

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный технический университет»

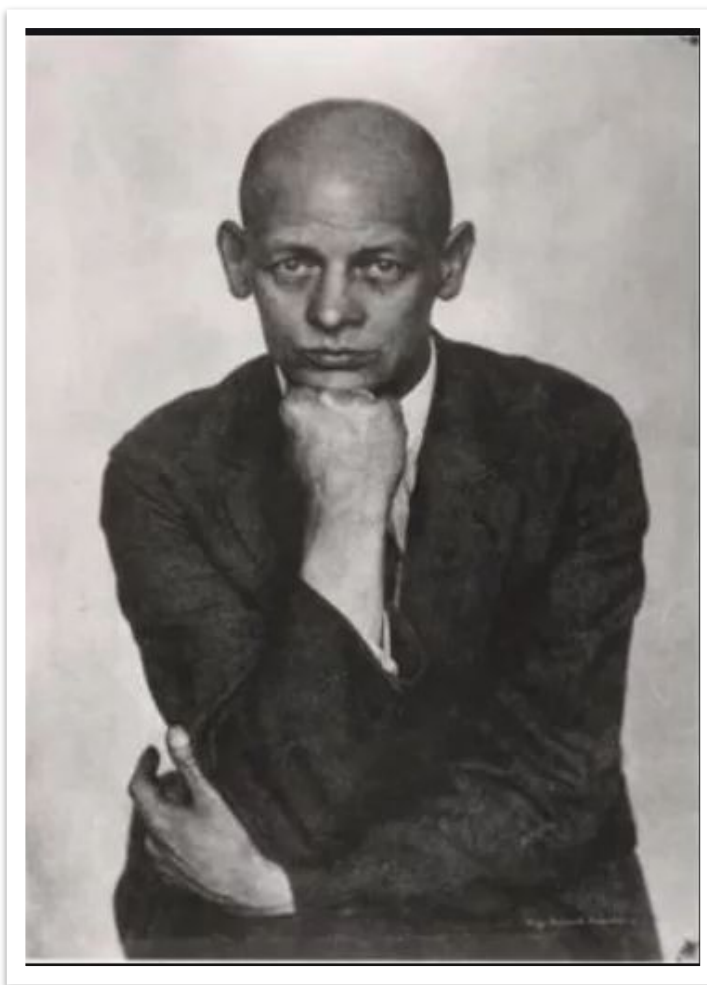
Кафедра «Дизайн»

Домашнее задание
по дисциплине «История искусств» на тему:
Оскар Шлеммер и театральная мастерка Баухауса.
«Триадический балет» (1923)»

Выполнил:
Студент гр. ЗД-181
Зими́на Ю.О.
Проверил:
кандидат искусствоведения
Пендикова И.Г.

План

- Краткие сведения
- «Триадический балет»
- Прочие постановки Шлеммера
- Влияние Шлеммера

Оскар Шлеммер ([нем. *Oskar Schlemmer*](#); [4 сентября 1888](#), [Штутгарт](#) — [4 апреля 1943](#), [Баден-Баден](#)) — [немецкий](#) художник, скульптор, хореограф и театральный оформитель.

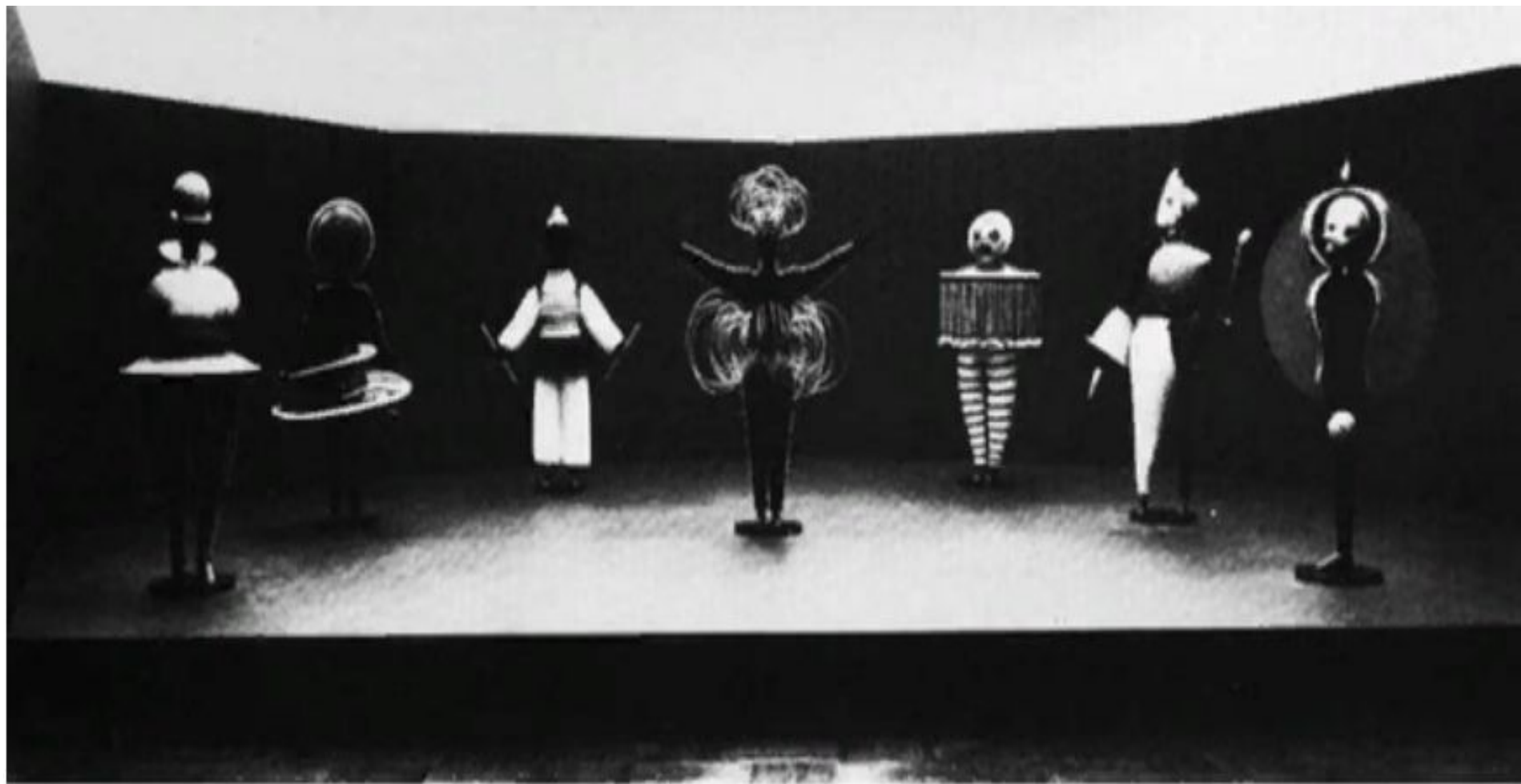
В 1923 году он был принят на работу мастером формы в театральную мастерскую Баухауса, после работы в мастерской скульптуры. Его самая известная работа - "Триадический балет" (Triadisches Ballett), в котором костюмированные актеры превращались в геометрические изображения человеческого тела в том, что он описывал как "партию формы и цвета"

В 1921 Шлеммер стал преподавателем в школе "Баухаус" в Веймаре, где руководил мастерскими настенной живописи и скульптуры. И в 1922 году «Триадический балет» Шлеммера оказался на большой сцене. Первую постановку принимали в Штутгарте. Даже если учитывать многогранности таланта, хореографом Шлеммер все же не был, но тут и не особо нужно было. Главным в его постановке стали костюмы, с которых вообще и началось придумывание всего действия. Сюжета как такового в «Триадическом балете» все равно не было, торжество формы и цвета — вот и весь нарратив.

Для 5 танцовщиков он создал 18 костюмов, которые представляли из себя красочные трехмерные объекты, очень отличающиеся от традиционной танцевальной одежды. Громоздкие, сложной формы, даже не столько костюмы, сколько целые конструкции — они не подчеркивали, как это обычно бывает в танце, а сковывали движения артистов, диктуя их поведение. Изготовлены они были из металла, набивной ткани, папье-маше и прочих не самых очевидных материалов. Так что в итоге герои скорее напоминали замысловатые елочные игрушки.

Афиша «триадический балет»

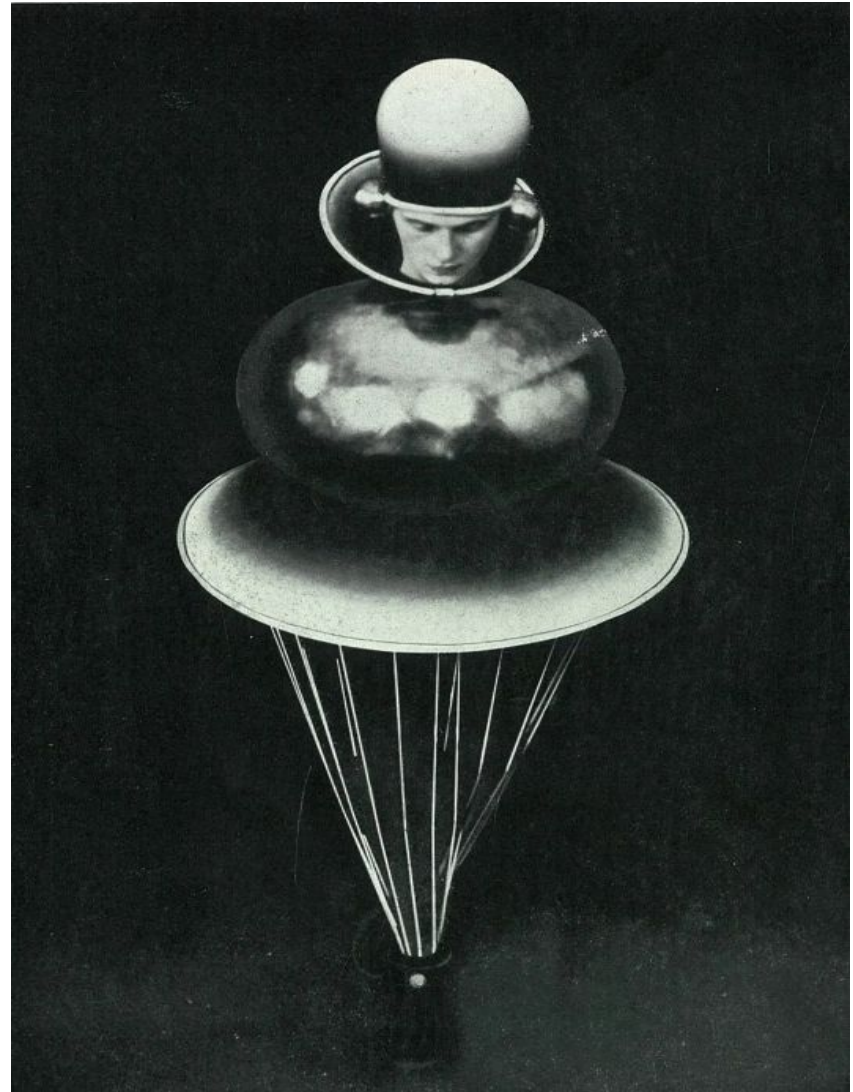

Костюмы — это самый главный элемент «Триадического балета». Все началось с костюмов, самое пристальное внимание уделялось костюмам. Шлеммер с легкостью менял музыку, под которую выступали артисты балета, но костюмы были неизменны.

Золотой шар, проволочная фигура, спиральная фигура, танцор-диск — все эти костюмы выполняли ту роль, которую до Шлеммера в театре выполнял сюжет. Они диктовали танцору его роль

Костюмы к «Триадическому балету», 1922

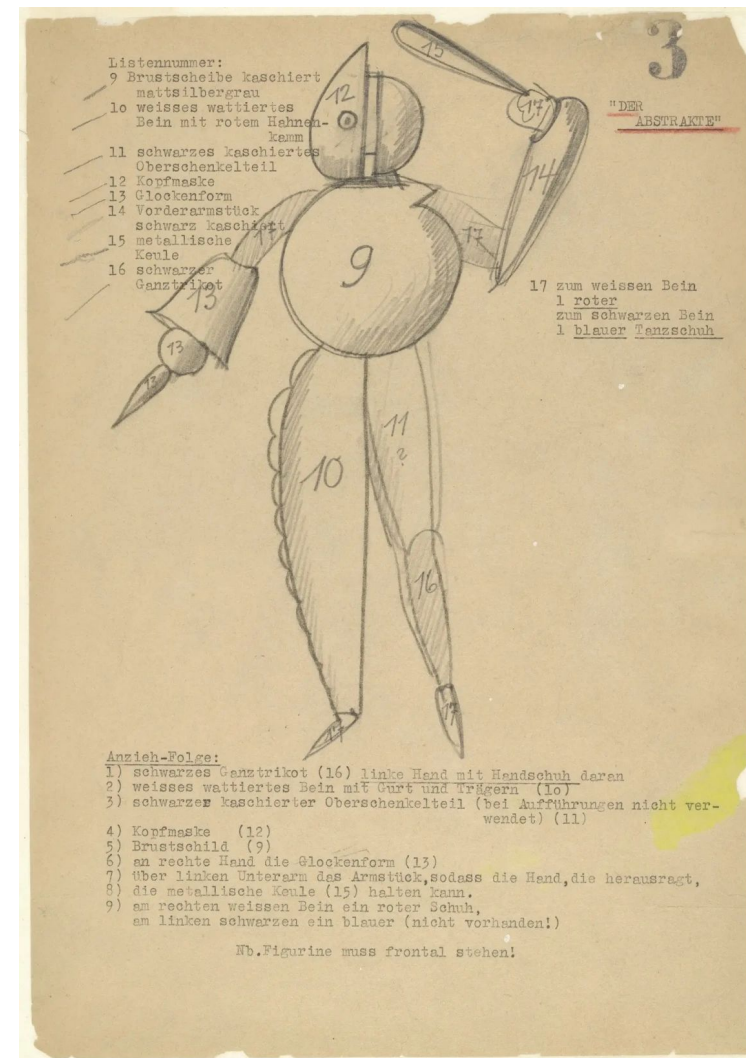
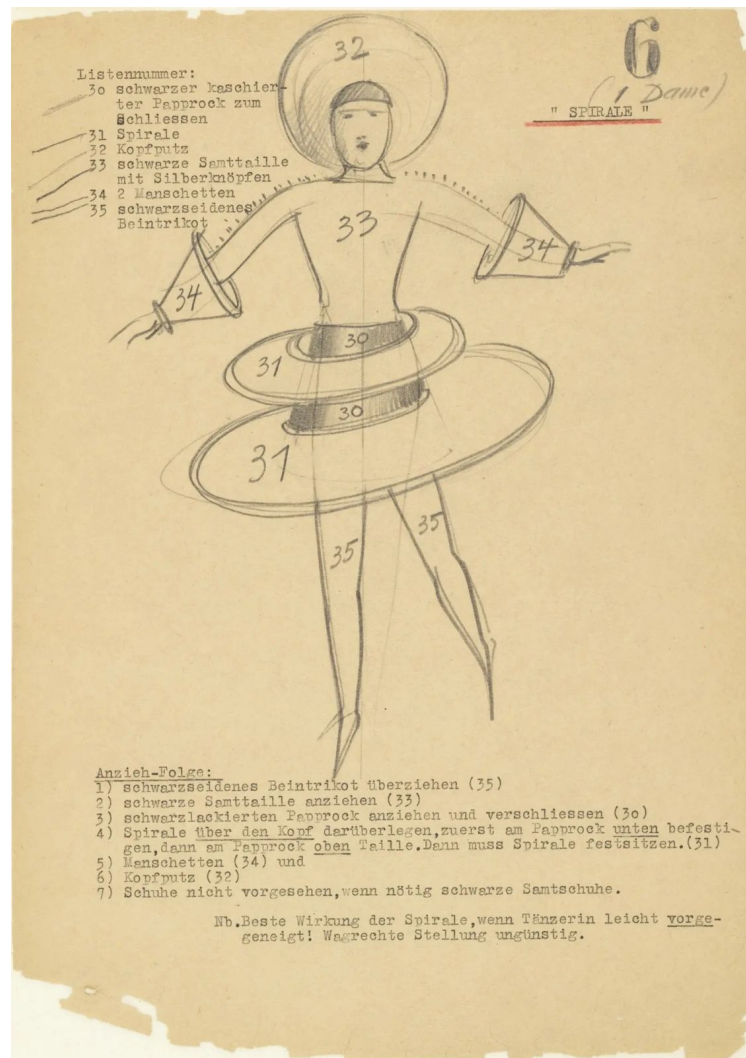
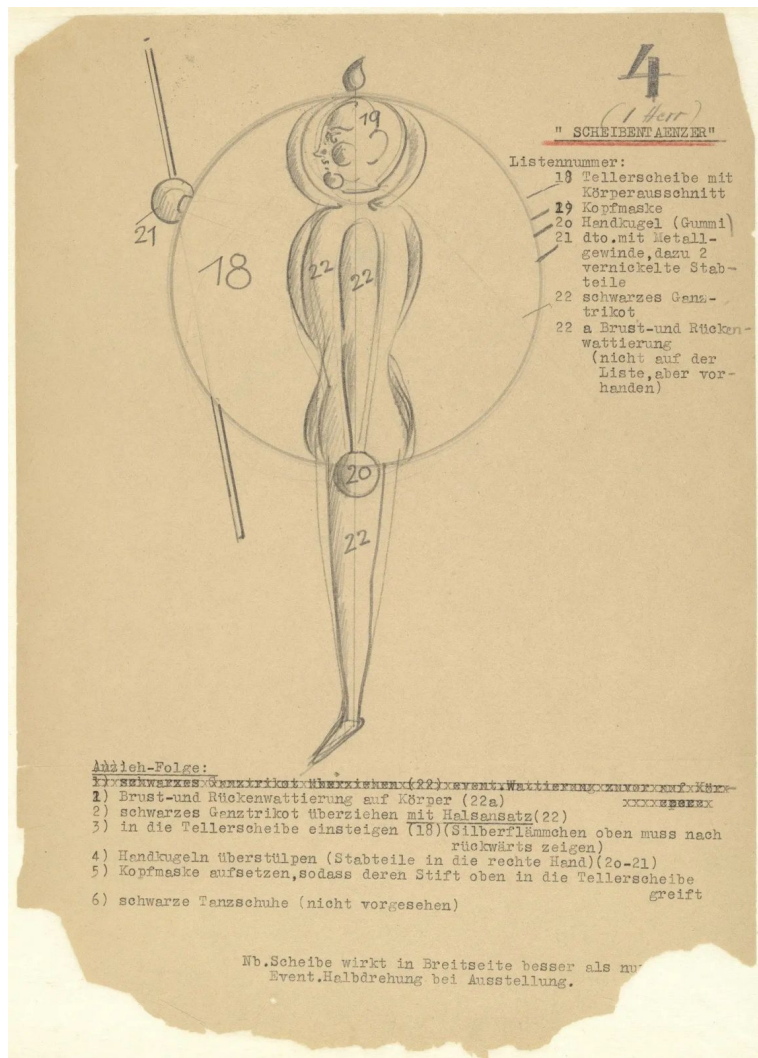

Первая версия «Триадического балета» строилась на 12 танцевальных номерах, в каждом из которых на сцене находились не больше трех актеров. В 1926 году Шлеммер сократил постановку до 8 сцен — и именно эту версию чаще всего реконструируют современные балетмейстеры. Именно эту версию взял за основу Герхард Бонер, когда в 1977 году по фотографиям и рисункам восстанавливал костюмы, созданные Шлеммером, и впервые со времен Баухауса взялся повторить его сценический опыт.

Современные исследователи обожают говорить о «Триадическом балете» Шлеммера — эта тема до сих пор кажется свежей, современной и до конца не исследованной. Об этом балете пишут профессора истории танца, искусствоведы, театральные критики, режиссеры, в нем ищут (и находят) математическое совершенство, колористическое, даже чисто живописное, исследование, философские и метафизические смыслы, футуристические прогнозы о восстании машин и людях-роботах, даже политическую и социальную сатиру. Об одном можно сказать точно: Шлеммер изобрел совершенно новый тип театра, в котором сюжет исключен из постановки и остается только одна задача для исследования — изучать взаимодействие человека и пространства.

Эскизы костюмов

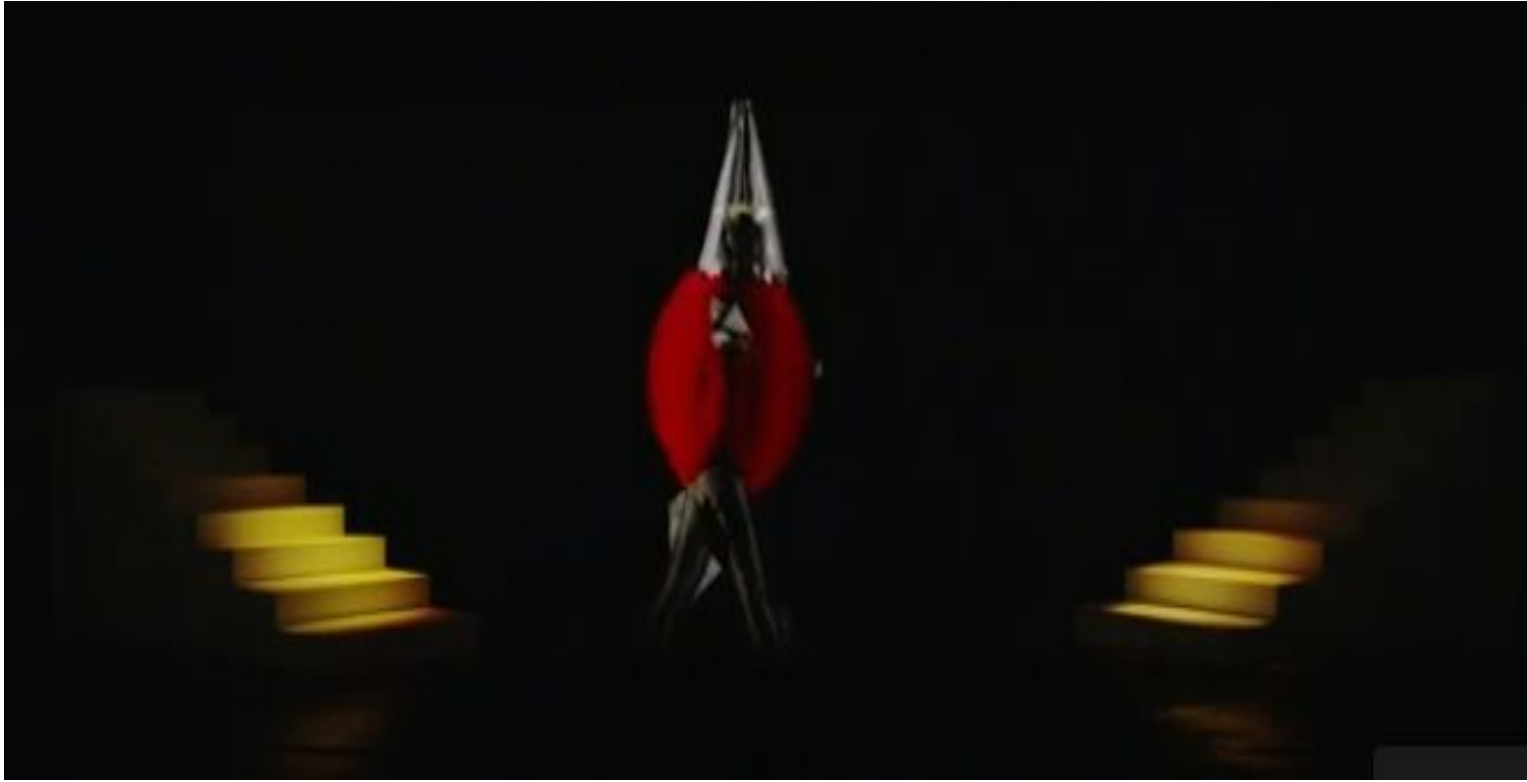

В режиссерском решении балетной постановки Шлеммера заложена триада (потому балет и триадический): три актера на сцене, три основные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник), три основных цвета (желтый, красный, синий), три измерения (высота, ширина, глубина). В знаменитой, второй, версии балета три части: Желтая группа, Розовая группа и Черная группа. Соответствующий фон сцены и цветовая гамма костюмов — в каждой.

Когда у Шлеммера спросили, почему балет называется триадическим, он ответил так: «Потому что три — это чрезвычайно важное, выдающееся число, в котором эгоизм и дуалистический контраст трансформируются, уступая место коллективному».

Механические человечки в первой «желтой» части выглядят как куклы-марионетки. Во второй «розовой», где разворачивается структура большого па-де-де, они классические танцовщики. В третьей «черной» части отсылают к персонажам и фигурам театра масок.

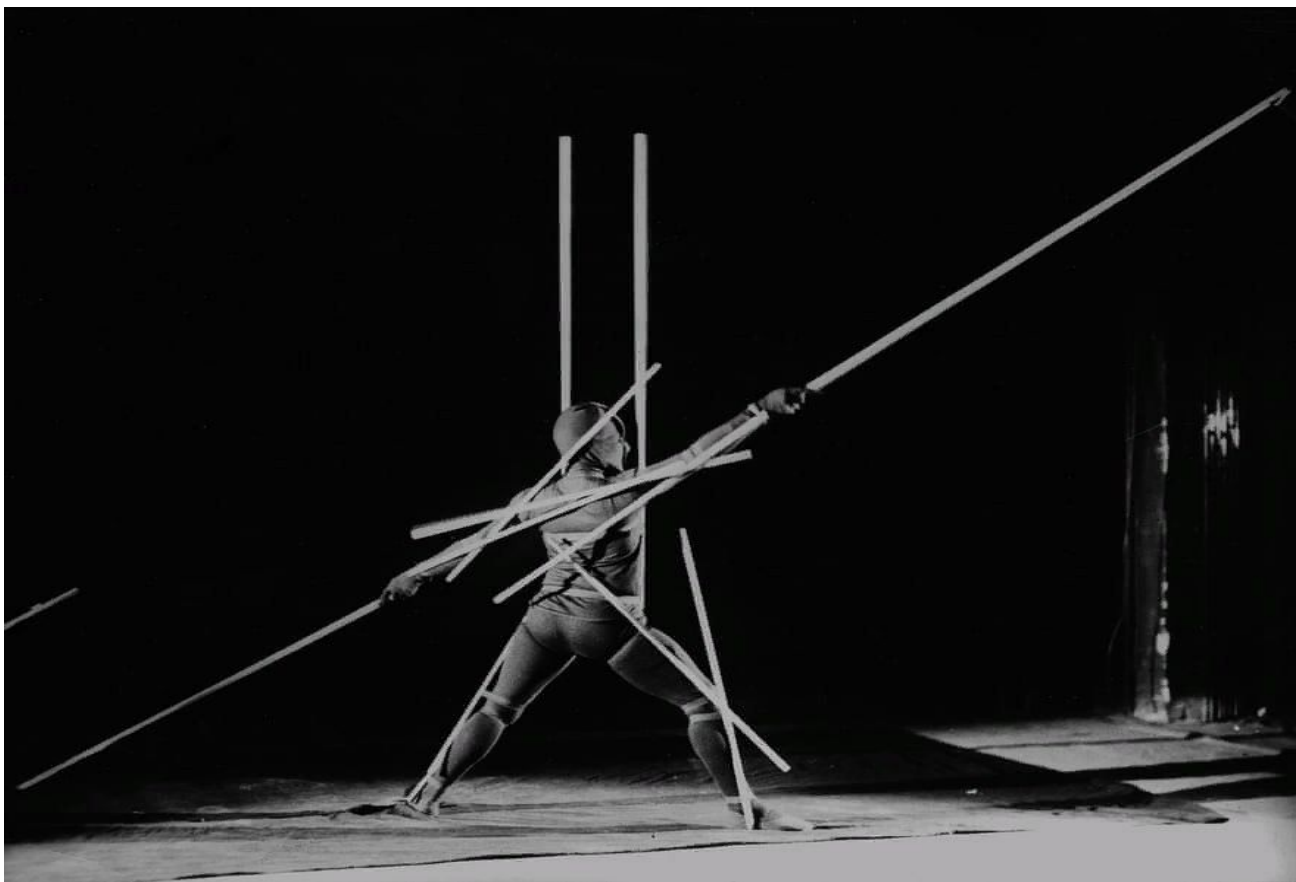
Театральная постановка столетней давности, премьера которой состоялась в Штутгарте в 1922 году, и сейчас выглядит авангардно и смело. «Триадический балет», который начинался как экспериментальная студенческая постановка в мастерской Шлеммера в Баухаусе, стал культовым произведением и изменил не только театральное искусство, но повлиял на дизайн, живопись и скульптуру. Балет периодически оживляют балетмейстеры и постоянно цитируют в фешн-коллекциях, в фотографиях, дизайне, сценических образах.

И если оригинальный балет Шлеммера исследовал влияние машин и индустриальной революции на общество, то современные интерпретации уже вполне могут перенести свое внимание на существование человека в эпоху диджитала. Как, например, [“Virtually There”](#) — постановка 2016 года. Здесь костюмы удачно дополняют светодиодные лампы, неон и голографические материалы. А скрипки и барабаны звучат поверх электронного трека.

Прочие постановки Шлеммера

Был у Шлеммера и «Танец планок», где главная роль опять отводилась не человеку, а костюму (если так можно назвать длинные палки, привязанные к танцору). Суть в том, что артиста в темной одежде и в полумраке видно плохо, и все внимание — как раз на светлые планки.

Ещё одной важной постановкой Шлеммера была «Ирония судьбы». Пantomима разыгрывалась на лестнице, а её главным персонажем был Музыкальный клоун. У него, например, болталась скрипка на ноге, а зонтик состоял из одних лишь спиц.

Влияние Шлеммера

Отсылки к тем самым костюмам прослеживаются в коллекциях дизайнеров, например, у Александра [Маккуина](#). И обязательно стоит вспомнить известный костюм Дэвида Боуи для образа Зигги Стардаста. Полосатый комбинезон с огромными штанинами-полусферами создал Кансаем Ямамото, вот только первый прототип сделал, конечно же, Шлеммер.

Литература

Die Welt der Malerei, Gütersloh-Amstelveen 1997

"Oskar Schlemmer's ballet of geometry – in pictures". The Guardian. 24 November 2016.
Retrieved 4 September 2018.

"Artrepublic". artrepublic.com. Retrieved 4 September 2018.

"Oskar Schlemmer Biography – Infos – Art Market". oskar-schlemmer.com. Retrieved 4
September 2018.

Bauhaus100. Workshops. Stagecraft. Retrieved 6 December 2018

^Wilson, William (14 September 1986). "Oskar Schlemmer: Bauhaus' Mr. Clean". Los
Angeles Times". Retrieved 4 September 2018.

"Oskar Schlemmer's 130th Birthday". Google. 4 September 2018.

Dobrzynski, Judith H. (10 February 2000). "Modern Is Focus Of a New Dispute Over a
Painting". The New York Times". p. 3 Retrieved 4 September 2018.

Melikian, Souren (16 May 1998). "Price Is Right for Signature, Size and Subject: The
Market Gets a Second Wind". International Herald Tribune". Retrieved 4 September 2018