчёркивающий вертикаль фигуры.

Длина платья достигает щиколотки, что создаёт ощущение стройности и изящества. При этом ткани используются более лёгкие, чем в традиционном варианте, что позволяет подолу активно включаться в движение. Во время вращений юбка раскрывается, формируя динамическую форму, усиливающую визуальное восприятие танца. (Приложение, рис. 7-8).

В мужских костюмах сохраняется характерная структурированность формы. Камзолы, пояса и декоративные элементы подчёркивают линию корпуса, формируя образ силы и устойчивости. Однако и здесь конструкция подвергается сценической адаптации: ткани становятся более гибкими, швы – усиленными, чтобы выдерживать интенсивные движения и прыжки.

Таким образом, костюм не ограничивает артиста, а, напротив, способствует раскрытию его технических возможностей.

Особое внимание в ансамбле уделяется цветовой системе костюмов. Цвет в сценической практике выполняет не только эстетическую, но и композиционную функцию. Он помогает выделить солистов, создать контрастные группы в массовых сценах и задать эмоциональный тон номера. Пастельные оттенки чаще используются в лирических постановках, насыщенные и контрастные – в героических и праздничных композициях. При этом цвет всегда соотносится с национальной традицией и символикой.

Орнамент в костюмах ансамбля играет важную роль в формировании сценического образа. В традиционном костюме орнамент имел символическое значение и выполнял защитную функцию. В сценическом варианте он сохраняет свою национальную основу, однако его масштаб и расположение изменяются. Орнамент становится более крупным и контрастным, чтобы быть различимым с расстояния. Его линии часто повторяют направление движения, усиливая пластическую выразительность танца (Приложение, рис. 9).

Головные уборы в ансамбле также интерпретируются с учётом сценических требований. Они сохраняют традиционную форму, но изготавливаются из облегчённых материалов. Это позволяет избежать излишней нагрузки на исполнителя и обеспечивает безопасность при активных движениях. Визуально головной убор завершает образ, формируя его композиционную целостность.

В репертуаре ансамбля можно выделить несколько типов сценической интерпретации костюма. В лирических номерах костюм подчёркивает мягкость и плавность движений. Свободный крой, многослойность и лёгкость тканей создают ощущение воздушности. В героических постановках костюм становится более строгим и структурированным, усиливая динамику и ритмичность движений. В массовых сценах костюм выполняет объединяющую функцию, создавая единое визуальное поле.

Ансамбль активно использует принцип стилизации. Стилизация позволяет сохранить национальные черты костюма, одновременно делая его

более выразительным и сценически эффектным. При этом происходит художественное обобщение формы: детали упрощаются, линии становятся более чёткими, декоративные элементы – более контрастными. Такой подход обеспечивает баланс между исторической основой и требованиями современного сценического искусства.

Значение костюма в репертуаре ансамбля выходит за рамки эстетики. Он выполняет коммуникативную функцию, являясь средством передачи культурной информации. Через костюм зритель знакомится с традициями казахского народа, его эстетическими идеалами и художественными представлениями. В этом смысле ансамбль выполняет важную просветительскую миссию.

Сценическая интерпретация костюма также связана с развитием технологий. Современные материалы позволяют создавать лёгкие, износостойкие и яркие костюмы, способные выдерживать интенсивную гастрольную деятельность. При этом сохраняется визуальная близость к традиционным образцам.

Такое сочетание инноваций и традиции является характерной чертой ансамбля. Важным аспектом является взаимодействие костюма и сценического освещения. Цвет и фактура ткани подбираются таким образом, чтобы сохранять выразительность при различных световых решениях. Это особенно важно для крупных концертных площадок, где свет играет значительную роль в формировании визуального образа.

Костюм в ансамбле «Салтанат» является частью общей художественной концепции номера. Он создаётся в тесном сотрудничестве хореографа и художника по костюмам. Такое взаимодействие обеспечивает органичность сценического образа и его соответствие пластическому замыслу постановки.

Особое место занимает ансамблевая унификация костюмов. В массовых номерах используется единая цветовая гамма и схожая конструкция, что создаёт ощущение гармонии и целостности коллектива.

При этом возможны небольшие вариации, позволяющие выделить центральные фигуры композиции.

Таким образом, сценическая интерпретация казахского национального костюма в Государственном ансамбле танца «Салтанат» основывается на сочетании традиции и современности. Костюм сохраняет национальные признаки, но адаптируется к условиям сцены. Он выполняет художественную, композиционную, коммуникативную и практическую функции. Благодаря этому костюм становится важнейшим элементом репертуара ансамбля и способствует формированию яркого, выразительного и национально узнаваемого сценического образа.

Для более глубокого понимания особенностей сценической интерпретации казахского национального костюма в ансамбле «Салтанат» целесообразно рассмотреть несколько характерных постановок, представляющих разные жанровые направления репертуара.

1. Лирический женский танец (образ молодой девушки).

В лирических номерах ансамбля костюм строится на принципе мягкости и пластичности. Основу составляет длинное платье свободного силуэта с расширяющимся подолом. Цветовая гамма чаще всего выдержана в светлых и нежных оттенках – розовом, персиковом, молочном или голубом. Особенностью сценической интерпретации является облегчение конструкции. Если традиционный костюм мог быть выполнен из плотных тканей, то сценическая версия создаётся из более лёгких материалов, позволяющих ткани активно включаться в движение. Подол платья при вращении раскрывается, создавая эффект «цветка» или волны, что усиливает выразительность пластики. Орнамент в таких костюмах располагается по линии груди и по нижнему краю юбки. Он не перегружает образ, а подчёркивает плавность линий. Головной убор – облегчённый, без массивных элементов. Всё это формирует образ женственности, лиричности и национальной утончённости.

2. Героический мужской танец

В мужских героических постановках сценический костюм приобретает иную структуру. Здесь доминируют чёткие линии, подчеркнутая талия, контрастные цветовые сочетания. Камзол или жилет фиксирует верхнюю часть корпуса, создавая ощущение силы и собранности. В отличие от женских костюмов, здесь используется более плотная ткань, однако она остаётся достаточно гибкой для выполнения прыжков и быстрых движений. Пояс выполняет не только декоративную, но и композиционную функцию, визуальную акцентируя центр корпуса.

Орнамент располагается вдоль линий движения – на груди, по краю жилета, по бокам брюк. Такое размещение усиливает динамику и подчеркивает амплитуду движений.

3. Массовый праздничный танец

В массовых номерах, посвящённых национальным праздникам, костюм выполняет объединяющую функцию. Все участники ансамбля одеты в костюмы единой цветовой гаммы, что создаёт ощущение целостности композиции. Орнамент в этих постановках укрупняется, становится более контрастным, чтобы быть видимым с большого расстояния. В отличие от сольных номеров, здесь декоративность усиливается, так как важен общий визуальный эффект. Особенностью является стандартизация конструкции костюмов: они разрабатываются так, чтобы быть удобными для большого количества исполнителей, легко обслуживаться и ремонтироваться.

4. Дуэт (мужской и женский образ).

В дуэтных номерах костюмы выстраиваются по принципу взаимодополнения. Цвета и орнаменты перекликаются между партнёрами, создавая визуальную гармонию. Женский костюм остаётся более мягким по силуэту, мужской – более структурированным. Однако их цветовая палитра и декоративные мотивы объединяют пару в единый художественный образ. Особенностью сценической интерпретации здесь является необходимость учитывать партнёрские поддержки. Поэтому костюмы разрабатываются с

учётом технических нагрузок: укрепляются швы, облегчаются элементы, которые могут мешать движению (Приложение, рис. 10).

Анализируя костюмы в разных жанрах репертуара ансамбля, можно выделить как сходства, так и различия, которые представлены в таблице 3.

Сходства:

- сохранение национального силуэта,
- использование традиционных орнаментальных мотивов,
- адаптация тканей под сценические условия,
- соблюдение цветовой символики,
- облегчённая конструкция по сравнению с бытовым вариантом

Различия:

- степень декоративности,
- плотность и структура ткани,
- характер цветовой палитры,
- размещение орнамента,
- конструктивные решения (усиление швов, фиксация элементов)

Таблица 3 – Таблица сравнительного анализа костюмов

Критерий	Лирический женский танец	Героический мужской танец	Массовый праздничный танец	Дуэт
Силуэт	Свободный, плавный	Структурированный, чёткий	Унифицированный	Контрастный, взаимодополняющий
Ткань	Лёгкая, струящаяся	Более плотная	Смесовая, практичная	Комбинированная
Орнамент	Умеренный, плавный	Графичный, акцентный	Укрупнённый, контрастный	Перекликающийся
Цвет	Пастельные оттенки	Насыщенные, контрастные	Единая гамма	Гармонично сочетающиеся
Основная функция	Подчёркивание пластики	Усиление динамики	Создание визуального единства	Поддержка партнёрского взаимодействия
Технология	Облегчённая конструкция	Усиленные швы	Стандартизация	Усиление мест поддержки

Таким образом, анализ конкретных номеров репертуара Государственного ансамбля танца «Салтанат» показывает, что сценическая

интерпретация казахского национального костюма строится на гибком сочетании традиционных признаков и современных художественных решений. В зависимости от жанра и характера номера костюм изменяет степень декоративности, структуру ткани, цветовую насыщенность и конструктивные особенности, сохраняя при этом национальную основу.

Работа с костюмом в конкретном репертуаре показывает не общую «теорию», а реальные инженерные, эстетические и художественные решения. У «Салтанат» репертуарный фонд включает как камерные лирические номера, так и масштабные массовые картины; он постоянно обновляется – в фонде более сотни постановок, и ансамбль систематически представляет новые сценические решения. Эти особенности дают пространство для варьирования костюмных приёмов – от историко-реконструктивных до технологически современных.

Анализ особенностей сценической интерпретации казахского национального костюма в современной хореографической практике показал, что сценический костюм представляет собой не точное воспроизведение этнографического образца, а художественно переработанный вариант, адаптированный к требованиям сцены, пластике движения и зрительскому восприятию. Отмечается, что при сохранении основных национальных признаков – силуэта, цветовой символики, орнаментальных мотивов – костюм подвергается стилизации: изменяются пропорции, упрощается декор, используются более лёгкие материалы. Это позволяет подчеркнуть особенности казахского танца – плавность, выразительность рук и корпуса, а также динамику вращений.

Рассмотрим сценическую интерпретацию костюма на примере нескольких хореографических композиций:

1. «Томирис».

В репертуаре «Салтанат» «Томирис – крупная сценическая разработка, обозначенная как спектакль» – эпическая, хореографически насыщенная работа (сценарно-пластическая реконструкция исторического образа).

Костюмное решение (основные идеи)

– Концепт: историко-символическая реконструкция, усиленная современными графическими средствами.

– Силуэт: для женских образов – удлинённые плащи/платья с подчеркнутой вертикалью; для мужских – строгие камзолы с визуально расширенными плечами.

– Материалы: в сценическом варианте – облегчённые полотна с матовой фактурой (смесовые ткани, сатин с подкладкой), иногда полупрозрачные накидки для многослойных эффектов.

– Декор: орнамент выдержан как «знаковый» — крупные эмблематические мотивы на груди и подоле (аппликация/трафаретная печать вместо тонкой ручной вышивки), декоративные металлические акценты заменены лёгкими имитациями.

Технические решения:

– Укреплённый плечевой пояс у мужских камзолов для безопасного выполнения подъёмов и бросков.

– Съёмные накидки и панцирные панели, фиксируемые кнопками/крючками для быстрого перехода от «церемонии» к «боевой» сцене.

– Орнамент выполнен в высокой контрастности для читаемости на теле большого состава.

Взаимодействие с пластикой:

Костюм в «Томирис» не только «показывает» эпоху – он создаёт тактильную среду: развевающиеся плащи формируют вторую «пластическую линию», с которой хореограф считает ритм; широкие пояса и вставки на бедрах задают осевые точки опоры при силовых па.

Эффекты и риски:

Преимущество – высокая зрелищность, связанная с монументальностью силуэта. Риск – перегрузка верха тяжёлыми элементами; ансамбль решает это за счёт легких материалов и модульности. (Источник: репертуарный каталог и афиши концертов).

2. «Шашу» – массовая праздничная картина (фольклорно-церемониальная композиция)

«Шашу» – массовый номер из репертуара «Салтанат», который часто включается в праздничные программы; это типичный ансамблевый шедевр, где важна однородность костюмов и цветовая организация сцены.

- Костюм: конструкция и функция
- Силуэт: унифицированные женские комплекты с лёгким расширением подола, у мужчин – стандартизованные камзолы и шаровары.
- Материалы: смесовые ткани повышенной износостойкости (при гастролях важна долговечность).
- Орнамент: крупный, упрощённый, часто – контрастный кант по подолу и рукавам; ручная вышивка в массовых вариантах заменяется машинной аппликацией.
- Акценты: яркие пояса, цветные ленты, съёмные элементы (ленты, фартуки), которые используются для сценической «мозаики» цвета.

Пластика и визуальный эффект костюма.

В «Шашу» костюмы создают «колонны цвета»: хореография работает с цветовым пластом – шаги, волны рук и подбросы юбок дают синхронные цветовые вспышки. Это даёт мощный визуальный ритм – костюм здесь напрямую организует ансамблевую архитектуру.

3. «Ел салтанаты» / «Аса таяк» / «Сылқыма».

В афишах ансамбля часто встречаются названия «Ел салтанаты», «Аса таяк», «Сылқыма» – это краткие концертные номера, которые разнятся стилистически, но объединены задачей яркой образности и запоминающейся костюмной подачи.

Костюмная политика в миниатюрах.

- Задача: мгновенная идентификация образа (здесь важна «эффектность в два шага»).
- Решение: использование «визитных карт» – заметные элементы (накидка, широкая лента, характерная шапка), остальное – лаконично.

– **Материал:** сочетание матового и слегка блестящего полотна для хорошей реактивности на свет.

– **Орнамент:** часто – акцентные полосы и контрастные вставки; в сольных миниатюрах орнамент маркер ритмичных и пластических акцентов.

Такие номера ориентированы на массовое восприятие: костюм тут – «ярлык», понятный без долгого погружения. Это важно при гастрольных концертах и официальных мероприятиях, где зрительская дистанция велика.

4. «Во имя Родины» – патриотическая/торжественная композиция.

Концерты, где исполняется связный номер «Во имя Родины», требуют сценической торжественности и чёткого национального кода. Такие номера часто сопровождают государственные события.

– **Костюмы:** язык символов и официальности.

– **Символика:** акценты флага, государственная цветовая палитра, формотворческие решения, подчёркивающие серьёзность номера.

– **Фактура:** более плотная, благородная фактура полотна; декоративные элементы выдержаны в «парадной» манере, но выполнены из безопасных облегчённых материалов.

– **Композиция:** стандартизация элементов позволяет организовать картинку для телевизионной съёмки и официальных репортов.

– **Костюмы** – баланс аутентичности и сценичности. Художники по костюмам стремятся максимально точно представить «типичное» решение, используют облегчённые материалы и модульность; орнамент адаптирован по графике, но сохраняется регистратор культурной принадлежности.

5. Этно-интерпретации зарубежных / социальных танцев (включая «Таджикский танец», «Бухарский танец» и др.)

В репертуаре ансамбля присутствуют номера, стилизующие танцы соседних народов (Таджикистан, Бухара и др.). Эти постановки требуют другой логики костюма: уважение к другой этнографии и одновременная интеграция в общий ансамблевый язык. Костюмы проходят жёсткий контроль соответствия (юридическая и эстетическая проверка) перед

официальными презентациями; дополнительные крепления и запасные элементы – обязательны. Сравнительная характеристика сценических костюмов в номерах ансамбля танца «Салтанат» представлена в Таблице 4.

Таблица 4 – Сравнительная характеристика сценических костюмов в номерах ансамбля танца «Салтанат»

Название хореографического произведения	Главная сценическая задача	Ключевая характеристика	Технологические приёмы	Взаимодействие пластикой
«Томирис» (эпос)	Эпическая реконструкция с современной графикой	Монументальный силуэт, модульные накидки	Съёмные панели, лёгкие имитации металла	Плащи как «второе тело», пояса – точки опоры
«Шашу» (праздник)	Массовая картинка, цветовой ритм	Унифицированный силуэт, крупный орнамент	Стандартизация, запасные комплекты	Цвет организует групповой ритм
«Ел салтанаты»/миниматюры	Мгновенная идентификация образа	Визитные элементы (ленты/шляпы)	Контрастная печать, лёгкая фактура	Акцент на отдельном жесте/кадре
«Во имя Родины» (патриотика)	Торжественность, официальность	Парадная фактура, символичность	Усиленные швы, контроль соответствия	Стилизует торжественные позиции
Этно-номера (Бухара и др.)	Этнографическая интонация	Сохранение типики, стилизация	Разгрузка тяжёлых деталей, аппликация	Передаёт региональную пластическую манеру

Проведенный анализ позволил выявить ключевую задачу сценической интерпретации национального казахского костюма – не «копировать» предметы народного быта, а обеспечить уважительную сценическую трансляцию, понятную широкой аудитории.

Выводы по второй главе.

В ходе анализа сценических постановок Государственного ансамбля танца Республики Казахстан «Салтанат» установлено, что костюм выполняет ряд важных художественных задач.

Костюм способствует формированию национально узнаваемого сценического образа, усиливает выразительность танцевальной пластики, помогает организовать сценическое пространство и поддерживает композиционную структуру хореографического номера.

Кроме того, костюм выступает средством передачи культурных традиций и исторических образов, обеспечивая визуальную связь между зрителем и национальным художественным наследием.

Исследование показало, что казахский сценический костюм выполняет несколько взаимосвязанных функций:

- художественно-образную,
- выразительную,
- композиционную,
- коммуникативную,
- практическую.

Художественно-образная функция заключается в создании характерного сценического образа персонажа.

Выразительная функция проявляется в усилении пластики движения и динамики танца.

Композиционная функция помогает организовать визуальное единство ансамбля на сцене.

Коммуникативная функция связана с передачей национальных культурных символов и традиций зрителю.

Практическая функция проявляется в обеспечении удобства и безопасности исполнения хореографических движений.

Проведённый анализ показал, что сценический казахский костюм в репертуаре ансамбля «Салтанат» представляет собой художественно переработанный вариант традиционной одежды. Он значительно легче бытового костюма, поскольку для сценических постановок используются более лёгкие и пластичные ткани, обеспечивающие свободу и широту движений танцоров.

Орнамент сохраняет национальную символику, однако часто увеличивается и упрощается для лучшей визуальной читаемости со сцены.

Головные уборы также сохраняют традиционные формы, но изготавливаются из облегчённых материалов, что позволяет сохранить аутентичность образа и одновременно адаптировать его к условиям сценического исполнения.

Таким образом, сценический костюм в современной хореографии выступает активным компонентом художественного образа, обеспечивая выразительность постановки и актуализацию национальных традиций в условиях современного сценического искусства.

Костюм в ансамбле выполняет не только эстетическую функцию, но и активно участвует в создании образа, формировании сценического пространства и передаче культурного смысла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теоретическая часть работы позволила уточнить содержание понятия «сценический костюм» и выделить его базовые функции:

- 1) формирование сценического образа,
- 2) усиление пластичного и выразительного эффекта,
- 3) коммуникативная передача символики,
- 4) воспитательная роль в обучении хореографов.

Было показано, что костюм – не декоративный атрибут, а инструмент художественной коммуникации, тесно связанный с хореографической структурой номера и техническими особенностями исполнения.

Историко-культурный анализ выявил основные этапы становления казахского костюма: от практических форм к эстетическим сценическим решениям. Особенно важно то, что переход к сценической стилизации не означает утраты национальной сути – элементы орнамента, силуэт и композиционные акценты сохраняют семантическую связь с традицией, но перерабатываются в формат, удобный для восприятия на сцене и совместимый с современными технологическими требованиями.

Экспериментальная часть исследования, опирающаяся на материал репертуара «Салтанат» и анализ сценического костюма, позволила получить конкретные результаты.

Изучение спектаклей и концертных номеров показало, что практическая реализация сценической интерпретации включает следующие ключевые приёмы: модульность конструкций, упрощение и укрупнение орнамента, применение лёгких материалов и усиление конструктивных узлов для обеспечения безопасности исполнения.

Предметная аналитика подтвердила теоретические выводы и дала конкретные примеры технологических решений (фиксация подолов, внутренние петли, эластичные вставки), востребованных при подготовке номеров различной жанровой направленности.

Сравнительный анализ репертуарных типов (лирические миниатюры, массовые праздничные картины, эпические постановки, этно-репрезентации) подтвердил, что костюм изменяет свою функцию и образную нагрузку в зависимости от жанра: от интимного «продолжения» пластики в камерных номерах до массового средства цветовой и композиционной организации сцены в больших постановках. Такой феноменальный диапазон свидетельствует о высокой адаптивности костюмного решения и необходимости индивидуального проектирования под каждую художественную задачу.

Практическая значимость полученных результатов выражается в ряде рекомендаций для сценических художников и педагогов: внедрять модульную конструкцию костюмов в репертуарной работе, формировать «цветовые паспорта» для массовых номеров, систематизировать библиотеку орнаментальных модулей, проводить тест-прогоны костюмов в условиях сценического освещения и фиксировать технологические карты на каждый комплект. Эти рекомендации помогают сочетать художественную выразительность и эксплуатационную надёжность костюма.

В педагогическом аспекте исследование подтвердило целесообразность включения анализа костюма в учебные программы для будущих педагогов-хореографов.

Практическая работа с костюмом развивает у студентов комплексное видение постановки, учит соотносить пластический замысел и визуальное решение, а также воспитывает уважение к культурному наследию через его сценическую трансформацию.

Перспективы дальнейших исследований включают расширение всестороннего анализа (включение других профессиональных коллективов и региональных школ), экспериментальную работу по внедрению новых текстильных технологий и оценку их влияния на пластическую выразительность, а также разработку методических материалов по проектированию сценических костюмов для образовательных программ.

Таким образом, сценический костюм, исследованный в работе, проявил себя как динамическая система, способная синтезировать историко-этнографическую память и современные художественно-технологические решения.

Костюм остаётся одним из ключевых средств создания сценического образа, который одновременно сохраняет культурную идентичность и отвечает требованиям современного театра танца.

Полученные выводы и практические рекомендации могут быть использованы при подготовке постановок, разработке учебных курсов и проектировании новых сценических костюмов в народно-сценической хореографии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Абрамова А.И. Сценический костюм в системе хореографического искусства: учеб. Пособие / А.И. Абрамова. – Москва: ГИТИС, 2016. – 184 с.
2. Алиева З. К. Стилизация национального костюма в сценическом искусстве / З.К. Алиева. – Алматы: Өнер, 2019. – 128 с.
3. Алтынбекова Н.Т. Конструкция сценического костюма: материалы и технологии / Н.Т. Алтынбекова. – Нур-Султан: Наука, 2020. – 140 с.
4. Асанова Г.С. Казахский национальный костюм: история и современность / Г.С. Асанова. – Алматы: Өнер, 2015. – 212 с.
5. Ахметова Л.Н. История костюма народов Центральной Азии / Л.Н. Ахметова. – Алматы: Дәуір, 2018. – 276 с.
6. Байжанов М.С. Цвет и композиция в сценическом костюме / М.С. Байжанов. – Санкт-Петербург: Театр и Книга, 2018. – 112 с.
7. Балашова Н.В. Костюм как средство художественной выразительности в сценическом искусстве // Вестник культуры и искусства / Н.В. Балашов. – 2018. – № 3. – С. 45-52.
8. Барышникова Т.А. Основы сценографии и костюма: учеб. Пособие / Т.А. Барышникова. – Москва: Академия, 2014. – 176 с.
9. Бекенова А.Н. Технологии адаптации традиционных костюмов для сцены / А.Н. Бекенова – Алматы: Білім, 2021. – 156 с.
10. Бекмухамбетова С.А. Национальный костюм в системе художественной культуры Казахстана // Искусствоведение / С.А. Бекмухамбетова. – 2021. – № 2. – С. 54-61.
11. Борисова М.В. Сценический костюм: художественная концепция и практика / М.В. Борисова. – Москва: Юрайт, 2020. – 214 с.
12. Васильева Е.А. Народно-сценический танец и его выразительные средства / Е.А. Васильева. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 198 с.

13. Власова Е.И. Костюмы и сценический образ: практикум / Е.И. Власова. – Москва: Культура и Искусство, 2017. – 160 с.
14. Габдуллина А.Т. Казахский народный танец: традиции и современность / А.Т. Габдуллина. – Алматы: Өнер, 2019. – 198 с.
15. Головина Т.О. Орнамент и стиль в национальных костюмах. – Казань: Центр культуры, 2019. – 132 с.
16. Громова Е.П. Костюм как элемент сценического образа // Театр. Живопись. Кино. Музыка / Е.П. Громова. – 2020. – № 4. – С. 73-80.
17. Давыдова Н.А. Народно-сценическая хореография: теория и практика / Н.А. Давыдова. – Санкт-Петербург: Лань, 2022. – 240 с.
18. Добржанова С.Р. Методика работы с костюмом на репетиции / С.Р. Добржанова. – Алматы: Өнер, 2022. – 104 с.
19. Джанибеков У.Ж. Казахское народное искусство. – Алматы: Санат, 2012. – 256 с.
20. Есимова Ж.К. Эстетика казахского национального костюма / Ж.К. Есимова – Алматы: Қазақ университеті, 2017. – 186 с.
21. Жолдасбекова К.Т. Хореографическое искусство Казахстана: традиции и развитие / К.Т. Жолдасбекова – Алматы: Қазақ университеті, 2019. – 230 с.
22. Жумабекова, Г.М. Орнамент в культуре казахского народа / Г.М. Жумабекова. – Алматы: Білім, 2018. – 165 с.
23. Захарова И.М. Сценический костюм: теория и практика: учеб. Пособие / И.М. Захарова. – Москва: ВЛАДОС, 2018. – 160 с.
24. Иванова Л.С. Сценография и костюм в хореографическом искусстве / Л.С. Иванова. – Москва: Академический проект, 2019. – 192 с.
25. Исакова Н.Б. Национальные традиции в современной хореографии Казахстана // Вестник культуры / Н.Б. Исакова. – 2022. – № 3. – С. 41-47.
26. Карабаева Д.С. Художественная символика казахского костюма / Д.С. Карабаева. – Алматы: Өнер, 2021. – 174 с.

27. Климова О.В. Выразительные средства народно-сценического танца / О.В. Климова – Москва: ВЛАДОС, 2016. – 158 с.
28. Клыкова Л.А. Основы народно-сценического танца: учебное пособие / Л.А. Клыкова. – Москва: Академия, 2016. – 192 с.
29. Кожаметова А.Р. Культурное наследие Казахстана в сценическом искусстве / А.Р. Кожаметова. – Алматы: Дәуір, 2020. – 223 с.
30. Кузнецова О.В. Костюм в народно-сценическом танце // Искусство и образование / О.В. Кузнецова. – 2020. – № 2. – С. 62-69.
31. Лебедева Т.Н. История театрального костюма / Т.Н. Лебедева – Москва: Искусство, 2015. – 304 с.
32. Лычкин В.А., Белов В.А., Сочинение комбинаций экзерсиса у станка по дисциплине «Народно-сценический танец»: учеб.-метод.пособие для студентов / В.А. Лычкин, В.А. Белов; Южно-Уральский гос. гуманитарно-педагогический университет. – Челябинск: Южно-Уральский научный центр РАО, 2023. – 79 с. – ISBN 978- 5- 907610-77-4.
33. Лычкин В.А. Народно-сценический танец и методика его преподавания / В.А. Лычкин. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 210 с.
34. Маслова Л.А. История костюма народов мира: учебник / Л.А. Маслова. – Москва: Юрайт, 2021. – 342 с.
35. Мусина С.Ж. Традиции и инновации в национальном сценическом костюме // Искусство и образование / С.Ж. Мусина. – 2023. – № 1. – С. 66-72.
36. Нигматуллина Р.Ф. Сценический костюм в народном танце / Р.Ф. Нигматуллина. – Казань: Центр инноваций, 2019. – 210 с.
37. Нурпеисова Б.А. Эстетика казахского народного танца / Б.А. Нурпеисова. – Алматы: Өнер, 2016. – 190 с.
38. Омарова К.А. Женский образ в казахском танце / К.А. Омарова. – Алматы: Өнер, 2018. – 172 с.
39. Петрова И.Ю. Хореографический образ и средства его создания / И.Ю. Петрова. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 196 с.

40. Рахимова Б.Т. Национальная идентичность в сценическом искусстве // Вестник искусствознания / Б.Т. Рахимова. – 2020. – № 5. – С. 102-108.
41. Романова Т.С. Художественный образ в хореографии / Т.С. Романова. – М.: ГИТИС, 2015. – 168 с.
42. Садыкова А.Ж. Национальный костюм как элемент культурной идентичности // Вестник искусствознания / А.Ж. Садыкова. – 2019. – № 4. – С. 88-94.
43. Смагулова А.Д. Казахская традиционная культура: визуальные формы / А.Д. Смагулова. – Алматы: Білім, 2017. – 244 с.
44. Соколова Е.В. Основы анализа сценического костюма / Е.В. Соколова. – Москва: Юрайт, 2022. – 168 с.
45. Тажибаева Н.М. История казахского декоративно-прикладного искусства / Н.М. Тажибаева. – Алматы: Онер, 2016. – 210 с.
46. Тихонова Л.Г. Костюм в системе сценических искусств // Театральное искусство / Л.Г. Тихонова. – 2021. – № 2. – С. 58-65.
47. Утегенова М.С. Национальные мотивы в современной хореографии / М.С. Утегенова. – Алматы: Қазақ университеті, 2022. – 189 с.
48. Фёдорова Н.П. Основы художественного анализа сценического костюма / Н.П. Фёдорова. – Москва: Искусство, 2017. – 154 с.
49. Фролова О.Н. Художественная стилизация в сценическом костюме / О.Н. Фролова. – Москва: Академия, 2020. – 176 с.
50. Чурашов, А.Г. Искусство хореографии как синергетический фактор развития эстетической культуры личности / А.Г. Чурашов. – Челябинск: Южно-Уральский научный центр РАО, 2023. – 142 с. – ISBN 978-5-907538-09-2. – EDN GPMPPN.
51. Чурашов А.Г., Клыкова Л.А., Юнусова Е.Б. Танец как социокультурное явление в парадигме гуманизации высшего образования// Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. – 2020. – № 4 (157). – С. 192-208.

52. Шарипова Г.С. Казахский народный танец и сценическая интерпретация традиций / Г.С. Шарипова. – Алматы: Білім, 2020. – 204 с.
53. Юнусова Е.Б. Интеграция различной хореографии как доминирующий фактор полихудожественного подхода в артпедагогике / Юнусова Е.Б, Чурашов А.Г; под. ред. проф. Никитиной// Профессиональное образование XXI века: коллективная монография. – Москва: Перо, 2016. – С. 187-206.
54. Юсупова Л.Р. Костюм в системе сценической культуры / Л.Р. Юсупова – Казань: Университет культуры, 2018. – 172 с.
55. Яковлева Н.В. Теория сценического костюма / Н.В. Яковлева. – Москва: Искусство, 2019. – 190 с.
56. Яковлева Т.П. Народно-сценический танец: методика постановки / Т.П. Яковлева. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 210 с.
57. Якубова С.М. Художественная культура народов Центральной Азии / С.М. Якубова. – Алматы: Өнер, 2017. – 240 с.
58. Яшина Е.А. Сценический костюм и пластика движения / Е.А. Яшина. – Москва: Академия, 2020. – 176 с.
59. Яценко В.Н. Театр и костюм: история и практика / В.Н. Яценко. – Москва: Искусство, 2016. – 210 с.
60. Яцкевич О.И. Костюм как выразительное средство театра / О.И. Яцкевич. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 188 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Сценическая интерпретация костюма в Государственном ансамбле танца
«Салтанат» от истоков до современности

Рис.1 – Казахские национальные костюмы (1899 год)

Рис. 2 – Здание, в котором базируется Государственный ансамбль «Салтанат»

Рис. 3 – Заурбек Райбаев, внес вклад в развитие Государственного ансамбля «Салтанат»

Рис. 4 – Кенжалиев Елубай Мухамбетович – директор Государственного ансамбля «Салтанат»

Рис. 5 – Костюмы Государственного ансамбля РК «Салтанат»

Рис. 6 – Казахский национальный сценический костюм

Рис. 7 – Фото женского казахского костюма в сценическом варианте)

Рис. 8 – Костюмы, головные уборы, пояса, украшения, жилеты камзолы)

Рис. 9 – Орнаменты казахского костюма

Бараний рог

Пара рогов

Крестовина

Олений рошг

Птичье крыло

Рис. 10 – Из репертуара Государственного ансамбля танца РК «Салтанат»)

Героический мужской танец

Массовый праздничный танец

Дуэт (мужской и женский образ)