

РИГОЛЕТТО, РОДИВШИЙСЯ ЗАНОВО

СЕРГЕЙ ПУГАЧЁВ

25 июля 2024 в Новосибирском театре оперы и балета состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Риголетто». В качестве художника по костюмам был приглашен Сергей Пугачев, российский художник-модельер, художник по костюмам Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова. Сергей – владелец Дома Моды «Sergey Pugachev Fashion House», с 25-летней историей. www.sergeypugachev.com

Является членом международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров», обладателем многочисленных премий и наград. Сергей Пугачёв создаёт костюмы не только для высокой подиумной моды, но и погружён в мир театральных постановок. В череде множества осуществлённых проектов: сценические костюмы для Государственного академического симфонического оркестра Санкт-Петербурга, костюмы для спектакля «Гранатовый браслет. Предвестие любви» (БДТ им. Г.А. Товстоногова), новые современные образы персонажей из знаменитых часов театра кукол им. С.В. Образцова, эскизы костюмов и декораций к спектаклям «Слуга двух господ» по пьесе Карло Гольдони (Ступинский драматический театр), «Алисы в стране чудес» (Государственный академический Центральный театр кукол им. С.В. Образцова), «Рвущаяся нить» и «Балаган» (московский Театр Мимики и Жеста).

В своих костюмах к спектаклю Сергей Пугачёв, опираясь на свое видение эпохи и на видение общей картины режиссером, остановился на варианте неоклассической стилизации Ренессанса: с одной стороны – оммаж эпохе, с другой – актуальные, созвучные современной эстетике визуальные образы, в том числе стилизованные элементы дворцовых кованых решеток – эту идею навеяли экстерьеры самого новосибирского театра при первом знакомстве с ним.

Когда Вячеслав Стародубцев предложил мне придумать костюмы для новой оперной постановки «Риголетто», я сразу ответил, что с огромным удовольствием стану частью команды создателей. Для меня это был интересный вызов – как рассказать широко известную историю, имеющую колоссальный бэкграунд постановок, новым визуальным языком, чтобы заинтересовать современную публику, но сохранить уважение к классике. «Маэстро итальянской революции» Джузеппе Верди создавал свой шедевр в 1850–1851 годах, но события пьесы «Король забавляется» Гюго, которая легла в основу либретто, происходят в начале шестнадцатого века.

Было очевидным, что костюмы должны отражать эпоху позднего Ренессанса. Но буквальное копирование той эпохи художники проделывали уже много раз. Опираясь, прежде всего, на видение общей картины режиссёром и на значение самого термина (франц. renaissance, от лат. renasci – рождаться заново, возрождаться), я остановился на варианте стилизации и приступил к отрисовке эскизов костюмов в неоклассическом стиле. В помощь мне, как всегда, были текст либретто, богатая психологическими оттенками музыка Верди и мой многолетний опыт художника-модельера. Прилетев впервые в Новосибирск и подой-

► Сергей Пугачёв

дя к театру, я внезапно остановил взгляд на кованых воротах с изысканно-строгим узором. Я вспомнил свои прогулки по усадьбам и классическим дворцово-парковым комплексам в Европе, то эстетическое наслаждение, которое получал, смотря на благоухающий сад сквозь диковинные кованые вензеля. Мне захотелось перенести эти чувства и состояние в узоры на костюмах. Это и стало отправной точкой. Лейтмотивом линий в костюмах моего нового прочтения стали неоклассическая геометрия, стиль, роскошь образов эпохи Возрождения, симбиоз архитектурного края, переплетения линий, остроты асимметрии и игра контрастов, сочная цветовая гамма, богатая ручная расшивка.

Действие оперы строится на резких драматических контрастах. И Верди в своей музыке воплощает эти контрастные характеры персонажей замечательно, очень выпукло. Эту музыкальную драматургию хотелось отразить и в костюмах. Каждый наряд стилистически связан с яркими психологическими чертами героев, у каждого из которых своя история, характер, своя тайна жизни. Современное трактование образа выразилось в использовании линий высокой моды. Костюмы созданы из благородных материалов: бархат, жаккард, парча, шелковый креп, тафта, вуаль, шелк. Для богатой, но деликатной ручной расшивки костюмов использовались муранское стекло, стразы, цветные ювелирные камни, жемчуг, кручёный декоративный шнур.

ОПИСАНИЕ КОСТЮМОВ ПЕРСОНАЖЕЙ

ГЕРЦОГ МАНТУАНСКИЙ

Воплощение короля Франциска I из пьесы Гюго. Вне всяких сомнений, человек богатый, властный, влиятельный и величавый. Перед зрителем он появляется в роскошном домашнем халате с необычными рукавами и высокой шляпой, похожей на корону. Костюм шит из бархата насыщенного синего цвета с богатым резным декором, подбитым золотой парчой. Авторский головной убор подчёркивает высокое происхождение героя. В сценах со шпиками костюм чёрный и более сдержанный. В нём на рельефных ребрах камзола с декором из парчи благородного золотого цвета используются графические чёрные текстуры: матовая и полуглянцевая.

РИГОЛЕТТО

Образ неоднозначный, противоречивый, похожий на всех других шутов в классических произведениях, немного мистический. Идея костюма пришла сразу. День и ночь, где тёмная сторона – это злая язвительность придворного шута и ярость мстителя, а светлая – нежность к своей любимой дочери. Здесь как раз и стали символическими чёткие линии кованых парковых решёток, которые как будто сковывают по рукам и ногам героя, вынужденного исполнять подвластную и в какой-то мере унижительную роль шута при дворе беспринципного герцога Мантуи. Он заложник своего положения, вынужденный скрывать свои истинные эмоции и чувства. Готический стиль костюма подчёркивает высокая корона с острыми пиками, загнутыми, с одной стороны, символизирующая шутовской колпак.

ДЖИЛЬДА

Юная и нежная девушка душевной чистоты и беззаветной преданности. Её наряд должен кардинально отличаться от образов других персонажей. Романтику невинной юности я подчеркнул силуэтом и небесным цветом платья. Ткани были подобраны воздушные, лёгкие, чтобы при движении на сцене оставался некий флёр нимфы. Нежное кружево и парящая юбка, покрытая летящей вуалью, деликатное мерцание страз в декоре платья героини – это всё считается зрителем как песнь женственности и невинности!

Второй образ Джильды – девушка, которой пришлось повзрослеть, оставив позади мир сладостных мечтаний. Он, безусловно, не лишён романтизма, но уже другой. Этот переход я символично отобразил в цвете платья, ткань которого выкрашена с эффектом деградации от светло-серого в чёрный. Серый цвет в эпоху позднего Возрождения был провозглашён цветом изящества, элегантности, благородства. Декор наряда на плечевом поясе, на талии, внизу платья и головной убор сделаны графическими в технике переплетённых бархатных кантов.

ГРАФ ЧЕПРАНО

Дворянин, богатый и вальяжный человек. Я спроектировал в его костюме нестандартный крой с отсылкой к классической архитектуре эпохи Ренессанса, в которой часто встречаются арочные галереи и террасы. Цвет костюма я намеренно сделал глубокого изумрудного цвета в сочетании с благородным отливом золотистой парчи и знаковым декором на груди: бархатные шнуры в окружении рубеллитов и топазов вновь формируют фрагмент рисунка кованых ворот. Костюм графа дополняют высокая асимметричная шляпа и бархатная обувь ручной работы.

► Герцог Мантуанский – Константин Захаров,
Борса – Андрей Денисов

► Маруло – Алексей Шаповалов

► Графиня Чепрано – Ольга Колобова

► Джильда – Дарья Шувалова

► Герцог Мантуанский – Константин Захаров

► Риголетто – Павел Анциферов

► Джильда – Дарья Шувалова

► Герцог Мантуанский – Владимир Кучин

► Эскиз костюма Герцога Мантуанского, подписной. 2024. Бум., цвет. кар.

► Эскиз костюма Риголетто, подписной. 2024. Бум., цвет. кар.

► Эскиз костюма Джильды, подписной. 2024. Бум., цвет. кар.

► Эскиз костюма Графа Чепрано, подписной. 2024. Бум., цвет. кар.

► Эскиз костюма Графини Чепрано, подписной. 2024. Бум., цвет. кар.

► Эскиз костюма Графа Монтероне, подписной. 2024. Бум., цвет. кар.

► Эскиз костюма Марулло, подписной. 2024. Бум., цвет. кар.

► Эскиз костюма Маттео Борса, подписной. 2024. Бум., цвет. кар.

► Эскиз костюма Джованны, подписной. 2024. Бум., цвет. кар.

ГРАФИНЯ ЧЕПРАНО

Жена графа Черпано, одна из многочисленных страстей герцога, – особа, по моему мнению, весьма привлекательная. Героиня должна быть под стать своему мужу, а также выгодно выделяться на фоне других очаровательных женщин на роскошном балу в резиденции герцога, где по сюжету, она привлекает к себе его внимание. Вдохновением по линиям декора и цветовой гамме для создания её костюма для меня стали природный камень малахит и кованые вензеля дворцовых ворот, переплетение которых я, стилизовав, перенёс на пышную юбку, на лиф и рукава платья. А подложкой под ними стала ткань, выкрашенная эффектом деградации от глубокого изумруда через малахитовую зелень в бирюзовую и зелёную лазурь в сочетании с изумрудным бархатом. Прекрасным дополнением стал высокий головной убор и бархатные туфли ручной работы.

СПАРАФУЧИЛЕ

Наёмного убийцу Спарафучиле и нельзя представить иначе как персонажа зловещего. Мрачный, скрывающий свою суть под длинным широким плащом с объёмным капюшоном. Подбор цветовой гаммы в тканях соответствующий: глубокий чёрный бархат в сочетании с размытым фиолетово-синим цветом тафты с бледно-малиновым отливом.

МАДДАЛЕНА

Сестра профессионального убийцы Спарафучиле, как и её брат, явно скрывает свой внешний вид и пытается быть максимально незаметной для глаз окружающих. Я представил её в длинном объёмном плаще с каскадами драпировок из красно-сиреневой тафты с золотистым отблеском. Объёмный капюшон, подбитый чёрным бархатом, придаёт таинственности и мистики образу этой загадоч-

ной дамы. Малиновые бархатные перчатки символизируют кровь её семьи на её руках.

ГРАФ МОНТЕРОНЕ

Одевание графа должно олицетворять высокий статус, почтенный возраст персонажа и его достоинство, с которым он явился герцогу, проклиная последнего за поруганную честь своей дочери. Это достоинство оскорбленного отца я выразил в стремительных диагональных линиях костюма, которые говорят зрителю о том, что он готов к решительным поступкам. Выбор цветовой гаммы для насыщенного вишнёвого бархата и золотистой парчи усиливает это впечатление. Величественный высокий головной убор подчёркивает благородство образа.

МАРУЛО

Образ Маруло, приближённого герцога, я построил на контрасте ярко-красного цвета, символа власти и престижа, с цветом слоновой кости. Архитектурного кроя колет из крепкой ткани с вышивкой жемчугом и стразами, плечевые накладки в виде арочных пролетов и укороченный двухсторонний плащ – всё это сразу говорит о высоком социальном статусе. Яркость образа дополняют диковинный берет, сапоги ручной работы и нагрудный медальон с огромным рубином в оправе.

БОРСА

Костюм Борса, придворного, персонажа импозантного и вальяжного, построен исключительно на асимметричных линиях. Дизайнерский плащ-накидка с эффектом многослойности из бирюзового бархата с неординарным декором, выложенным золотистым кручёным шнуром, жемчужной вышивкой и камнями, колет из жаккардовой ткани с вы-

шивкой жемчугом и стразами, необычная стилизация головного убора только подчёркивают запоминающийся образ придворного.

ОФИЦЕР

Абсолют чёткости линий. Костюм чёрно-белый с небольшим добавлением золота. Я взял за основу абрис кованой решетки с явными параллельными вертикалям и ромбовидным узором.

► Эскиз костюма Офицера, подписной. 2024. Бум., цвет. кар.

ДЖОВАННА

Служанка Джильды. Костюм служанки в моём представлении, конечно же, не должен быть слишком вычурным, дабы не перебивать образы господ, но и выглядеть совсем бедно на вид ей тоже не к лицу. Идея платья в итоге не лишена дизайнерской мысли, потому как имеет нестандартное решение корсетного лифа, построенного на имитации глубокого выреза, подрезы на рукавах. Смягчает образ тончайшее кружево бледно-персикового цвета, которое придаёт образу женственности и романтичности. ■

Материал подготовлен
Александром Коломенцевым