Опорный конспект лекций

Тема 1. Введение в курс истории костюма

1.1. Предмет и задачи курса истории костюма. Определение основных понятий «одежда» и «костюм».

История костюма – составная часть истории материальной и духовной культуры и общей истории искусств. Костюм синтезирует в себе различные виды прикладного искусства – ткачества, кружевоплетения, ювелирного дела, вышивки, орнаментации и др. Развитие этого наиболее массового вида творчества происходит под влиянием природно-географической и предметно-пространственной среды, социально-экономических изменений в жизни общества, социально-классовой дифференциации общества, идеологических его основ, национальных особенностей, религиозно-культовых представлений, внутриэтических и межэтнических культурных контактов. Одежда в гораздо большей степени, чем остальное вещественное окружение людей (дом, квартира, мебель, предметы быта), представляет непосредственный символ индивидуального существования определенной группы, нации или эпохи. Костюм характеризует и дополняет картину общества на каждом этапе его развития. Почти каждый катаклизм в истории человечества вызывал значительные изменения в одежде. Природа костюма двоякая: с одной стороны, он возник как рукотворный предмет утилитарного назначения, с другой – имеет свое идейно-образное содержание, обусловленное многообразием функций одежды, мировоззрением и мировосприятием народа. Зримая знаковая структура костюма включает материал, покрой, силуэт, колористику, орнаментику, способы ношения и комплектования деталей костюма, а также грим, прическу и даже мимику, выразительные жесты и позы владельца костюма. Эти знаки вызывают образные ассоциации и эмоции, отражающие половые и возрастные особенности, социальное, имущественныое, семейное положение и место проживания человека, его магические, религиозные, космологические, эстетические и этические представления. Каждый народ в каждую историческую эпоху вырабатывал свою систему символов, которые со временем эволюционировали под влиянием культурных контактов, совершенствования технологии, расширения торговых связей. По сравнению с другими видами искусства костюм обладает еще одним важным качеством – возможностью широко и почти мгновенно реагировать на события в жизни народа, на смену эстетических и идеологических течений в духовной сфере. Для того чтобы произведения скульптора, художника, архитектора, писателя были приняты обществом, иногда должен пройти длительный срок. Костюм же изменяется моментально. Формы костюма всегда развиваются параллельно с развитием общего художественного стиля эпохи, переживая вместе с ним все этапы эволюции: зарождение, расцвет и угасание, причем с момента «умирания» старой костюмной формы, которая уже изжила себя, начинается процесс формирования новой. В изучении истории костюма следует различать понятия «одежда» и «костюм», «исторический костюм» и «национальный костюм».

Одежда – искусственный покров тела человека, который защищает его от неблагоприятных внешних воздействий природы, что и является некоторым проявлением индивидуальности человека. Костюм – образно решенный ансамбль, который объединяет одежду, обувь, прическу, грим, аксессуары и несет определенную эстетическую функцию.

Исторический костюм – это «изменчивая одежда», которая более или менее, особенно с конца средневековья, подчиняется моде. В противовес историческому костюму, национальный и народный костюмы претерпели лишь незначительные изменения. Они представляют собой достаточно «стабильную» одежду, которая различается в зависимости от государственных и географических границ и многих других факторов. Ключом знаний об изменении форм и конструкций является прежде всего исторический костюм, который складывался и утверждался веками. Изучение истории костюма необходимо для художников (в том числе театральных декораторов, иллюстраторов, мастеров декоративно-прикладного искусства), искусствоведов, поскольку костюм является не только историческим кодом, но и может быть средством атрибуции произведений искусства.

Первоисточниками в изучении истории костюма являются иконографический материал в произведениях изобразительных искусств, настоящие образцы музейных собраний, периодическая, мемуарная литература.

Предмет курса «История костюма» нацелен на постижение студентами вузов культуры и искусств генезиса и факторов развития костюма различных народов и эпох как многофункционального феномена соответствующей этнохудожественной культуры, обладающего содержательной емкостью, богатством и своеобразием художественных средств.

Основными задачами курса являются:

- изучение терминологии, типологии и истории развития костюма различных народов и эпох как особого вида творчества и в контексте общей истории художественных стилей;

- обогащение представлений студентов лучшими образцами искусства костюма разных народов и эпох; воспитание на этой основе ценностных ориентаций; развитие художественного вкуса;

- изучение широкого круга информационных источников, формирование аналитического мышления, освоение научно-исследовательских методов работы;

- приобретение студентами опыта лекционной работы при выступлении с сообщениями и докладами по отдельным темам и вопросам курса.

В курсе прослеживается связь костюма с морально-нравственной атмосферой каждого общества, показывается связь костюма с социально-психологическим феноменом моды, раскрывается роль фактора моды в общей эволюции исторического и современного костюма.

1.2. Костюм и феномен моды.

В общественном контексте костюм часто ассоциируют с модой. История моды неразрывно связана с историей костюма, однако между ними нельзя ставить знак равенства, поскольку история костюма началась вместе с историей первобытного общества, а мода как социальное явление появилась гораздо позже. Слово «мода» произошло от латинского «modus», что переводится как мера, образ, способ, правило, предписание. Существуют различные определения этого понятия. Если обратиться к Словарю Даля, то там дана такая формулировка: «Мода – это временная, переменная прихоть в житейском быту, в обществе, в покрое одежды и в нарядах». В других источниках о моде говорится, что к ней относится то, что имеет в определенное время наибольшее распространение, пользуется наибольшей популярностью и признанием большинства. Моду исследовали и продолжают изучать социологи и экономисты, психологи и искусствоведы, историки и художники. Она стала естественной частью искусства костюма. Так, известный кутюрье Пьер Карден дал такое определение: «Мода – это способ выражения. Иначе говоря, мода – это отражение индивидуальных качеств отдельной личности в социальном и моральном аспекте ». Моду рассматривают в отношении к искусства, сочетая с ним или, наоборот, противопоставляя ему. Писатель Альберто Моравиа, который, по собственному признанию, интересуется модой с точки зрения эстетики, определяет ее так: «Мода – это история, … по поводу которой нельзя дебатировать, спорить, которую нельзя отрицать. И действительно, народы, у которых нет истории, обходятся без одежды ».

Исследователи, занимающиеся изучением костюма, до сих пор расходятся во мнении, когда же, собственно, возникла мода. Несомненно, это произошло гораздо позже появления устойчивого национального костюма, который тоже менялся, но изменения в нем часто были стихийными и часто были вызваны появлением новых материалов. Многие считают, что мода родилась в период позднего Средневековья, когда процесс развития одежды приобретает черты, характерные для моды: костюм становится общеевропейским, а не национальным, как это было раньше. Сравнительно часто сменяются его формы, в одежде появляются причудливые новинки, которые часто становятся всеобщим увлечением. Другие ученые называют более поздний срок, связывая зарождения моды с зарождением капитализма. Третьи определяют моду как явление XX века, возникшее с рождением торговой марки, с того момента, когда поставщик моды превратился в кутюрье. Развитие моды, как и развитие истории, идет по спирали. Каждый виток этой спирали обогащает ее чем-то новым: дает свежие идеи, формы, усовершенствованные материалы, а также формирует новое отношение к одежде. Постоянное стремление человека к новизне заставляло создателей одежды беспрерывно искать новые формы и конструкции. С древнейших времен до сих пор с этим связана деятельность модельера-стилиста. Правда, раньше художников, причастных к созданию костюма, так не называли. Это были безвестные мастера по кружеву, вышивке, ремесленники, работающие над рисунками тканей, портные. Они создавали уникальные костюмы для узкого, избранного круга, которые входили в моду, завоевывали популярность у тысяч людей. Для настоящего времени характерна быстрая сменяемость модных циклов. Признаком процесса развития моды является сезонная изменчивость циклов весна – лето и осень – зима. В связи с этим наблюдается стремительное изменение модных тенденций, образование новых форм в одежде.

1.3. Происхождение костюма.

Еще на ранних этапах развития человеческого общества всем народам было свойственно стремление к красоте. До наших дней дошли образцы национального костюма, из поколения в поколение передающие навыки и особенности ремесла. При этом формы и конструкции, выработанные позиции функциональной целесообразности и рациональности не претерпевали особых изменений. Наряду с национальным костюмом, важным источником творческой деятельности художника является исторический костюм – от простейших форм первоначального костюма до самых сложных конструкций европейского платья. Костюм отражает внешний образ человека, выявляет его внутреннее содержание, является его психологической, социальной, возрастной и исторической характеристикой человека. Как только общество разделяется на классы, костюм становится отражением социального неравенства.

Археологические документы указывают на то, что одежда появилась на самых ранних этапах развития общества – 40-25 тыс. лет назад. Еще в глубокой древности, спасаясь от непогоды и укусов насекомых, человек облеплял себя глиной, грязью и даже жиром. Позже он использовал растительные краски: охру, известь, сажу, индиго. Причем эстетическая сторона внешнего вида волновала человека в первую очередь. Об этом говорит исследование «пракультуры» – современных племен, стоящих на первоначальной стадии развития. Основными средствами художественной стилизации человеческой внешности у первобытных народов были: раскраска тела, рубцевание, татуировки, выжигание на теле клейма, деформация частей тела, удаление волос со всей поверхности тела, кроме головы; отбеливание, чернение или инкрустирование зубов, покраска волос, прически и парики, всевозможные украшения. Окраска и татуировки тела предшественник одежды, в дальнейшем выполняют эстетическую функцию. С появлением одежды из волокнистых материалов узоры окраски и татуировки продолжают оставаться в костюме. Впоследствии эти узоры были перенесены на ткань. Так, например, клетчатый узор татуировки древних кельтов остался национальным узором шотландского одежды.

Как символические и защитные элементы в костюме использовались зубы, кости, перья убитых животных. Прокалывая отверстия в ушах, носу, щеках, губах, человек создавал искусственные точки крепления для своих символов и оберегов. Обереги и символы уже были украшениями.

Появляется новое значение украшений в историческом костюме – сословное. Известны три значения украшений: символическое, эстетическое, сословное. Усложнились и разнообразились формы украшений:

- съемные, которые временно укрепляются на теле: серьги, браслеты, кольца, обручи;

- неподвижные, укрепленные на ткани: печатный рисунок, вышивки.

Одежда появилась не сразу. Менялись климатические условия, разрастались поселения людей. Первой необходимостью для первобытного человека стала защита от холода. Спасаясь, он использовал все имеющиеся в быту средства: кожу животных, древесную кору, листья и волокна тропических растений. Выбор материала для первоначальной одежды был обусловлен самой природой. Именно создание одежды и явилось результатом борьбы за жизнь, и люди начали рассуждать о ее эстетической функции. Это был один из тех объектов, где можно было выразить свой художественный кругозор, а также он стал средством зрительного выражения определенных представлений о самом костюме и обо всем мире в целом. Первобытному человеку нужны были свободные руки для свободы движений. Первой принадлежностью одежды стал пояс. К нему можно было прикрепить оружие или орудие труда, как говорят, «заткнуть за пояс». Он удерживал звериные шкуры, чтобы они крепче держались на теле в холодную погоду. Впоследствии на пояс стали что-нибудь надевать, появились фартуки, юбки и штаны, а также накидки, шали, плащи, туники, пончо. Современные шали, накидки, плащи, пледы – это те элементы, которые сохранились в одежде еще с первобытных времен. Первобытные формы одежды состояли из различных вариаций способов крепления кожи:

- поясна;

- плечевая.

Основные формы одежды:

1) драпированная – наиболее древняя форма одежды, окутывает тело и удерживается с помощью поясов, повязок, застежек (Древняя Греция, Древний Рим);

2) накладная, при которой полотнище ткани перегибали вдоль основания, сшивали по бокам, оставляя прорези для рук, и вырезали горловину (Византия);

3) распашная – форма одежды, которая имеет разрез сверху донизу (Московская Русь).

Форма и конструкция обуви тесно связаны с условиями носки, средой, климатическими условиями. Первой обувью был кусок кожи или материала растительного происхождения (кора, камыш, папирус, лыко, солома, грубая толстая пряжа, дерево), который человек прикреплял к нижней части стопы или обмотывал им ногу. Формование обуви происходило на ноге, когда человек продевал тесьму из кожи или сухожилия через верхний край куска кожи и фиксировал таким образом форму стопы и обуви. Так выглядит национальная обувь многих народов, сохранившаяся до наших дней. В южных районах издавна определился такой тип обуви, как сандалии, которые были хорошей защитой от ожогов и механических повреждений. Сандалии до сих пор носят как летнюю обувь в странах с умеренным климатом и как незаменимую на юге. В северных странах человеку необходимо было защищать от холода не только ступню, но и стопу, и голень. Так, пройдя путь совершенствования, появились первые сапоги, ботинки, туфли. В обуви появился первый формообразующий конструктивный элемент – вытачка, которая позже включилась в контуры отрезных деталей и обеспечила создание формы по ноге. Характерным элементом национальной исторической обуви является загнутый вверх носок, что обеспечивает удобство передвижения. Кроме этого, он охраняет стопу от воздействия твердых складок, которые образуются в передней части обуви при плоской подошве. Чтобы предупредить износ подошвы, под нее подкладывали несколько слоев кожи. В результате появляется каблук. Так же, как и в одежде, функция обувь как составной части костюма – эстетическая. У разных народов она по-разному декорировалась – перфорацией, вышивкой, тиснением, аппликацией, инкрустацией, чеканкой и прочее.

Большую роль в костюме сыграли аксессуары. Одной из первых составляющих костюма была сумка, потому что древнему человеку необходимо было переносить тяжести. Сначала сумка находилась в прямой зависимости от материала, из которого была сделана, и была элементарной – мешок из кожи или меха. В народном национальном костюме и поныне существуют простые формы и конструкции сумок. В одежде древних народов также существовали сумки-кошельки, которые подвешивались к поясу вместе с большим количеством предметов. Издавна известны человеку и перчатки, впервые найденные в египетских гробницах. Функция перчаток – не только защита рук от холода и грязи, но и знак высокого положения в обществе.

Материал, который использовался для одежды, был обусловлен окружающей природой. Главным материалом служили шкуры животных. Встречается также одежда из кожи подводных животных. Она прекрасно защищала тело человека от атмосферных осадков. Для ее изготовления использовали водонепроницаемые кишки и пузырь моржа и тюленя. Эта одежда имела форму дождевого плаща с капюшоном. На Дальнем Востоке быа обнаружеа одежду из рыбьей кожи. Такая одежда имеа ряд преимуществ: не пропускала воду, сохраняла тепло, не покрывалась льдом на морозе. Материалом одежды также служили перья птиц. Например, в Хабаровском краеведческом музее экспонируется камлейка из «меха» гаги. В Северной Америке и континентальной Азии изготавливали одежду из тонких шкурок птиц. В тех краях, где жил верблюд, делали одежду из его шерсти (верблюжье сукно, войлок), а жители Севера для своих одежд использовали мех и кожи собак, оленей. Все это свидетельствует о наличии древней культуры одежды. Позже усовершенствуется мастерство изготовления одежды. Начинают прясть нить и ткать материалы из шерсти и волокон культурных растений (хлопок, лен). Благодаря одежде человек начал обживать северную часть планеты, покорять природу.

В зависимости от назначения одежды, культуры общества, национальных и социальных различий впоследствии меняются формы одежды.

Тема 2. Древний мир

Костюм Древнего Египта (3000 г. до н.э. – 200 г. н.э.).

Историю Древнего Египта принято делить на следующие периоды:

1. Древнее царство (3000-2400 гг. до н.э.) – объединение двух царств. Столицей Древнего царства был Мемфис. В этот период начали создавать пирамиды.

2. Среднее царство (2400-710 гг. до н.э.) – усиление власти фараона. Столица – Фивы. Египет постоянно воевал с соседними племенами, покорил Северную Нубию. В самом конце Среднего царства Египет захватило племя гиксосов, которые стали править страной.

3. Новое царство (1580-1090 гг. до н.э.) – освобождение от ига кочевых племен. Египет занимает заметное место в ряду мировых держав. Его культура достигает небывалого расцвета.

Одной из характерных черт Древнего Египта является его относительная географическая замкнутость, которая давала возможность стране жить и развиваться во всем своеобразии своей культуры, без тех больших внешних политических потрясений, которые приходилось переживать другим, например Двуречью.

Древний Египет был самым мощным из всех рабовладельческих государств, возникших в долине Нила примерно в одно время. Во главе его стоял фараон, обладавший неограниченной властью. Все население Древнего Египта делилось на несколько состояний: рабовладельческая знать и жрецы, ремесленники и свободные крестьяне, рабы. Основными занятиями древних египтян были земледелие, скотоводство, различные ремесла. Особенно развито было ткачество, гончарное, ювелирное, кожевенное производство и производство стекла. Занятие земледелием требовало особых усилий. Вслед за ежегодным разливом Нила, которое вызвало бурное произрастание в его долине, в Египте наступал период засухи, который длился более полугода. Населению уже в древние времена пришлось научиться задерживать воды разлива для развития земледелия. Культура теснейшим образом была связана с религией, с идеей о вечной загробной жизни. Служителями религии были жрецы. Они были мощные и по положению приравнивались к высшей знати. Люди верили, что они говорят от имени богов. Замедленный характер развития древнеегипетского общества породил застойность религиозных представлений, канонизацию художественных образов и средств. Поэтому возникшее уже в древнейший период развития культуры страны египетское искусство продолжало сохранять свои характерные черты в течение многих веков, а также нескольких тысячелетий.

Древняя скульптура, архитектура, изображения в гробницах и храмах дают достаточно полное представление об культуре египтян. Египетские мастера, создавая скульптурные и живописные изображения людей, делая это условно, все-таки следовали строгим правилам: фараон всегда был выше своих вельмож ростом; вельможи превосходили в росте простой народ. Важное место в мифологии египтян сыграла символика. Например, лотос – это символ солнца, жизни, плодородия и бессмертия; змей – символ безграничной власти; скарабей – плодородие; сфинкс символизировал тайну природы. Одежда в Египте в течение многих столетий оставалась неизменной, в четвертом тысячелетии она такая же, как и во втором. Климат в долине Нила вообще в целом не требовал одежды, достаточно было прикрыть интимные места. Наиболее распространенным видом одежды была драпирующаяся, позже появилась накладная, однако роскошных вещей у древних египтян никогда не было. Основная одежда всех сословий была одинаковой по форме и отличалась только качеством материала. Красители были изобретены только в конце эпохи Древнего царства, но они стоили дорого. Позже ткани стали красить в разные цвета: голубые, красные, зеленые. Появилась одежда с пестрыми узорами, но за весь период существования Египетского царства любимым и самым уважаемым цветом египтян оставался белый. Смуглая кожа, блестящая белизна полотна на фоне желтого песка делали костюм наиболее выразительным. Простой народ использовал в своем костюме неразбеленные оттенки – желтые, кремовые. Черный цвет еще не имел траурной символики. Характерной чертой костюма жителей Египта было стремление к прямым четким линиям. Египет – родина льна. Египетские ткачи перерабатывали хлопок и лен, их мастерство достигло вершины совершенства. Своей тонкостью лен не уступал тончайшим батистам и натуральному шелку: сквозь пять слоев льняной ткани четко просматривалось человеческое тело. Одежда обрядового назначения шилась из кожи и меха.

Мужчины в период Древнего и Среднего царства носили простую набедренную повязку, прикрепленную к поясу. С этой простой повязки начал складываться костюм – схенти (рис. 1). Знатные люди носили схенти более изысканной формы. Его создавали из тончайших тканей различных расцветок, из большого куска ткани, средняя часть которого драпировалась спереди в складки, остальные вращались вокруг бедер и подвязывались на талии. Средней части схенти придавали различную форму: трапециевидную, треугольную, веерообразную (рис. 2).

В эпоху Древнего царства женская одежда имела простую форму и представляла собой плотно прилегающую к телу платье-рубашку, сшитую из двух прямоугольных полотнищ с двумя или одной широкими лямками, – калазирис (рис. 3, 4). Иногда грудь калазириса оставалась открытой. Калазирис мог быть также открытым по бокам, он состоял из прямоугольного куска ткани длиной в два роста человека. Полотнище складывали вдвое, на месте сгиба делали отверстие для головы. Если калазирис был соединен с боков, то для рук оставляли участки от сгиба незашитыми, иногда пришивались длинные узкие рукава. Полотнище ткани для калазириса было прямоугольной формы или расширялось по бокам. Одежда знатных женщин украшалась вышивкой и плиссировкой. В их гардероб входил и плащ. Рабыни ходили практически нагими (рис. 5). Обувь древнее египтяне не носили. Даже жена фараона ходила босой. В сандалии обряджались только фараоны и высшая знать. Делали их из коры, папируса и волокон пальмы. Носок сандалий заворачивался вверх (рис. 6). К ноге они прикреплялись двумя ремешками. Обувь берегли, и отправляясь по делам, знатные египтяне несли ее в руках, а надевали только на месте. К сандалиям прикрепляли золотые или позолоченные украшения, а на подошвах нередко изображали врагов, чтобы при ходьбе топтать их ногами.

Одежду фараона определял древний придворный церемониал. Фараон надевал две схенти. Верхняяя представляла собой фартук из золотой парчи или позолоченной кожи, который подвязывался широким поясом, расписанным узорами, с золотыми украшениями и цветной эмалью. Во время некоторых церемониалов фараон надевал еще длинную одежду из дорогой прозрачной ткани. Знаками царского достоинства фараона были скипетры в виде изогнутого жезла и бича, золотая подвязанная борода и корона.

Главным символом царской власти был урей – особый знак в виде змеи, укус которой приводил к неминуемой смерти. Изготовленный из золота и эмали, он украшал корону, пояс и шлем. Урей символизировал власть фараона над жизнью и смертью. В некоторых случаях фараоны носили его даже на бороде. Фараон никогда не появлялся с непокрытой головой. Головным убором царской особы был специальный платок – клафт (рис. 7). Полосатая ткань кроилась особым образом и закладывалась складками. Платок укрепляли лентой, а сверху – металлическим обручем, украшенным уреем, причем голова страшной змеи находилась как раз над самым лбом монарха. Позади клафт собирали, стягивали и обматывали концами ленты, а по бокам ткань вырезали полукольцами – так, чтобы она ровно лежала с обеих сторон груди. Парадным головным убором фараона была корона.

Разрозненные поселения в равнине Нила соединялись в большие государства. И до 3200 г. до н.э. в Египте остались только два царя – в Нижнем и Верхнем Египте. Решается война, в результате которой побеждает правитель Верхнего Египта. Мемфис становится столицей нового объединенного царства. Как следствие того, что царь был правителем двух земель, он надевает на голову сдвоенную корону – атев, украшенный символами этих государств – коршуном и змеей. В Верхнем Египте она была высокая, килеобразная, белого цвета, а в Нижнем – в виде ступки красного цвета. В сдвоенной короне использовались элементы оформления этих двух корон.

Фараон носил большое круглое ожерелье, символизирующее солнце – источник жизни на земле.

Одеяние царских особ отличалось от одежды знати дороговизной материала. Одежды для них шили преимущественно из тончайших тканей. В других же деталях костюм фараона от общепринятй одежды не отличался. Жена фараона носила длинный плиссированный калазирис, сверху одевала вышитый золотом плащ и драгоценное ожерелье (рис. 8). Царица была наместницей богини Исиды на земле, поэтому, кроме урея, знаками ее достоинства были предметы, символизирующие Исиду: скипетр в форме лилии и золотая корона в виде ястреба. Кроме короны царица носила диадему.

Жрецы во время ритуальных обрядов или жертвоприношений надевали шкуру леопарда. В этом сказывались пережитки древних первобытных обрядов. В Новом царстве растут классовые различия в одежде, что проявляется в осложненной форме костюма знати, применении тонких дорогих тканей, разнообразии их расцветок и фактур, достатке плиссировок, увеличении роскошных золотых и эмалевых украшений. Происходит процесс сближения женской и мужской одежды. В настоящее время широко распространился новый вид одежды – сусх, состоящий из калазириса и синдона, большого куска прямоугольной ткани (рис. 9). Плиссированный синдон оборачивали вокруг бедер поверх калазириса и завязывали впереди.

Фараон и знатные египтяне носили калазирис, а поверх него – плиссированную схенти или надевали на нижнюю схенти из плотной ткани вторую, из прозрачной материи, ниспадающей складками. Пояса украшали драгоценными камнями и эмалью.

Если когда-то египтяне преимущественно ходили босыми, то в период Нового царства повсеместно носили сандалии, украшенные по-разному. Башмачники стали иметь успех. В Фивах им даже выделили для проживания особую часть города. Головные уборы и прически, так же как и обувь, служили яркими признаками сословных различий. Головы брили, и поэтому египтяне носили парики. С целью защиты от жары мужчины надевали парики из овечьей шерсти или растительных волокон, причем богатые люди надевали одновременно два парика. Прически древних египтян были похожи на геометрическую фигуру – трапецию. Несмотря на то, что основным видом прически был парик, она не отличалась большим разнообразием. Размеры и материал париков указывали на социальное положение его владельца. Фараон и его приближенные носили большие парики, воины, ремесленники, земледельцы – маленькие. Женщины также стали брить головы и носить парик, но гораздо позже мужчин. Мужские парики были с короткими и более плотными завитками, женские – с длинными и пышными спиральными локонами. Женские парики укреплялись металлическими венцами, а на них размещались небольшие керамические сосуды в форме конуса, из которых медленно, по каплям сочился аромат. Эти сосуды прикреплялись к парикам лентами. Женщины среднего и низшего положения головы не брили. Они носили натуральные волосы.

Бороды, как правило, тоже брили. Форма бороды служила знаком сословного различия. Богатые люди и некоторые жрецы носили маленькие бородки, остриженные в форме куба. Знатные сановники подвязывали до ушей длинные искусственные бороды как знак высокого положения. Право иметь самую длинную бороду принадлежало фараону.

Египтяне верили, что драгоценные камни и золото обладают таинственной силой и способны влиять на жизнь человека. Они носили различные украшения и драгоценности. Женщины украшали все части тела и даже бедра. В ушах у них были серьги в виде колец, на голове – золотые диадемы, украшенные лазуритом и бирюзой, узорчатые повязки, сетки. Как женщины, так и мужчины носили украшения: комир-ожерелье из разноцветных бус, а также браслеты выше локтя, на запястьях и щиколотках. Комир-ожерелье называлось ускх, которое символизировало солнце, дающее жизнь. Ускх фараона состоял из нескольких рядов золотых пластинок и бусин и застежки в виде двух соколиных голов. Иногда к застежке крепилась золотая кисть из цепочек с цветами. Украшения хранили в ящиках.

Простолюдины тоже любили украшения, они были недорогими – из керамики и бронзы.

Искусством грима в Египте владели только мужчины. Они подкрашивали глаза, брови и губы. Жрецы – служители храмов, занимались изготовлением косметических средств, только им были известны тайны этого искусства. Египтянки подводили брови и ресницы черной краской, а веки – зеленой. Позже вместо зеленой они стали употреблять оранжевую краску, которой подкрашивали еще и кисти рук, и ступни. Ногти на руках красили в красный, золотистый или зеленый цвет. Клеопатра написала книгу «О лекарствах для лица». Сохранились древние папирусы с различными советами о том, как избавиться от морщин, покрасить волосы, удалить бородавки и прочее. Египтяне изобрели рецепт для окрашивания седых волос в черный цвет и румяна для осветления темного цвета лица. Они умели придавать блеск глазам специальными каплями и знали, как защитить кожу от лучей палящего солнца.

Тема 3. Костюм Ассиро-Вавилонии (III -II тыс. до н.э.)

Двуречье – второй после Египта очаг древневосточной культуры. Государства Древней Ассирии и Вавилонии возникли в междуречье Тигра и Евфрата в середине III тыс. до нашей эры. В южной ее части образовался центр развития древнейшей цивилизации – Вавилония, состоящий из южной Вавилонии – Шумера и северной Вавилонии – Аккада. А в северной Месопотамии, где равнину сменили холмы и горы, возникло древнеее государство Ассирия.

В древнем Вавилонском царстве правили цари. Общество состояло из свободных граждан и рабов. Ассирия, в отличие от Вавилонии, была бедной страной, ее подъем произошел благодаря тому, что через нее проходили важные караванные пути. В Ассирии правили наместники, назначенные шумерскими царями. Верховным органом власти был совет старейшин. Существовала должность правителя, которая передавалась по наследству. Ассирийцы часто совершали набеги на соседние земли. В перерывах между войнами они занимались скотоводством, земледелием, ремеслами, торговлей. На древних памятниках художники увековечили ассирийцев не за плугом, а на скачущих лошадях, на колесницах, во время царской охоты, соревнований, пиров и поединков. В XII в. до н.э. Вавилония и Индия захватили Ассирию, и она; перестала существовать как самостоятельное государство, войдя в состав Вавилонского царства. Город Вавилон короткое время был столицей могущественного Вавилонского царства. Его выгодное географическое положение позволило ему стать богатым городом Двуречья. Расцвета Вавилон достигает в первой половине XVIII в. до н.э. Основным занятием разноплеменного населения Месопотамии была торговля, сельское хозяйство, строительство и эксплуатация ирригационных систем. Однако постоянные войны разоряли государство, поэтому его могущество было недолгим. Судя по изображениям памятников ассиро-вавилонской культуры, ассирийцы были крепкого, мускулистого сложения, с крупными лицами, густыми волосами на голове и на бороде. Образ идеального мужчины олицетворял его физическую силу. Воинственный характер народов Месопотамии сказался и на костюме.

Большую популярность получают материалы, способные защитить человека от врага, прежде всего это кожа и мех, предоставляемые развитым скотоводством. Эволюция формы одежды идет от куска ткани (или меха), обернутого вокруг бедер, подобно юбке, к брюкам и тканевому (или меховому) плащу, а затем облегающей тело или халатообразной одежде.

Древние шумеры носили юбки из меха, кожи или плотной ткани, немного расширенные книзу. Подол такой юбки обшивался широкой полосой меха или шерстяной бахромой. Вавилонский царь носил длинный плащ, который закреплялся на левом плече, правое плечо при этом оставалось открытым (рис. 10).

Ассиро-Вавилония славилась своими коврами, вышитыми тканями, изделиями из драгоценных металлов. Древним ассирийцам были известны ткани из хлопка, льна и шерсти. Высоко было развито окрасочное искусство. Особенно ценились ткани пурпурного и темно-фиолетового цвета, но они стоили очень дорого, и одежду из них могли позволить себе лишь высшие сановники. Цвета верхней одежды (плащем) были разные: голубой, пурпурный, оранжевый, синий, фиолетовый, красный, коричневый. Ассирийцы переняли у финикийцев мастерство окраски, добывая краски из морских моллюсков.

Сведения о технологи окрашивания содержались в глубокой тайне. Мастерство ткачества и вышивки отличалось высокой степенью совершенства. Ткани были основным предметом вывоза в другие страны.

Одежда ассирийцев во многом более примитивная, чем одежда египтян. У нее другой покрой, она не так прилегает, как египетское платье. Основной одеждой всего населения была рубашка канди с цельнокроеными короткими рукавами. Сословные различия заключались не только в качестве материала, но и в длине. Канди царя было долгим и белым (рис. 11), чуть выше ног. У пастуха оно не закрывало колени (рис. 12). Чем знатнее был человек, тем длиннее было его канди. По низу оно обшивалось пурпурной бахромой. Бахрома, перекрещиваемая на груди, – это отличительная черта одежды военачальника (рис. 13, 14). Приметой социального положения была также перевязь, обработанная с одной стороны пышной бахромой из шерсти, которую оборачивали вокруг фигуры (рис. 15). Самые знатные имели более длинную перевязь, их одежду украшало большее количество бахромы. Царь имел право носить несколько одежд.

Знаком царского достоинства была плащ-накидка – конас. Она представляла собой не сшитый по бокам плащ. Позади он был прямой, спереди закругленный, по краям обшивали широкой пурпурной бахромой. Поверхность плаща сплошь была покрыта вышивкой и золотыми чеканными пластинами. Плащ-накидка проходила под мышкой и укреплялась на другом плече или складывалась вдоль; ее сшивали, оставляя свободным отверстие для головы, а на месте сгиба делали прорезь для руки. В таком случае она надеваась на оба плеча так, что с одной стороны была открыта сверху донизу. Сверху конаса надевалась перевязь с бахромой. Конечно, царь носил канди белого цвета, а конас – пурпурного.

Головные уборы царя и знатных вельмож изготавливались из дорогих материалов, украшались орнаментом. Цари носили тиару – кидарис из белого тонкого войлока (рис. 16, 17). Она представляла собой невысокий усеченный конус, в середине верхушки сооружалась небольшая острая башенка, нижняя часть украшалась венцом – фанонс, орнаментированным золотыми пластинами и розетками. Позади свисали расшитые ленты с бахромой на концах. Ленты делали из пурпурной или фиолетовой ткани или золотых плоских шнуров. Придворные носили широкие повязки и обручи округлой формы из золота или драгоценных металлов, инкрустированные драгоценными камнями, эмалями, а также шапки из войлока, замши, кожи, по форме напоминавшие тюрбаны. Воины и мужчины низших слоев населения носили шлемы и шапки из войлока, материи, кожи более грубой обраблтки (рис. 13, 14). Нарядная одежда ассирийцев украшалась вышитыми узорами: розетками, заключенными в концентрические круги или квадраты; каймой с различными аллегорическими сценами; мотивами, изображающими дерево жизни с двумя зверями, стоящими по его сторонам. В дальнейшем эти древние узоры переняли персы, завоевавшие Ассиро-Вавилонию. Женских изображений одежды почти не сохранилось, поскольку женщина в Ассиро-Вавилонии считалась бесправной. Предполагается, что по форме и конструкции женская одежда мало чем отличалась от мужской. Женский костюм состоял из тех же элементов, что и муж ской, и менялся под его влиянием. Это свидетельствовало о том, что женщина занимала подчиненное положение в обществе. Женская одежда не имела украшений. Женщины носили простые прямые платья с длинными рукавами и маленькие шапочки с отворотом. Только знатным ассирийкам разрешалось обшивать накидки по краям бахромой и вышивкой (рис. 18). От древнейших шумерок у них сохранился обычай подстригать волосы до плеч.

Ассирийцы уделяли большое внимание оформлению головы – прическе, усам, бороде и бакенбардам. По верованиям, волосы на голове и лице считалась защитой от злых духов. Густые, тщательно причесанные волосы и пышная, холеная, завитая борода должны были подчеркивать высокую нравственность их владельца. Люди, не ухаживающие за волосами, вызваи презрение. Без бороды и усов, но с длинными волосами были только евнухи. Правители носили длинные волосы, часто собранные в пучок, которые украшались вплетенными золотыми нитями или были разделены посередине пробором; завите пряди укладывали с обеих сторон лица и на затылке рядами. Иногда волосы заплетали в косы. Усы также тщательно завивали, а бороду подстригали до определенной длины и заплетали в косички. Часто борода разделялась на несколько ярусов. У женщин прическа была почти такой же, как у мужчин.

Царь и знатные ассирийцы носили сандалии с закрытыми задниками. К задникам крепились ремни, которыми обувь подвязывалась к ноге.

Только владыке Ассирии полагался богато украшенный зонтик, который использовался во время торжеств и праздников.

Знатные ассирийцы широко использовали косметические средства. Об этом говорят раскрашенные скульптуры, дошедшие до нашего времени. Нередко страсть к щегольству приводила ассирийцев к злоупотреблению косметикой.

Ассиро-Вавилонцы любили наряды и драгоценности. Вельможи носили диадемы, кольца, перстни и серьги разнообразной формы, браслеты на запястьях и выше локтя. Сначала браслеты имели форму спирального обруча, часто украшенного звериной головой, позже их стали делать в виде плоских широких колец. Бусы из жемчуга, которые надевал царь, сановники или жрець, не были обычными украшениями, а играли роль символических признаов сана.

Главным достижением эпохи было то, что форма одежды создавалась покроем. Это нововведение впоследствии получило большое развитие.

Тема 4. Костюм Древней Персии (I тыс. до н.э.)

В середине VI в. до н.э. на историческую арену вступила Древняя Персия. Это была воинственная держава, которая подчинила себе многие племена и народы и расширилась настолько, что сами персы составляли лишь его незначительную часть. В империю персидских царей, которая была огромным рабовладельческим государством, входили завоеванные области Малой Азии, Излом, Вавилония, Финикия, Сирия, Египет. Процесс завоевания земель и объединения разных народов в единое персидское государство сопровождался становлением общей культуры. Персы позаимствовали у покоренных народов все то лучшее, что было создано ими. Александр Македонский, победивший Дария III при Иссе, положил конец персидскому владычеству.

Основными занятиями персов были земледелие и скотоводство. Сегодня наука владеет небольшими сведениями об этой великой державе. Археологические и другие данные пока не позволяют получить полную информацию об истории Древней Персии. По утверждению Геродота, ассирийская одежда, вместе с другими обычаями, досталась персам «по наследству». Одежда была простой и служила в основном для защиты тела. Сначала материалом для персидской одежды служила овечья кожа. Племена, живущие в горах, носили одежду из шкур овец мехом внутрь. Позже в результате военных походов в Персии появились привозные ткани и началась обработка шерсти. Завоевав и поработив народы, добыв огромные богатства, персы познакомились со многими предметами роскоши и стали одеваться в пестрые и богатые наряды, им были известны льняные, шерстяные и, очевидно, шелковые ткани, так как один из античных авторов пишет, что когда персы захватили часть Индии, они стали носить драгоценные индийские ткани «странного блеска».

Горные условия и континентальный климат требовали, чтобы одежда была удобной и закрывала все тело. Поэтому древние персы, как и шумеры, кроили свою одежду, что через много веков получило развитие в европейской одежде. Мужская одежда представляла собой короткий кафтан и штаны, названные греками анаксариды (рис. 19). Голова была покрыта войлочной шапкой, напоминающей фригийский колпак. Прическа персов представляла собой искусно уложенные под головной убор тугие завитки волос. Бороду и волосы отпускали, применяя различные средства ухода за ними. Как и у ранее завоеванных народов, у персов высокого уровня развития достигло искусство обращения с косметикой и благовониями. Отправляясь в поход, знатный перс брал с собой ящик с мазями, маслами, помадами и благовониями.

Верхняя одежда высокопоставленных лиц была заимствована персами у завоеванных мидийцев. Ее надевали царь и его приближенные. Она представляла собой длинный, слегка задрапированный по бокам кафтан – халат с широкими рукавами (рис. 20). Складки в нижней части рукава делали из подрезов ткани в боковых частях кафтана, стянутого широким поясом (рис. 21). Головные уборы у приближенных царя были разнообразными. Их носили в зависимости от занимаемой должности. Обувь была средней высоты или высокая, остроносая, со шнуровкой. Одежда царя выделялась богатством и великолепием. Она состояла из широкого пурпурного кафтана с белой полосой, красных анаксаридес, вышитых драгоценностями, ботинок на толстой подошве. К символам царской власти относится и головной убор – митра, который напоминает форму расширенного кверху цилиндра, украшенного драгоценными камнями и золотом. Царская одежда была расшита золотыми изображениями соколов и ястребов – птиц, посвященных высшему божеству Ормузду. Это одеяние дополняли драгоценные украшения – браслеты и ожерелья. Царя сопровождали при торжественных выходах придворные, охранники, носильщики царского опахала и зонтиков.

Форма, а также обработка головного убора персидского царя часто менялись. Так, Кир носил высокую тиару с диадемой. Этот головной убор был очень похож на убор ассирийских царей. Тиара древнеперсидских царей имела форму низкоусеченного конуса с плоским верхом, украшенного золотыми чеканными пластинами с драгоценными камнями. Основным мотивом орнамента чеканки было символическое изображение солнца – многолепесткового цветка. Другим главным царским убором был кидарис – высокая заостренная шапка, окутанная по спирали бело-пурпурной или бело-голубой лентой. Воины и придворные носили подстриженные бороды. У царя борода была длинной. Вообще персы очень заботились о волосах на лице: существуют сведения, что у них даже был обычай надевать на бороду чехлы. Древние персы пользовались накладными бородами и париками.

О женской одежде почти ничего не известно, так как изображения женщин на древних памятниках до нас не дошли. Возможно, в Древней Персии женщинам не разрешалось показываться публично и запрещалось изображать женские фигуры. О женскомкостюме можно судить лишь по изображениям на древнегреческих вазах (здесь он дополнен греческими гиматиями). Костюм знатных персиянок был похож на мужской ассиро-мидийский. Женщины носили широкие и длинные одежды с рукавами из тонких дорогих тканей, часто пестрых расцветок, обработанных каймой (рис. 22).

Древние персы любили одежду и украшения. Украшениями считались царские награды, почетные подарки, которые высшая власть даровала за заслуги. Драгоценными украшениями были золотые ожерелья и тяжелые цепи, кольца, браслеты, серьги в виде колец, кольца, которые использовались как печати. Персы пользовались также косметическими средствами. Они румянились и чернили брови.

Костюм Древней Персии сложился под влиянием одежд других народов и не повлиял на формирование костюма других стран. Но возникшая в Персии, так же как и в Ассирии, кроеная одежда легла в основу восточных костюмов последующих эпох.

Тема 5. Костюм Древней Греции

Древняя Греция занимала земли южной части Балканского полуострова, на островах Эгейского и Ионического морей и на узкой полоске западного побережья Малой Азии. Она состояла из обособленных рабовладельческих городов-государств – полисов, и примыкавших к ним сельских окрестностей. Горы и морские заливы делили территорию на изолированные друг от друга области. Такое географическое положение служило естественной защитой от вражеских набегов и способствовало созданию самостоятельных культурных, экономических и политических отношений городов-государств.

Наивысшего расцвета Греция достигла в период Афинского государства в V в. до н.э. Основными занятиями греческого населения были мореплавание и торговля, земледелие и ремесла. Характерной чертой древнегреческого общества было отсутствие крупного землевладения. Это обусловило возникновение и развитие греческой демократии. Главной обязанностью каждого свободного гражданина была защита своего города-государства в междоусобных стычках, возникавших между полисами, и от внешних врагов Греции. Этот период истории называется классическим, еще его называют «золотым веком» в истории Афинского государства. В этот период литература, изобразительное искусство, архитектура и скульптура достигают небывалого расцвета. Понятие о красоте древние греки связывали с моральными качествами человека. Прекрасный человек должен был сочетать в себе разумную силу, патриотизм, образованность, любовь к искусству. Он был как бы олицетворением мужества и доблести. Скульпторы изображали богов и богинь как прекрасных людей, в которых воплотилось представление о красоте того времени. Впервые в истории человечества в основе эстетического идеала красоты лежала гармония духа и тела.

Костюм Древней Греции состоял в тесной связи с условиями жизни греков и находился под влиянием их эстетических представлений. Создание костюма, грима, аксессуаров было таким же образованием, как и все виды искусства. Пять особенностей отличали древнегреческую одежду: организованность, закономерность, пропорциональность, целесообразность и симметричность. Эстетической основой костюма были драпировки, которые располагались в различных направлениях, подчеркивая форму тела, и изменялись в разных ракурсах при движении. Вся драпированная одежда основана на системе каскадных, трубчатых, лучевых и органных складок (рис. 23). Одежда древних греков в течение всего периода их истории по способу изготовления оставалась одинаковой, менялись только ее размеры, ткань, отделка, украшения. Сначала носили одежду только домашнего изготовления и в основном белого цвета. Но с развитием ткацкого и красильного ремесла появились разноцветные ткани с узорами. В Грецию привозили узорчатую персидскую материю, сирийский шелк, финикийские пурпурные ткани. Сначала носили длинные, ниспадающие пышными складками одежды с восточными мотивами. Но постепенно азиатский стиль орнамента приобрел другую форму, и возник прекрасный изящный греческий орнамент. Знатные греки одевались в белые одежды, украшали ворот, подол, рукава (рис. 24-26). Постепенно из узкого орнамент превратился в широкий и массивный. Это случилось тогда, когда греки начали использовать тяжелые дорогие ткани. Для создания драпировки необходимо было найти определенную фактуру ткани. Древняя одежда была сделана из грубой шерсти. Гомер описывает одежду из этого материала как «лохматый плащ», который еще нельзя было задрапировать в мягкие складки. Это дорический пеплос, созданный по оригинальному принципу – без кройки и шитья.

С появлением тонкого полотна появилась одежда, ставшая популярной в классический период и вытеснившая старомодный шерстяной дорический пеплос. Она получила название хитон (рис. 27). Хитон представлял собой рубашку, которую надевали на голое тело. Его делали из одного куска ткани с разрезом для головы по поперечному сгибу ткани. Боковые стороны сшивали, оставляя отверстия для рук. Если хитон был с небольшими рукавами, то эта одежда ткалась целиком на станке. Хитон опоясывали одним или двумя поясами, делая над ними напуск. Ширину равномерно распределяли складками. Короткий хитон был предназначен для простых граждан, воинов и молодежи. Длинный вариант этой одежды носили женщины, старики, государственные деятели, аристократы, жрецы и актеры на сцене. Подол пидшивали. Неподшитые хитоны носили только рабы или простые граждане во время траура.

Спартанцы зачастую не носили хитон, а довольствовались лишь гиматием (рис. 28). Гиматий представлял собой длинный прямоугольный кусок ткани. Афиняне могли надевать хитон и гиматий одновременно, при этом хитон был нижней одеждой. Гиматий обвивал фигуру с головой, будучи нередко одеялом и при этом единственной одеждой. Он мог быть до колен, лодыжек, спадать к полу (рис. 29). Его надевали различными способами, самый распространенный был такой: один конец с заложенными складками спадали с левого плеча на грудь, оставшуюся ткань распределяли по спине и пропускали под правую руку, оставляя руку свободной и укладывая ткань красивыми складками, перебрасывали через левое плечо на спину. Гиматий мог расшиваться классическим орнаментом, будучи в таком случае торжественной одеждой. Драпированный гиматий не орнаментировался.

Кроме хитона и гиматия, греки носили хламиду – одежду воинов и путешественников. Хламиду обычно делали из грубой, плотной неокрашенной ткани типа валяного сукна. Она, так же как и гиматий, изготавливалась из куска прямоугольной ткани, но была короче, ее закрепляли пряжкой на правом или левом плече, оставляя одну руку открытой. Полководцы в более поздние эпохи носили хламиды, окрашенные в пурпурный цвет. Юноши-спартанцы надевали ее прямо на тело. В походах она могла служить постелью. Воины под доспехи надевали хитон, а поверх доспехов набрасывали хламиду. Доспехи были легкие: металлическая кираса с подвижными частями на плечах и бедрах; поножи, защищавшие ноги, сандалии на толстой двойной подошве, шлем. Шлемы были разной формы: беотийский закрывал голову, щеки, нос, у дорийского было низко спущено забрало, а коринфский почти полностью скрывал глаза.

Женская одежда периода архаики состояла из длинной юбки и короткой кофточки без рукавов (рис. 30). В разделе костюма на две части – лиф и юбку – сказывалось влияние крито-микенской культуры. В классический период одеждаженщин была более разнообразна, чем мужская, хотя основными ее видам также были хитон и гиматий (использовавшийся как верхняя одежда). Выделяют два основных типа хитонов: хитон с диплодием и ионийский хитон. Хитон с диплодием (рис. 31) создавался из длинного прямоугольного, сшитого по бокам куска материи. Его верхний край, часто расшитый геометрическим орнаментом, отгибали на 50-60 см (этот отворот, собственно, и назывался диплодием), затем скрепляли пряжками на плечах, длина оставшегося хитона была длиннее человеческого роста, его опоясывали, делая напуск из излишка ткани, красиво распределяя складки вокруг фигуры. Напуск, получивший название колпос, иногда опоясывали крест-накрест вокруг груди. Один из вариантов хитона с диплодием делался из двух кусков материи неодинаковой длины. Отворот на спинке был значительно дольше, чем впереди. Излишек ткани служил покрывалом для головы. Спартанки носили пеплосы – хитон, не сшитый с правой стороны. Его несшитые кромки отделывались каймой, фалдообразно драпировались. Ионийский хитон делали из более тонких тканей, предварительно подвергавшихся гофрированию. Ткань по всей ширине собиралась поясом на талии, а из излишка также делали колпос. Свободно спадавшие мягкие драпировки, перехваченные поясом, создавали прекрасные пропорции, придавали фигуре стройность. Тонкие хитоны удачно контрастировали с более плотным и тяжелым гиматием. Без гиматия греческие женщины обычно не показывались на улице (рис. 32).

Греки долго ходили босыми, но постоянные военные походы, путешествия, торговля с дальними странами «заставили» их обуться. Обувью служили сандалии, подвязывавшиеся к ноге переплетенными ремнями. Само слово «сандалии» в переводе с греческого означает «подошва, прикрепленная к ноге ремешками». Греки также носили крепиды – обувь на толстой подошве, привязывавшуюся ремнями или кожаными шнурами, эндромиды – высокую шнурованную обувь. Актеры надевали котурны – обувь с очень высокой и толстой пробковой подошвой. Греки первыми стали делать обувь для левой и правой ноги. Женская обувь была изящней мужской, изготавливалась из мягкой цветной кожи.

От природы греки имели прямые густые черные волосы. Вместе с тем в произведениях литературы воспевались златокудрые красавицы. Возможно, греческие женщины научились изменять природный цвет волос, прибегая к помощи щелочных составов. Для осветления волосы присыпали мелко помолотым рисом, а в особо торжественных случаях прически осыпались золотым порошком. Техника исполнения причесок все время совершенствовалась. Большое внимание греки придавали завивке, которую научились делать холодным и горячим способами. В период расцвета Афинского государства в мужских прическах появляются элементы женственности. Примером может служить прическа Аполлона Бельведерского скульптора Леохара, состоящая из завитых длинных волос, уложенных надо лбом изящным бантом. Однако существовало и множество спортивных причесок, выполненных из завитых локонов, уложенных плотными рядами. В женских прическах, так же как и в мужских, обязательным считалось сокрытие природной линии лба. Обильные, пышные волосы были одним из первых признаков женской красоты. Их причесывали самыми различными способами и укрепляли на голове с помощью больших шпилек, повязок или обручей – диадем. В особо торжественных случаях прическу прикрывали вуалью. Большое распространение как в женской прическе, так и в мужской получили парики.

Греческие головные уборы были просты и одинаковы у мужчин и женщин. Имея от природы густые волосы, греки редко их надевали, отправляясь на длительную прогулку или в поход. В жаркую погоду женщины надевали соломенную шляпу фолию. Шляпы делали из фетра, войлока, разных сортов кож. Распространена была шляпа в форме полушария, конусообразный войлочный пилеус, а также фригийский колпак, кауссия. Люди низшего сословия надевали петас и пилос, изготовленные из соломы, грубо выделанных войлока и кожи. На пирах, празднествах, спортивных состязаниях греки обязательно украшали голову венками.

Особое внимание греки придавали краскам, причем цвета имели символическое значение. Белый цвет был привилегией аристократии, черный, пурпурный, темно-зеленый и серый выражали печаль. Сельские жители предпочитали серый, зеленый и коричневый цвета.

Гречанки тщательно следили за своей внешностью. Они пользовались косметикой – белилами, румянами, сурьмой; умащивались благовониями и маслами. За лицом господ ухаживали специальные рабыни, их называли «космет», что означает «приведение в порядок».

Ювелирное искусство Древней Греции приблизилось к совершенству. Однако украшения носили только женщины. Мужчинам украшать себя считалось неприличным, единственное, что они себе позволяли, – перстни. Вначале они служили печатью, но постепенно стали превращаться в украшения, и мужчины стали носить их по несколько на одной руке. Женщины украшали себя изящными ожерельями из золота, серебра, браслетами, которые надевались на руки и ноги, золотыми сетками для волос, цепочками, серьгами. Гречанки пользовались металлическими зеркалами, зонтиками, опахалами из цветных перьев, костяными и металлическими гребнями. Вместе с тем, несмотря на обилие украшений, греческий костюм всегда сохранял простоту линий и изящество отделки.

Тема 6. Костюм Древнего Рима (V в. до н.э. – V в. н.э.)

История Рима начинается как история небольшой родовой общины на Тибре, затем становится историей Апеннинского полуострова и к середине
II в. до н.э. превращается в историю Средиземноморья. Наиболее значительными периодами римского государства были республиканский и императорский, названные так по характеру их политического устройства. В течение нескольких столетий Рим из небольшого города-государства превратился в огромную империю. В период расцвета границы государства расширились, включив территорию современной Англии, Франции, Испании, Голландии и других стран. Рим – это огромная мировая держава, которая вела бесконечные войны и большую торговлю. Само слово «Рим» в древнем мире ассоциировалось с величием и славой, воинской доблестью и богатством. Со всего света направлено в Рим бесчисленное множество иностранцев-путешественников, ученых, художников, поэтов и кладоискателей. Рим в период своего расцвета получил название «вечный город». Награбленное богатство, множество рабов, выполнявших всю работу, вели к роскоши даже в повседневной жизни. Культура Древнего Рима складывалась под влиянием этрусской и древнегреческой культур, в непосредственном общении с которыми римляне находились в течение столетий. Но оптимизм, жизнерадостность, присущие грекам, не соответствовали характеру и духу римлян. Нравы и обычаи римского общества времен республики были весьма суровы. Лучшими качествами считались дисциплина и выполнение воинского долга. Во времена империи экономика, культура, искусство республики, расцветшие в период, переживали упадок.

В Риме были более суровые климатические условия, чем в Греции, что требовало сравнительно теплых и более закрытых одежд. Римский костюм не позволял быстро двигаться, исключение составлял костюм военного. Вершиной изящества считались размеренность в движениях, даже некоторая театральность в поведении; медлительность в ходе; безупречность в костюме. Римляне одевались в одежды ярких цветов: красные, пурпурные, фиолетовые, желтые, коричневые. Костюм белого цвета считался парадным, его надевали для торжественных выходов.

Изготовлением одежды у римлян занимались женщины. Во времена империи римляне носили одежду домашнего изготовления. Даже император Август (I в. до н.э.) гордился тем, что его одежда была сделана руками матери и жены. В отличие от греков, которые свои одежды ткали цельными на станке, римские одежды сшивались.

Основной одеждой римских граждан была тога (рис. 33, 34), своего рода продолжение греческого гиматия. Тога – не просто одежда, она еще была и символом зрелости: надевая тогу, парень получал права римского гражданина. «Владыки мира – народ, одетый в тоги», – писал римский поэт Вергилий. Рабы, изгнанники и иностранцы не имели права носить тогу. Тога – кусок ткани прямоугольной, полукруглой или эллипсовидной формы. В раннереспубликанский период она была небольшим плащом в виде полукруга. По мере подъема Римской республики ее размеры увеличивались. Тогу делали из шерсти или льняного полотна, в более поздний период в Рим были завезены шелка. Драпировалась тога достаточно сложно, окутывала всю фигуру и одевалась несколькими способами. Без посторонней помощи надеть ее было невозможно, и по тому, как ее надевали, можно было судить о ее владельце – его культуре, образовании, общественном положении. Римляне придавали большое значение образующимся драпировкам и их правильному расположению. Так, например, полукруглая драпировка на спине называлась синус, группа складок на бедре – проценктура, пучок складок на груди – умбо. Для придания красивой и устойчивой формы складкам по краю тоги зашивали кусочки свинца. Складки и драпировка были так искусно рассчитаны, что тога держалась на теле без единой застежки или шпильки.

Нижней и домашней одеждой римлян была туника (рис. 35), близкая по покрою греческому хитону. Она представляла собой накладной вид одежды – сшивалась по плечам и надевалась через голову. Принадлежностью высших должностных лиц была туника с широкой полосой посередине на груди и спине. Такая туника была длиннее обычной, и носили ее сенаторы. Всадники носили тунику с одной или двумя узкими вертикальными полосами – клавус, спадавшими по всей длине полотнища. В непогоду и холодное время года римляне надевали не одну тунику, а несколько. Считалось неприличным появляться на улице в одной тунике. Известно, что император Август носил сразу четыре туники. Количество надеваемых туник говорило о материальном достатке владельца. Богатые люди носили ее под тогой, бедные тогу не носили, а надевали небольшой плащ типа гиматия (рис. 36). Для путешествий и в непогоду одеждой им служила пенула – плащ в виде вытянутого овала с круглым вырезом для головы, к которому пристегивали капюшон (рис. 37). В период империи от повседневной носки тоги отказались. Аристократия стала носить те одежды, которые носили низшие классы, – пенулу, лацерну (рис. 38), напоминающие греческую хламиду, но материалы при этом использовались очень дорогие – шелк, затканную золотом и серебром парчу.

Классовая дифференциация римского общества наложила отпечаток и на костюм. Выборные и должностные лица носили тог-кандиду белого цвета с пурпурной полосой. В период Поздней республики полководец въезжал на колеснице, облаченный в тунику-пальмату, расшитую пальмовыми ветвями, в пурпурной тоги-пикте, затканной золотыми нитями.

Штаны в быт римлян вошли с III в. н.э., эта деталь костюма была заимствована ими от варваров (после войны с галлами). Но постоянно их носили только солдаты.

Обувь у римлян была необходимой частью туалета, снимать ее считалось неприличным даже в домашней обстановке. У полководцев-триумфаторов ботинки были пурпурные. Свободные граждане носили сандалии на толстой кожаной подошве – солеа и мягкие ботинки со шнуровкой, которые отличали свободного гражданина от раба. Солеа привязывались к ноге крест-накрест двумя ремнями. Носить солеа публично считалось неприличным, поэтому, отправляясь на общественные собрания, римляне надевали вместе с тогой высокие, закрывавшие ступню до щиколоток, кожаные полусапоги – кальцеус. В отличие от греческих крепид, они полностью закрывали ногу. Обувь изготавливали из кожи разных цветов и украшали серебряными и золотыми бляшками. Бедняки и рабы обувались в простые деревянные башмаки.

Прическа мужчин была чрезвычайно проста. Волосы завивали в локоны или гладко зачесывали с челкой надо лбом. В императорские времена молодые пижоны не только завивали свои волосы, носили парики, но и посыпали голову золотой пылью. Молодые римляне чисто выбривали лица, в зрелом возрасте начинали носить бороды. Обычая покрывать голову у римлян, как и у греков, не было. Головные уборы надевали только судьи и жрецы. Во время непогоды римляне защищали голову капюшоном, могли набросить на голову часть тоги. Но иногда они надевали шапки, подобные греческим. Римляне носили также венки из живых цветов. Во время пиров они возлагали на голову венки из плюща, мирта, роз и фиалок. Знаменитых поэтов увенчивают лавровым венком. Полководцы-триумфаторы надевали также лавровый венок, который позже стали делать из золота, а затем превратился в зубчатый венец, который назывался «корона».

Женская одежда состояла из трех частей: нижняя – туника, верхняя – стола и палла – покрывало, подобное греческому гиматию (рис. 39-41). Туника была домашней одеждой или нижней рубашкой, ее называли туника-интима. Она напоминала ионийский хитон, могла быть с рукавами или без них. Если туника была с рукавами, то стола, надевавшаяся поверх нее, была без рукавов, и наоборот – если она была без рукавов, то столу полагалось надевать с рукавами. Внизу столы пришивали густую широкую оборку – институ (рис. 42). Верхней уличной одеждой была палла (рис. 43), которой покрывали голову. Чтобы подчеркнуть стройность фигуры, римские женщины носили высоко под грудью пояс, тем самым зрительно удлиняя ноги. В период упадка тонкие струящиеся ткани вытеснили тяжелые ткани из парчи. Это послужило тому, что эстетический идеал древних римлян постепенно был утрачен. Женские прически в период Римской республики делались из длинных волос. Аристократки разделяли волосы прямым пробором и заключали их позади в тугие объемные пучки. По римским законам женщины не имели права менять своего природного цвета волос, но поскольку идеалом женской красоты в Риме считалась блондинка, в более поздние времена женщины стали все-таки окрашивать волосы. Секрет изготовления обесцвечивающего средства для волос до сих пор не разгадан. Прически с пучками носили женщины, принадлежащие к разным сословиям. Во времена империи наблюдается большое разнообразие причесок, модным становится ношение париков, их меняли по несколько раз в день, увеличивая высоту, поэтому стали использовать проволочные каркасы, подкладные валики, специальные украшения в виде диадем.

Мужскими украшениями в эту эпоху были буллы – круглые медальоны амулеты, которые юноши носили до наступления совершеннолетия, а также кольца. Женщины же пользовались украшениями безмерно. Они носили шейные цепочки и бусы, кольца и браслеты, головные обручи и диадемы, серьги и красивые пряжки. Нити жемчуга украшали волосы. Костюм римлянки дополнялся дорогим опахалом из павлиньих перьев или зонтиком.

Римлянки были искусны в употреблении косметики, позаимствовали ее у греков и египтян. Они пользовались пудрой, душистыми маслами, мазями, румянами и притираниями, средствами для осветления и омоложения кожи.

**Тема 7. Византийский и западноевропейский костюмы
эпохи Средневековья.**

Костюм Византии (IV-XV вв.)

395 г., подорванная восстаниями рабов, ослабленная постоянными набегами варваров единая Римская империя разделилась на Западную и Восточную. В состав Восточной империи вошли владения Рима в Азии, Балканский полуостров, Египет. Впоследствии Восточная империя стала называться Византией. Столицей ее стал город Константинополь, по имени основателя императора Константина Великого. Расположенная на стыке торговых путей Запада и Востока, Византия в V в. достигает экономического расцвета и становится центром новой культуры. От Римской империи Византия унаследовала старые формы управления государством, но в дальнейшем, учитывая использование рабского труда, что тормозило развитие производства, на смену приходят новые феодальные отношения. Становление новой культуры, в которой отразились противоречия эпохи, влияние античных и восточных традиций, тесно связано с влиянием христианства. Вопросы религии занимают в жизни византийского общества одно из главных мест. В корне меняется теперь и отношение к человеческому телу. Если в античные времена тело людей было предметом преклонения и любования, теперь же, по учению церкви, оно является вместилищем и источником греха. И архитектура, и строительство храмов, и мозаика на стенах этих храмов, и прикладное искусство, и костюм византийских царей и придворных – все было построено на сложной системе символов, получивших непревзойденное воплощение в византийском искусстве. Византия становится центром мирового ткачества. Текстильное искусство достигает таких вершин, что долгое время византийские ткани были предметом для подражания. Византийцы делали шерсть, парчу, а изготовление шелковых тканей и пурпурного красителя превратилось здесь в государственную монополию. Византийская мода стала наследницей античной моды. Поскольку новая христианская религия уничтожила идеалы античности, заимствованная у римлян одежда претерпела некоторые изменения. Некоторые элементы римской одежды перестают носить парадный, официальный характер и превращаются в повседневную одежду. В Византии зарождается обычай надевать одновременно по несколько одежд – это положило начало многослойной одежды европейцев. Тело человека в византийском костюме не представляло никакого интереса, только знаки различия составляли основу моды. Таким образом, византийский костюм был предшественником моды периода раннего Средневековья. Нижней мужской и женской одеждой остается римская туника позднего времени – таларис с квадратной проймой и длинными, зауженными к запястью рукавами. Качество ткани и длина туники были основным социальным отличием. Основная часть населения носила одноцветную тунику выше колен из шерстяных и льняных тканей. Покрой туник у людей разных классов и даже разных социальных групп был однотипный, главным отличием, кроме качества ткани, была длина туники (рис. 44, 45). В отличие от древнеримской, византийская одежда была уже, что обусловливалось, во-первых, плотностью и жесткостью тканей, а во-вторых, доминирующим значением чисто декоративной стороны костюма – рельефных вышивок крупного орнамента, узоров ткани (рис. 46). В эпоху поздней Римской империи появляется новая часть одежды – разъемные штаны-чулки, распространенные на Востоке. В Византийской империи они стали всеобщей мужской одеждой, их шили из ткани по форме длинных чулок и привязывали к поясу специальными тесемками. Мужчины носили мягкие сапоги, подвязанные узкими ремешками ниже колен, или башмаки типа закрытых сандалий с переплетами почти до колен. Верхней одеждой был плащ-мантия из шерстяных и полушерстяных тканей, скрепленный впереди завязками, что напоминает римскую пенулу (рис. 47). Он представлял собой широкую длинную накидку, которая скреплялась у шеи завязками или фибулой. Верхнюю одежду в Византии носили только император и знать. Плащ-мантия расценивался как знак достоинства и привилегированного положения. Неотъемлемыми принадлежностями императорской власти были лорум и венец. Лорум – широкий длинный шарф из золотой ткани, украшенный драгоценными камнями (рис. 48). Сначала венец представлял собой венок победителя у римских полководцев, у византийцев он превратился в корону из золота и драгоценных камней. Представление о византийском придворном костюме дает хорошо сохранившаяся до нашего времени мозаика в Равенне. Мозаичное изображение в церкви Сан-Виталле торжественного хода императора Юстиниана и его жены Феодоры, которая бывшей актрисой, в окружении свиты. На императоре Юстиниане надета нижняя белая шелковая туника, подпоясанная золотым поясом и украшенная золотой отделкой.

Верхний плащ пурпурового цвета, ниспадающий до самой земли, укра­шен эмблемой императорской власти – таблионом из драгоценной парчовой ткани. На свите его тоже таблионы, но только из гладкой ткани. Таблион – это как бы праздничный «фартук», нашитый на плащ с передней и задней стороны. Путь развития женской одежды был сходен с мужской. По учению церкви, женщина являлась источником соблазна и греха, предметом искушения для праведников, но в то же время могла достигнуть святости путем добродетельной жизни. Такое двойственное отношение к женщине сказалось и на создании одежды. Женский костюм был длинным, прямым, из плотной ткани, полностью скрывал тело, создавая своеобразный футляр, оболочку для него. С другой стороны, он был богато декорирован. Сохранившиеся изображения женщин говорят о сложившемся идеале красоты: большие грустные глаза, узкий удлиненный овал лица, тонкий нос и маленький рот. Основными видами женской одежды были туника, стола и пенула (рис. 49, 50). Нижней одеждой была нижняя туника – широкая, рубашкообразного покроя с рукавами. Она выполнялась с фалдами. Поверх нижней надевали верхнюю тунику – столу. Она была длинной, с широкими и длинными рукавами. В качестве верхней одежды простые горожанки надевали плащ-пенулу, знатные – плащ-мантию, сколотую брошкой – фибулой. Обычай ходить с покрытой головой для замужних и вдовых женщин существовал в Византии издавна, со времен Римской империи. Так претворялись в жизнь христианские идеи – голову, спину и плечи покрывали большой накидкой – мафорием.Спереди концы мафория перекидывались через плечи крест-накрест. Аристократки носили роскошные шелковые, затканные золотом пенулы и одноцветные столы. Если столы надевали с рисунком, то пенулы были одноцветные и наоборот.

Одежда императрицы состояла из белой столы с богатой отделкой по бокам и по низу, пурпурной императорской мантии, украшенной широкой каймой с изображением человеческих фигур, застегнутой на правом плече фибулой (рис. 51). Головными уборами императрицы и ее приближенных были венцы, короны, диадемы, повязки, обручи (рис. 52, 53).

Женские прически имели шарообразную или нимбообразную форму. Объемный, плотный широкий валик обрамлял полукругом лицо, иногда закрывая половину лба. Девушки заплетали волосы в височные косы, которые образовывали полукруг под ушами и закалывались на затылке. Женщины из народа прятали волосы под мафорием.

По мере формирования костюм Византийской империи становится более жестким и столбообразным. Наиболее характерными элементами костюма являются: узкая прямая парчовая стола с сильно расширенными книзу рукавами; императорский лорум, превращенный в круглое ожерелье, от которого по середине спускался шарф, далматика и туника.

Византийская обувь изготовлялась из цветной кожи и войлока и украшалась различными обшивками. Мужчины обувались в закрытые сандалии с ремешками, переплетавшимися почти до колен, и мягкие сапоги, которые подвязывались под коленом ремешком. Со времен императора Юстиниана все население носило обувь черного цвета. Обувь императора была пурпурного цвета. Женщины ходили в башмаках из мягкой цветной кожи.

Историческая роль византийской культуры заключается в том, что она явилась связующим звеном между античным миром и новым, способствуя дальнейшему расцвету европейской культуры. С распространением христианства византийский покрой одежды был введен в Западной Европе и появился в России.

Тема 8. Костюм раннего Средневековья в Европе.

Романский период (IX-XII вв.).

В конце V в. под ударами варваров пала Западная Римская империя (476 г.). С падением Рима завершился последний период истории Древнего мира и началась история Средних веков. С этого времени в Западной и Центральной части Европы, которую теперь занимают Франция, Италия, Германия, Англия, Нидерланды, начинают расселяться германские племена – вандалы, вестготы, остготы, франки, англы и саксы. Греки и римляне считали их всех дикарями, дали им общее название – варвары. Долгое время на землях нынешней Европы делались попытки объединить земельные общины отдельных племен в единое государство, но они завершались неудачами. И только к концу V в. возникло первое государство франков, которое, однако, просуществовало недолго. В 843 г. оно распалось на три, которые самостоятельными государствами, – Италия, Францию и Германию.

Основа средневековых государств – новые экономические феодальные отношения. Основные классовые силы – феодалы и находящиеся в крепостной зависимости от них крестьяне. В период раннего Средневековья в хозяйстве одного феодала делали все предметы быта. Женщины ткали, пряли и шили одежды. Развивались и крепли новые города, которые образовывались на перекрестке торговых путей. В городах создавались большие ремесленные мастерские, где женщины выполняли все работы, начиная от производства тканей и заканчивая изготовлением одежды. Однако на вершине иерархической лестницы стоял король, потом герцоги, графы, рыцари. Каждый из них был вассалом (подчиненным) своего сюзерена (непосредственного господина).

С начала крестовых походов (XI в.) создаются новые торговые пути, как следствие этого расцветают ремесла, создаются предметы торговли. История культуры Средневековья делится на три периода: дороманский (VI-X вв.) – раннее Средневековье, романский (X-XII вв.) – зрелое Средневековье; готический (XIII-XIV вв.) – позднее средневековье.

Народы, заселившие Европу, были разными, но их одежда имела общие черты. В основе европейского средневекового костюма лежал покрой; драпировки античных одежд были забыты, костюм обрисовывал фигуру.

Во время господства романского стиля происходит слияние античных элементов искусства с варварскими. Сам термин «романский» указывает на зависимость искусства этого периода от Рима, однако не вскрывает всей его сущности. Этот стиль олицетворял всю суровость, мрачность, аскетизм Средневековья. Вырабатывается новый принцип эстетики – превосходство духовного начала в человеке, отказавшемся от земных благ и радостей. Это находит отражение не только в произведениях искусства, характерной особенностью которого является монументальность форм, массивность, четкость конструкции, но также и в костюме.

Слабо развитое ремесло производило ткани невысокого качества, и большинство франков довольствовались домотканым холстом и грубым сукном чаще всего натурального цвета или окрашенного растительными красителями. Зимняя одежда была сделана из грубо выделанных мехов. Летописи сохранили сведения об указах Карла Великого против роскоши, запрещающих феодалам и крестьянам иметь одежду выше указанной стоимости. Костюмы богатых феодалов изготовлялись из шелка ярких цветов, который покупали у византийских купцов. Простой народ носил одежду в основном серых и коричневых расцветок.

Для средневековой одежды была характерна символика цвета. Так, одежду желтого цвета старались не носить, так как этот цвет считался цветом измены и ненависти. Белый цвет символизировал чистоту, невинность, добродетель, черный – скорбь и верность, голубой – нежность. Одежду красного цвета («цвета крови») носили палачи.

Костюм романского периода был в основном накладным. Костюмы низшего и высшего сословий различались не покроем, а качеством ткани и богатством отделки. В это время материал сшивается по швам, которые для укрепления оторачиваются тесьмой. В XI в. появляются неизвестные древнему миру перчатки и рукавицы.

В XII в. костюм знати стал более пышным и богатым по отделке. Возросла роль женщины в придворном обществе. Возник культ «прекрасной дамы». Одежда стала уже, силуэт ее изменился.

Более полные сведения о костюме относятся к IX-XII вв. Мужская одежда состояла из двух туник, которые надевались одна поверх другой. Нижняя – камаза – была с длинными цельнокроеными рукавами, а верхняя – котт – из более дорогой ткани с короткими широкими рукавами или вообще без рукавов, с прямоугольным или круглым вырезом. Верхняя туника была короче нижней, ее всегда подпоясывали, иногда с напуском. До середины
XI в. туники были до колена, позднее они удлинились до середины икры, но молодежь и крестьяне продолжали носить короткие. Туника короля доходила до самого пола.

Верхней мужской одеждой был плащ, застегивавшийся на правом плече, похожий на римский сагум. В королевстве франков при Карле Великом его стали называть «манто» (рис. 54). От варваров были переняты штаны-чулки, состоявшие из двух несшитых половинок. Они могли быть длинными, относительно узкими или плотно облегали ногу наподобие трико. Существовали возрастные различия. Так, пожилые люди не носили коротких и узких одежд. В этот период складывается рыцарское сословие с его поня­тием долга и чести, возникает этикет (рис. 55). Рыцарские доспехи оказывают влияние на форму и покрой верхней мужской одежды, которые, подобно рыцарской кольчуге, становятся более короткими и разнообразными по форме. Поверх нижней одежды надевают блио – глухую накладную одежду. Это была узкая полудлинная одежда. Ее длина варьировала от линии коленей до середины икры с заниженной отрезной линией талии. Она плотно облегала плечи, грудь и талию, расширяясь к бедрам. Рукава – цельнокроеные узкие, чуть расширяющиеся книзу.

Нижняя часть выкраивалась в виде полукружий, которые прошивались с талии спинки и полочек. Блио имело большие боковые разрезы, позволяющие видеть нижнюю одежду.

Нижняя одежда и блио всегда были контрастны по цвету.

В конце XII в. на доспехах рыцарей стали изображать феодальные гербы. Постепенно они становились фамильными с постоянным изображе­нием и цветом. В соответствии с этим появилась одежда, цвет которой повто­рял цветовое решение фамильного герба. Такой костюм назывался ми-парти. В нем даже обувь могла быть разной по цвету, соответствуя изображению герба. Такой костюм носили молодые люди и чаще всего пажи (рис. 56). Мужские прически романского периода были примитивными. Волосы подстригались вокруг головы до мочек ушей, спереди была челка. На голову надевали конусообразные шапки и капюшоны.

В женской одежде сильнее, чем в мужской, сказывалось влияние церк­ви, считавшей человеческое тело греховным. Женщины также носили одновременно две туники – нижнюю (котт) и верхнюю (сюрко). Нижняя была длинной и широкой, с длинными рукавами, верхняя – более короткой, с короткими широкими рукавами или без них. Низ платья, рукава и ворот были отделаны цветной полосой с вышивкой. В X в. появляется тенденция к созданию одежды облегающих форм. В костюме появляется узкий короткий жилет – жип,поддерживающий грудь. Отделанный по краям галуном и вышивкой, жилет играл большую декоративную роль и поддерживал грудь. На бедрах располагался пояс, украшенный металлическими пластинками. Концы пояса завязывались спереди, они свисали почти до пола. Такая одежда являлась одним из признаков постепенного освобождения европейской культуры от религии.

Также женщины носили глухое, закрытое, скрывавшее ноги платье – блио. Для облегания груди и талии боковые фигурные разрезы затягивались лентами. Короткие рукава к лифу пристегивались лентами. Силуэт женского костюма был близок к трапеции: узкая в плечах одежда сильно расширена книзу. Обычно платья имели глухой, закрытый ворот. Линия талии завышена жипом. Длинный подол юбки подобран сбоку и спереди и задрапирован на животе. На эту моду повлияло особо почтительное отношение к беременным женщинам: ведь массы людей погибали в бесконечных войнах, от эпидемий холеры и чумы.

В качестве верхней одежды женщины носили длинные полукруглые плащи ярких расцветок (рис. 58). В качестве подкладки плаща использовали ткань контрастного цвета, зимой их подбивали мехом.

В конце XI – начале XII в. появляются блио с широкими гофрированными рукавами. У запястья они были такими широкими, что доходили до земли.

Поскольку почти постоянно женщины ходили в головной накидке, они не носили сложных причесок. Девушки заплетали длинные косы, перевивали их парчовыми лентами, носили волосы распущенными, подобранными обручем. Замужние женщины часто скрывали волосы под белым платком. Концы платка падали на плечи, скрывая их, иногда концы платка заправляли в вырез горловины. Поверх платка надевали различные повязки, обручи.

В костюме большое внимание уделялось украшениям, поясам, обшивкам, золотому шитью, а также ожерельям, диадемам и кольцам.

Тема 9. Европейский костюм готического периода (ХI-ХV вв.).

Период готики – время значительных изменений в жизни средневекового общества. Феодализм в Европе вступил в следующую стадию развития. После средневековых походов европейцы познакомились с Востоком; появились новые торговые пути, росли города, развивались ремесла. Бурно развиваются строительство, архитектура, ткачество и обработка металлов. Продолжает развиваться цеховая организация ремесел. В этот период вводится понятие чертежа, что, несомненно, явилось важным в развитии многих ремесел, а также костюма.

Становление готического стиля в искусстве тесно связано, с одной стороны, с образованием и ростом новых культурных центров – городов, с другой – начавшейся в то время борьбой за централизацию государственной власти. Термин «готика» был введен итальянскими гуманистами XVI в. в эпоху Возрождения как уничижительное обозначение всего средневекового искусства. Это искусство представлялось им порождением готов – варварского племени, разгромившего Рим.

Ведущим формообразующим видом искусства в этот период становится архитектура. Готические сооружения – это конструкции из стрельчатых арок и опор, столбов и витражей. Архитектуре были присущи легкие, изящные формы, устремление вверх. Готический стиль так же, как и романский, повлиял на внешний облик людей. Вытянутые пропорции, устремленность вверх, сложность и изящество формы приобретал и силуэт костюма этого периода. Костюмы стали более изящными, подчеркивали пластику человеческого тела. Грубая, некроеная по частям одежда предшествующей эпохи сменяется прекрасно сшитым платьем, сделанным по всем законам портновского искусства. Теперь уже фасон костюма не зави­сит от ширины полотнища, которое прежде зависело от ширины ткацкого станка. Его форма становится разнообразнее и красочнее. Открытие ряда новых красочных веществ расширило возможность создавать новые цвета и оттенки тканей.

Впервые в костюме появляются вшивные рукава. Первоначально они пришивались временно, только на день, а вечером отпарывались, так как надеть и снять такую узкую одежду (которая не имела застежек) было невозможно. Тогда же существовали варианты привязывания рукавов шнурками. И только после того, как была изобретена застежка (XIII в.), рукава стали пришивать постоянно.

Портные объединяются в профессиональные цеха, которые шьют одежду по заказам знати. В эпоху позднего средневековья впервые возникло интереснейшее социальное явление под названием «мода». В тех условиях она обладала только несколькими чертами: сравнительно частой сменой форм костюма, увлечением всякой новинкой в тех местах, где она создавалась, ажиотажем подражания. Считается, что к XIV в. европейский костюм приобрел столько видов покроя, что, в сущности, до настоящего времени не появилось ничего нового.

В XIV в. появились распашные одежды и воротники. Носят свободные и длинные, короткие и узкие одежды. Коротким и узким отдают предпочтение молодые люди. Самые модные и дорогие ткани – парча, муар, газ, атлас, узорчатые шелка, бархат – изготавливались в Венеции, Милане, Флоренции, Генуе. Излюбленным орнаментом был растительный. Издаются законы о рангах в одежде, первые законы против роскоши, ткань и форма костюма теперь строго зависят от сословной принадлежности. Низшие сословия не имели права одеваться так же пышно и богато, как высшие. Например, бюргеры, в отличие от дворян, не должны были носить длинные шлейфы, шелковые одежды и т.д.

Складываются определенные этические представления, такие как понятие чести, долга. Зародился рыцарский этикет. Слово «этикет» заимствовано из французского языка, но происходит оно от греческого «этос», что означает – «привычка». Вырабатывается привычка красиво ходить, прилично сидеть, вести себя за столом. Новая рыцарская культура влечет за собой зарождение неизвестной древнему миру формы поклонения женщине – культ прекрасной дамы. Идеалы средневековой рыцарской культуры отразились на женской и мужской моде.

Костюм этой эпохи можно увидеть на монументальных фигурах, расположенных на порталах и фасадах готических соборов, а также по художественным миниатюрам средневековых художников.

Еще в конце романского периода появилась «гербовая одежда» – первоначально значки на доспехах рыцарей как отличительные черты знатного рода. Одежда делилась вертикально на две части, и каждая из частей была окрашена соответственно в цвет фамильного герба (рис. 59). Сочетание двух цветов в одежде нашло отражение применительно к штанам. Позже деление цветом перекинулось на весь костюм. Таким образом, каждая половина рукава или одежды была разных цветов. Позже этот обычай распространился и на одежду горожан, когда цеха стали создавать для себя различные гербы. Идея такой одежды впоследствии повлияла на возникновение ливреи слуг дворянства.

Декоративность костюма достигалась яркими, контрастными сочетаниями цветов: красных, синих, зеленых, желтых. Особенно модным «мужским» цветом был желтый цвет. Однако окраска в желтый цвет в то время была дорогой, и желтые одежды находили противников в лице тех, кто выступал против роскоши. Рыцарь, «служивший» даме, обязательно включал в свой гардероб вещи, окрашенные в любимый цвет избранной дамы. Прислуга также приспосабливалась к любимым цветам своих господ.

В мужской одежде остаются те же детали, но их форма постепенно изменяется. Все классы общества носят нижнюю одежду – камизу. Ее шили с длинными рукавами, длиной до колен или до икр. Поверх камизы богатые люди носили длинный, расширяющийся книзу в боковых частях кафтан – блио. Он представлял собой одежду с узким лифом, отрезной талией и пышными полами – «юбочкой», обычно зашнуровывающейся на спине. Конструкция верхней одежды подчеркивалась расположением отделки: вышивка украшала ворот, пройму, низ и рукава. Иногда блио для удобства верховой езды разрезали по боковому шву.

В моду входит еще один кафтан – котпарди. Котпарди – короткая куртка прилегающего силуэта, длиной до середины бедер, с рукавами различной формы: узкими или же узкими вверху ирасширяющимися колоколообразно книзу. Вокруг бедер застегивался декоративный пояс. Впереди могла быть застежка.

И знать, и простой народ носили нарамники – длинные или короткие плащи, которые делались из сложенного пополам куска ткани, на месте сгиба было отверстие для головы.

По бокам нарамник не сшивался. Когда у нарамника сшили бока, он превратился в сюрко – одежду с декоративными рукавами или без рукавов. Мужчины носили нижние штаны – брэ. Поверх них надевали длинные облегающие ногу штаны-чулки – шоссы. Их часто делали из материи разных цветов.

В XIII в. возникает прообраз белья, появляется рубашка. Эта одежда еще не являлась рубашкой в современном понимании, однако считалось необходимым надевать одновременно три одежды. Сверх рубашки-шемиз надевают длинный котт, доходивший порой до щиколотки, у которого были длинные рукава и декоративный пояс. К середине XIV в. котт сменил пурпуэн – короткая куртка с узкими рукавами, к которой прикрепляли штаны-чулки. Вначале пурпуэн носили рыцари под латами, но затем он стал верхней одеждой и просуществовал до середины XVII в. У простолюдинов пурпуэн был верхней одеждой. Богатые щеголи носили пурпуэн с декоративными рукавами, свисающими до самого пола.

В этот период названия «котт» и «сюрко» стали обозначать не раз и навсегда данную форму (как это мы видели ранее), а виды одежды, разнообразные по форме и конструкции. Именно с этим связано образование обобщающего французского понятия «гоbе» и аналогичного ему древнерусского «платье».

Вторая половина XIV в. припадает на время Столетней войны между Францией и Англией. Это сказалось на костюме, который все более и более походит на рыцарские доспехи.

Длинная одежда сохраняется только как торжественное одеяние королей и как одежда некоторых сословий и групп: духовенства, ученых, медиков, судей, членов городского магистрата. Это дало повод современникам разделить тогдашнее общество на «людей в короткой одежде» и «людей в длинной одежде».

Одежда для улицы была также разнообразна. Во всех странах Западной Европы она была широкой и свободной. Были распространены: плащи, манто, одежда для верховой езды и путешествий, а также теплая зимняя одежда на меху – прообраз мужского сюртука XIX в.

В мужской моде были завитые волосы, ниспадающие на плечи, но такую прическу носили только феодалы. Остальное население продолжало носить короткие, до ушей остриженные с челкой волосы.

Самым распространенным головным убором был капюшон, пришитый к куртке. Иногда капюшон носили с небольшим оплечьем, отдельно от куртки. Чаще других носили шаперон,состоящий из куска ткани, различными способами уложенного вокруг головы в виде тюрбана со спускающимися концами. Простые люди носили бегуин – чепец из белой ткани. Богатые надевали его под верхние головные уборы. Носили также цветные береты с меховой оторочкой, остроконечные или с широкой тульей шляпы с плоскими полями, высокие шапки без полей пурпуэн.

Во времена позднего Средневековья мужчины носили кожаные или бархатные туфли и полусапоги без каблуков. Носки были заостренными – вначале слегка, а с середины XIV в. настолько, что достигали несколько десятков сантиметров.

Эстетический идеал женщины в это время противоречив. Его создает культ прекрасной дамы. С одной стороны, красота тела считается греховной, с другой – костюм ее подчеркивает.

Нижней женской одеждой этого времени являются камиза и котт. Камиза – узкая и длинная рубашка с узкими длинными рукавами. У простых людей камиза одновременно являлась и верхней одеждой.

Поверх камизы носили котт – платье с узким глухим лифом. Верх платья шнуровался сбоку или сзади, сквозь шнуровку виднелась рубашка. Лиф поначалу закрытый, постепенно начинает обнажать шею, а затем грудь. Низ котта был длинным и широким, за счет боковых клиньев. Узкие длинные рукава заканчивались расширенными книзу манжетами. У котта могло быть несколько рукавов разного цвета, которые пристегивались булавками к проймам или соединялись шнуровкой.

Поверх прилегающего платья знатные женщины часто надевали верхнюю одежду с рукавами или без них – нарамник или сюрко, которое покроем и отделкой подчеркивало стройность талии, ширину бедер и пластичность груди. Часто сюрко по вырезу и проймам украшалось мехом. Костюмы и головные уборы приобрели вытянутый силуэт, напоминающий латинскую букву S.

С XIII в. у женских платьев удлинилась талия, а у юбки появился шлейф. Разнообразной становится форма рукавов: они могли быть широкими, колоколообразными или длинными и узкими, которые завязывались внизу узлом. К коротким рукавам иногда пришивалась длинная декоративная полоса ткани. Декольте увеличилось, расширяясь к плечам.

В XIV в. в Англии возникает корсет (рис. 62) – узкий лиф из плотной ткани, который получает распространение по всей Европе. Его использование стало необходимым, поскольку он создавал впечатление хрупкости, ставшей идеалом женской красоты (рис. 63). От корсета к юбке делают легкую скользящую линию перехода к широкой юбке, падающей глубокими фалдами.

Применение сложных чертежей кроя в это время сказалось на отделении лифа от юбки, использовании круга для покроя юбки клеш. Модной становится Драпировка ткани на юбке. Женщины приобрели особую осанку: откинутая назад спина и характерное положение сложенных перед животом рук.

В XIV-XV вв. сюрко стало парадной королевской одеждой. Постепенно сюрко укорачивалось и приобрело форму душегреи.

Появляется новая торжественная одежда феодальной знати – упелянд*.* Зимние упелянды шились из сукна на меху, а летние – из шелковых и парчовых тканей.

В среде горожан складывается собственный сословный ко­стюм. Девушки и женщины носят котт и сюрко узкие вверху, но цельнокроеные, а не с отрезным лифом. Их одежда шилась из шерстяных и полушерстяных тканей.

Женщины носили такую же обувь, что и мужчины. Ее делали из плотной дорогой ткани, мягкой цветной кожи, бархата, и у нее также были заостренные носки. Длинные носки набивали конским волосом и каждый соединяли цепочкой с браслетом к ноге.

Женские прически были скрыты разнообразными головными уборами огромных размеров и причудливой формы. Девушки ходили с распущенными волосами, украшенные венками, лентой. Одной из распространенных причесок была прическа темплет, состоящая из закрученных над ушами кос в виде «улиток», покрытых украшением в виде выпуклого полушария. Темплеты укреплялись на обруче, охватывавшем голову. Замужние дамы полностью скрывали волосы под массивными головными уборами, при этом шея была открыта.

Самым популярным головным убором XIII в. была косынка под названием «барбетт». В женской моде она была заимствована от рыцарских кольчужных доспехов. Поверх нее, особенно зимой, обычно надевали шапки или покрывала. Барбетт перешел затем в костюм монахинь. Модным становится горж – женский платок, сшитый в форме трубы, достаточно высо­кий. Внизу его края расширялись, сзади на затылке делался небольшой разрез.

В Средние века были популярны кольца с большими драгоценными камнями, колье с подвесками, ожерелья, браслеты, броши, пряжки для поясов, сетки для волос. Поверх платков женщины носили обручи с круглыми щитками над ушами – темплетами. Виски женщины украшали вышивкой золотом и жемчужными нитями.

Тема 10. Костюм периода бургундских мод (XV в.)

В XV в. бургундский двор был одним из самых богатых в Европе. Именно герцогство Бургундия, которое в конце XIV в. в политическом и культурном отношении превосходило ослабленную изнурительной Столетней войной Францию, стало законодателем моды в Европе. Бургундский костюм стал эталоном изящества, в нем воплотились основные черты готического стиля. Это был период настоящего «господства ножниц» – переход к кройке одежды точно по фигуре. В истории костюма этот период назван «карнавалом мод», учитывая частую смену костюмов. Общее направление моды было связано с готическим стилем, но это не мешало одновременно сосуществовать разным формам костюма. Носили и длинную, и короткую, и широкую, и узкую одежду. Модный силуэт характеризовался удлиненностью, изысканностью и вычурностью линий. Самой модной отделкой были бубенцы и фестоны (зубцы). Понятно, что такая одежда была привилегией богатых бюргеров и феодалов, то есть их костюм подчеркивал пренебрежение к труду. Духовенство возмущалось такой одеждой, считая ее греховной. В то же время костюм третьего сословия со времен раннего Средневековья сохраняет строгий вид без изменений.

Цвет характеризовал определенное состояние человека. Костюмы из синего и зеленого материала шили редко. Эти цвета были символами любви: зеленый – влюбленности, синий – верности. Желтый и коричневый цвета символизировали печаль. Повседневные костюмы, главным образом, были серые, черные, фиолетовые, парадные – белые или красные. Вассалы и слуги феодала носили одежду цветов герба своего сеньора, а также пестрые костюмы, как поле герба. Ми-парти носила молодежь и особенно часто пажи.

Знатные люди шили одежду из дорогих тканей – шелка, бархата, шерсти, парчи. Камиза шилась из тонкого полотна. Она по-прежнему была нижней одеждой. В моде короткий пурпуэн, к нему привязывали штаны-чулки, которые кроились и шились точно по ноге. Если же нога не отличалась стройностью, то ее форму подправляли проложенной и пришитой к чулкам изнутри прокладкой из пакли.

Модной мужской одеждой в этот период становится жакет – стянутый поясом, короткий, распашной, зауженный в талии и с ватной подкладкой. От талии полы расходились в виде юбочки. Стоячий воротник жакета иногда опушивали мехом. Рукава-жиго имели вид пышного высоко поднятого и присборенного у плеча буфа и сужались к запястью. Пышная форма верхней части рукавов образовывалась за счет мауатр – жестких валиков на проймах.

Верхней одеждой знати и бюргеров остается упелянд – длинная распашная подпоясывающаяся одежда с узкими расширяющимися книзу рукавами. Понизу ширина упелянда достигала 7 м. Иногда он укорачивался до середины икры (рис. 64). Длинный упелянд предназначался для торжественных случаев, короткий – для танцев, прогулок и езды верхом. Средневековые щеголи носили роб. Роб – это накладная одежда с небольшим надрезом сзади или спереди, со стоячим воротником, к которому сзади иногда пришивали шлейф. Роб подпоясывали в талии, он имел рукава сверху в виде буфа, а от локтя до кисти узкие. (рис. 65). Костюм знати обязательно дополнялся кожаным или парчовым кошельком, на цепочке у пояса крепился кинжал, а на перевязи через плечо – охотничий рог. Знатный мужчина носил перчатки, но обычно только одну – левую, а правую держал в руке. Обе перчатки надевали только во время охоты. При входе в церковь и во время танцев перчатки снимали и прятали за пояс.

На парадной одежде особенно изысканными и утонченными считались вышивки текстов любимых стихов или пе­сен.

Самым распространенным головным убором для всех сословий был капюшон с оплечьем, которое украшалось зубцами и бубенчиками (рис. 66). Его носили отдельно или пришивали к плащу. Шаперон в это время приобрел вид шляпы. Его заранее драпировали и сшивали. Простой народ носил бегуин. Пижоны носили сразу две шляпы: одну за спиной, а другую – на голове. В Бургундии принцам по крови полагалось носить обувь с носами в две с половиной ступни (до 70 см), родовым дворянам – в две ступни, рыцарям – в полтора, горожанам – в одну и простолюдинам – в полступни (до 15 см).

Его носили отдельно или пришивали к плащу. Шаперон в это время приобрел вид шляпы. Его заранее драпировали и сшивали. Простой народ носил бегуин. Щеголи носили сразу две шляпы: одну за спиной, а другую – на голове.

В Бургундии принцам по крови полагалось носить обувь с носами в две с половиной ступни (до 70 см), родовым дворянам – в две ступни, рыцарям – в полторы, горожанам – в одну и простолюдинам – в полступни (до 15 см). В женской одежде впечатление удлиненного силуэта достигалось узкими плечами, завышенной талией платья, длинной неширокой юбкой, высоким головным убором. Нижняя женская одежда становится еще уже. По бокам, спереди лифа, по узким рукавам выполнялись разрезы, которые стягивались, застегивались на пуговицы или шнуровкой. Нижняя одежда состояла из двух платьев – камизы и котта. Верхним парадным платьем знатных дам был роб с укороченной талией, подпоясанной под грудью. Платья имели декольте, чаще в форме треугольника; иногда треугольный вырез сзади или спереди был до самого пояса (рис. 67). Его обрамляли мехом, бархатом, пришивали к нему воротник. Расширенная книзу, ниспадающая складками парчовая юбка переходила в шлейф, длина которого строго регламентировалась законом. Чем знатнее была дама, тем длиннее шлейф.

Так, королева имела право носить шлейф длиной 4 м 95 см, герцогини и принцессы – 3 м 60 см и т.д. Церковь активно боролась со шлейфами, называя их «дьявольскими хвостами». Наказание было иногда весьма строгим, вплоть до отлучения от церкви. Но, несмотря на это, на протяжении XV в. шлейф оставался обязательной принадлежностью придворного костюма. Сюрко становится коротким, типа душегреи, заканчивающимся на бедрах. Сюрко выполнялось с большими проймами, через которые про­сматривалась вся фигура. Церковь называла эти проймы не иначе как «адские окна». Спинка сюрко могла быть со шлейфом. В моде были плащи, застегивающиеся впереди на пуговицы.

В XV в. приобрели огромное значение головные уборы. Модным считалось открывать лоб и виски, а также затылок, чтобы показать красоту длинной шеи. Для этого волосы надо лбом и затылком иногда подбривали, а брови выщипывали.

Тема 11. Костюм народов Востока

Арабские племена, которые объединились под руководством племенной знати и торгово-ростовщической верхушки городов, вышли за пределы своей родины – Аравийского полуострова – и двинулись на завоевание других стран. В течение VII и начала VIII в. они захватили огромные территории: всю Переднюю Азию (Сирию, Палестину, Месопотамию и часть Малой Азии), Закавказье, Иран, Среднюю Азию, Египет и всю Северную Африку, большую часть Испании и Португалии, а также остров Сицилия. Сложилась огромная средневековое государство – Арабский халифат, в котором постепенно установились феодальные отношения. Как единое государство халифат просуществовал, однако, лишь до середине IX в., а потом начался его быстрый распад на ряд самостоятельных феодальных государств. Судьба отдельных частей бывшего Арабского халифата была разной. Значительная часть Передней Азии (Сирия, Палестина, Ирак), а также Египет и вся Северная Африка вследствие завоевания и расселения на их территориях арабов постепенно вполне арабизировалась. Народы этих стран ассимилировались с арабами, приняли их язык и вошли в состав арабской народности. Именно эти страны (включая Аравийский полуостров) и по сей день представляют так называемый Арабский Восток. Завоевание к середине XVI в. почти всей этой территории турками не произвело на культуру и быт ее населения значительного влияния. На захваченной территории Испании, заселенной преимущественно арабами и берберами, пришедшими с ними из Северной Африки, арабское владычество длилось много веков. Создался значительный центр арабской культуры. Однако в течение XI-XIII вв., в результате Реконкисты (отвоевания испанцами земель у арабов), арабы начали быстро терять свои испанские владения, и к середине XIII в. в их руках осталась только территория Гранады на крайнем юге Испании (которую, однако, испанцы отвоевали в конце XV в.). В отношении восточных областей халифата, населенных народами, которые уже имели в период арабского завоевания унаследованную издавна самобытную высокую культуру (Закавказье, Иран, Средняя Азия), в которых завоеватели-арабы почти не расселялись, то они в основном сохранили свою самостоятельную культуру, восстановив с распадом арабского государства (особенно после волны походов монголов и Тимура) и политическую независимость. А заселенная турками Малая Азия стала основой будущей Турецкой империи, начало создания которой относится к XIV в. На культуре всех этих стран, однако, очень заметным было арабское влияние.

Частично восприняв культурное наследие античности эллинистическо-римской эпохи, древнеиранской цивилизации и других народов Востока, переработав и оплодотворив ее новой струей собственной культуры, истоки которой коренились в древних цивилизациях Аравийского полуострова еще
I тыс. до н.э., арабы создали очень высокую культуру, которая в то время значительно превышала западноевропейскую. Экономическим базисом развития этой культуры был прогресс сельскохозяйственного производства (в частности, распространение искусственного орошения, хлопководства и шелководства), быстрый рост городов как центров разнообразного ремесленного производства и чрезвычайно широкое развитие торговли, в том числе внешней (с Индией, Китаем, Древней Русью, Европой), что надолго обеспечило арабам приоритет в мировой торговле. Особого своеобразия средневековой арабской культуре придавали собственно арабские древние традиции кочевого образа жизни, которые в странах Арабского Востока продолжают сохраняться до наших дней. Кочевник-бедуин всегда оставался одной из существенных фигур арабской общественной жизни; везде в арабских странах с развитыми феодальными отношениями сосуществовала родоплеменная организация кочевников. Не менее характерный, особенный отпечаток на арабскую культуру наложила и религия арабов – ислам. Подчиняя себе быт, мораль и другие стороны общественной жизни, ислам оказывал существенное влияние и на направление развития духовной культуры арабов – науки и искусства. При этом, слышав идеи «греховности плоти», далекий от аскетизма более «земной» ислам обещал правоверным чувственный, а не духовный рай.

Распространение ислама во всех завоеванных арабами (неарабских) странах способствовало в определенной степени возникновению некоторых общих черт в культуре этих стран и после окончательного распада Арабского халифата и созданию из них самостоятельных государств со своеобразной, уже не на арабском, но все же мусульманской культурой (Иран, Турция). Конечно, это касается и костюмов как одного из проявлений общественной жизни, как одного из существенных элементов материальной культуры. Именно в этом смысле можно употреблять термин «восточный костюм», который встречается в нашей театральной практике. Это арабские в своей основе костюмы, которые сформировались уже в условиях магометанской религии и восприняли некоторые элементы костюмов других народов, входивших в состав халифата, особенно персов и турок. Они распространились в разных вариантах как среди народов, так и в собственно арабских странах, особенно среди городского населения и в кругах правящей верхушки, а также у духовенства, и кое-где сохранились до наших дней.

При характеристике костюмов Арабского Востока в рассматриваемый период о них следует упомянуть наряду с собственно арабскими костюмами в узком смысле слова. Однако «восточным костюмом» далеко не исчерпывается все разнообразие костюмов мусульманских Турции, Ирана, Средней Азии: они хранили и развивали свои костюмы и без арабского влиянием. Необходимо также добавить, что и само понятие «арабский костюм» в узком смысле тоже достаточно обобщенное, потому что на такой большой территории, которую в Средние века занимали арабские страны, различия в костюмах были значительными, ведь эти страны до арабского завоевания населяли разные народы. Поэтому неудивительно, что арабский костюм в Испании, Северной Африке, Египте, Сирии и Аравии имел каждый свои специфические особенности. При этом наиболее заметными были различия между Западом (Испания, Северная Африка) и Востоком (Египет, Сирия, Ирак, Аравия).

Основой арабских костюмов был костюм бедуина-кочевника. Приспособленный к условиям полупустынь и пустынь, он отмечался в первую очередь обширностью, неприталенностью и надежно защищал от жары и ветров. Преимущественно длинный, костюм прикрывал все тело, нередко даже лица. В просторной и длинной одежде кочевники могли и ночевать. Позже развитие земледелия и ремесел в арабских странах, а также распространение роскоши в быту знати и богатых слоев городского населения способствовало созданию костюмов оседлого населения (прежде всего городского), которые значительно отличались от одежды кочевников. Итак, на протяжении всего Средневековья существовали два варианта арабского костюма – «оседлый» и «кочевой», причем «кочевой» не был совсем вытеснен, поскольку кочевой образ жизни сохранился у части населения стран Арабского Востока не только в Средние века, но и до наших дней. Однако даже городской арабский костюм не потерял общих черт своей «кочевой» основы – просторности, неприталенности и длины. Сохранение кочевого образа жизни обусловило постоянство в арабском костюме, особенно в «кочевом» его варианте, наиболее просторной одежды, которая легко обертывалась вокруг тела (плащей, покрывал, поясов, платков и т.д.). Этот тип одежды повсеместно встречался рядом с глухими и распашными формами.

Социальная дифференциация костюмов в странах Арабского Востока четко не проявлялась, особенно в ранний период: даже духовенство не отличалось среди гражданского населения. Помимо отсутствия замкнутых, строго обособленных состояний и частичного сохранения родоплеменной организации (которая связывала определенной общностью всех членов, несмотря на существенную имущественное неравенство), действовали и религиозные установки. Магометанство, по крайней мере относительно мужских костюмов, требует простоты в одежде. Различия в одежде феодалов, купцов, ремесленников и крестьян (как мужчин, так и женщин) сводились преимущественно к качеству материалов, к количеству нарядов, к количеству и драгоценности украшений, а иногда и к некоторым деталям костюмов. Эти различия, правда, часто были очень резкими и подчеркивали глубокую пропасть между нищетой жестоко эксплуатируемого зависимого крестьянства и городской бедноты, с одной стороны, и утонченной роскошью знати, с другой. Хотя мужской и женский арабские костюмы, как правило, вполне прикрывают тело, однако частичное его обнажение на Востоке никогда не рассматривалось как нечто недопустимое, неприличное. Об этом свидетельствует, например, такая единственныая мужская одежда, как набедренная повязка, причем не только у трудового населения во время работы, а также у паломников (когда они приходят к магометанским «святыням» в городе Мекке) и у некоторых монахов-дервишей. Арабские женщины носили довольно глубокое декольте, могли обнажать руки, а танцовщицы нередко открывали даже плечи и живот. Наряду с этим во всех мусульманских странах издавна существовал обычай, который требовал от женщин при выходе на улицу закрывать лицо и заворачивать плотно всю фигуру. Преимущественно этого обычая, связанного с зависимым положением женщины, строго придерживались, особенно в среде городского населения; в отличие от них бедуинки и крестьянки его часто вполне игнорировали.

Ассортимент ткачества для арабских костюмов был чрезвычайно разнообразен, поскольку уровень развития текстильного производства на всем Арабском Востоке и в покоренных арабами странах был очень высок. Особую известность получили сирийские, персидские, среднеазиатские, египетские, испано-мавританские и сицилийские ткани. Некоторые существующие и ныне названия тканей возникли от наименований больших средневековых текстильных центров Востока (например, муслин – от города Мосул, дама – от города Дамаск и т.д.). Самыми распространенными материалами для тканей были шерсть (основной продукт кочевого скотоводства) и хлопок, который выращивали везде на орошаемых землях. Ткани для верхней одежды, особенно плащей кочевников, производились часто из грубой верблюжьей шерсти, а овечью шерсть использовали для изготовления плотных, ворсистых и очень тонких тканей. Хлопчатобумажные ткани также имели много сортов, в частности плотные – бязь, миткаль и сатин, тонкий батист и самые тонкие – муслин, дымка. Из шелка шили преимущественно костюмы знати и городской верхушки, особенно в период распространения роскоши (с X в.). Значительную роль играли шелковые ткани в женских костюмах: праздничный наряд из них шили и широкие слои населения. Разнообразие шелковых тканей, производство которых базировалось на быстром развитии шелководства в Средней Азии, Иране, Сирии, Испании, было очень велико. Издавна любимым цветом арабской одежды был белый. Сплошная белая одежда встречалась чаще в костюмах бедуинов как верхняя одежда оседлого населения, а также духовенства. Кроме белого, наиболее популярными в народе цветами одежды были: коричневый (разных оттенков), синий (от светлого до очень темных тонов – индиго) и черный. Широкое применение черных тканей в арабском костюме не связано с трауром. Это специфическая особенность арабской одежды, которая четко отличала его от европейской. Наряду с указанными ведущими общенародными цветами тканей, к которым можно отнести и красный, костюмы знати и богатых слоев городского населения в период расцвета арабской культуры имели значительно более богатую гамму цветовых оттенков, особенно когда появились персидские ткани, характеризовались более светлыми и мягкими полутонами; зеленый цвет считался цветом пророка Мухаммеда, поэтому сначала его использовали для одежды только его потомков, а позже – и хаджей, которые посещали религиозные «святыни» ислама в Мекке.

Самым распространенным, общим для трудового народа видом узорчатых тканей на Арабском Востоке были полосатые с чередованием полос то одинаковой, то различной ширины (причем в полосах особенно часто белый цвет объединяли с черным, коричневым и синим) с простым бордюрным геометрическим узором – спиралями, зигзагами, решеткой , бахромой. Костюмы знати шили из дорогих тканей с гораздо более сложной орнаментацией, что соответствовало расцвету арабского декоративно-орнаментального искусства. Орнаментация характеризуется чрезвычайно сложным комбинированием и переплетением узоров. Узоры были преимущественно мелкими и покрывали всю декорированную плоскость. В них сочеталась ажурность и изысканность с пышностью и яркой пестротой. По мотиву и типу орнамента арабские ткани со сложным узором можно разделить на четыре основные группы: с изображениями фантастических и реальных животных, свойственными раннему периоду; с геометрическим узором в виде сложного переплетения простых фигур; с растительным арнаментом (густо раскиданными мелкими ветвями, стеблями, листьями и цветами в сложных сочетаниях); а также с так называемым эпистолярным орнаментом. В эпистолярном орнаменте, особенно специфическом для Арабского Востока, как узоры использовались надписи (преимущественно цитаты из Корана или высказывания мудрецов, пожелания благоденствия и возвеличивание), которые вводились как дополнительный элемент в арабеску. Изображения животных и людей в узорах начиная с IX в. совсем исчезли, так как ислам их запрещал. Если принять во внимание то, что узоры на тканях часто представляли собой разнообразное комбинирование перечисленных видов орнаментации, а также то, что, кроме собственно арабских тканей, в странах Арабского Востока в поздний период обращались также к персидским и отчасти к турецким тканям, то можно представить все неисчерпаемое разнообразие используемых в «восточном костюме» тканей. В арабском костюме почти сов се не применяли никакого лепной рельефной орнаментации; исключение составляли разве что бахрома и кисти, которыми нередко украшали края арабской одежды, особенно женской.

Одной из характерных особенностей арабского и всего «восточного костюма» была многочисленнсть подвешиваемых украшений. Правда, эта черта свойственна была только женским костюмам, поскольку традиционная простота «кочевой» основы мужских костюмов и религиозный запрет для мужчин носить на себе различные украшения (за исключением колец, поясов и амулетов) продолжали сводить количество подвешиваемых украшений к минимуму, даже в роскошных костюмах знати позднего периода. Склонность к украшениям у мужчин проявлялась преимущественно по оружию, которое входило в их костюм как особая принадлежность. Сабли, кинжалы, а впоследствии пистолеты и даже ружья чрезвычайно пышно декорировались инкрустацией, чеканкой, воронением, резьблением, а также жемчугом и драгоценными камнями, особенно бирюзой. Относитеьно украшений в женских костюмах, то они были очень разнообразными (диадемы, серьги, носовые кольца, бусы, браслеты, в том числе для ног, броши, кольца), и носили их во всех слоях общества. Такое распространение повешиваемых украшений связано с кочевым образом жизни, когда хранение приобретенного богатства должно было осуществляться в форме легких подвешиваемых украшений (в которых сочеталась относительно высокая ценность с небольшими размерами) во время постоянного передвижения.

Мужские костюмы

Основной мужской одеждой у арабов на протяжении всего Средневековья во всех слоях общества была рубашка обычного туникообразного покроя с вставными рукавами, ее длина, как правило, достигала середины голени, реже спускалась ниже, до косточки ступни. Рубашки шили очень просторные и носили их всегда поверх штанов или набедренной повязки. В поздний период турецкое влияние обусловило появление короткой рубашки, которую заправляли в штаны.

Особенностью рубашек Арабского Востока был глубокий разрез на груди, который доходил почти до пояса. Нередко его заменял удлиненный треугольный вырез, открывающий грудь. В основном рубашки имели длинные, до самых кистей широкие рукава, часто с колокольчатыми раструбами внизу. Иногда рукава делали вспоротыми внизу по шву так, что их можно было откатывать. Шилы рубашки преимущественно из полотна и хлопчатобумажных тканей (реже из шерсти) белого, коричневого и синего цвета. Рубашка раньше была нижней одеждой, особенно в городском костюме, а также у кочевников, у которых обязательным был еще и плащ. Среди земледельческой и городской бедноты она могла быть и единственной одеждой.

Восточная мужская верхняя одежда

Кроме рубашек, арабский мужской костюм имел еще два вида глухой наплечной одежды – джебба и хаик. Джебба – это широкое, просторное глухое верхнее платье с боковыми клиньями и широкими плечами, в которые (чтобы их еще больше расширить) между рубашкой и рукавом вставляли треугольные или трапециевидные клинья, напоминающие косые полочки в российских женских рубашках. Рукава джеббы были очень широкие (их проймы достигали линии талии) и были короткие. Но из-за того, что плечи ее спадали низко на верх рук, эти рукава свисали ниже кисти. Обычная длина джеббы – до икры. Шили ее в основном из черной или темного цвета шерсти, нередко полосатой, иногда украшали вышивкой. Хаик кроем полностью повторял древнеиранский кандис. Он представлял собой почти квадратную без рукавов тунику длиной до икр, также с очень широкими плечами, которые при одевании спадали на руки почти до локтей. По бокам хаик имел небольшие проймы для продвижения рук, часто украшенные кисточками. Его шейный вырез переходил в глубокий, по пояс, разрез на груди. Шили хаик преимущественно из шерстяных одноцветных тканей и носили подпоясанным поверх рубашки.

В большей части арабских стран, начиная с Египта и дальше на восток, костюм кочевника-бедуина состоял из рубашки и штанов (или иногда набедренной повязки) и непременно дополнялся еще специфически арабским верхним нарядом – плащом-аббой. Покрой аббы ничем не отличался от кроя хаик, поскольку этот плащ тоже представлял собой безрукавную квадратную одежду с небольшими проймами. Однако абба было не глухой, а распашной одеждой (разрез уходил от плечевых швов к подолу). Так как была вырезана целая полоса шириной до 25 см, полы плаща спереди собирались и никаких застежек не было. Когда аббу надевали, очень широкие ее плечи спадали на руки, которые просовывали в проймы несколько выше кисти. В то же время за счет большой ширины аббы образовывались вертикальные складки, которые спускались вниз. Длина абба достигала икр и даже ступней. Шили ее в основном из плотной ткани, часто изготовленной из верблюжьей шерсти черного, коричневого или белого цвета или полосатой с широкими (до 30 см) черными, коричневыми или темно-синими вертикальными полосами на белом фоне.

Похожим на аббу верхней одеждой бедуинов Северной Африки был бурнус. Это уже безрукавный плащ, то есть типичная одежда, которой обертывались, но особого кроя и обязательно с капюшоном. От аббы бурнус отличался тем, что имел форму сегмента и большую ширину (примерно 3-3,2 м при длине до 1,5-1,6 м). В центре верхнего прямого края бурнуса, на расстоянии 30-35 см с обеих сторон, пришивался (или выкраивался вместе с центральными полочками) кусок ткани высотой до 40 см, который представлял собой капюшон. Весь сегмент с обрезанными вертикально краями складывался пополам, а верх капюшона сшивался . В бурнусе полы спереди низко (на 1,2-1,3 м) спадали, на конце округло сужаясь. После того, как капюшон накидывался на голову, а основная часть бурнуса – на плечи и застегивалась под шеей, драпировки длинных пол давали возможность завернуть всю фигуру. Левая пола заворачивалась вокруг торса спереди, пропускалась под правую руку и правую полу и через спину (под бурнусом) запрокидывалась сзади на левое плечо так, что конец ее немного свисал спереди с левого плеча. Здесь этот конец связывали (уже под левой полой) с верхним краем этой же полы, который проходил спереди на уровне груди. Правую полу просто забросывали за левое плечо так, что конец ее свисал сзади к талии или чуть ниже. Бурнусы, так же как и аббы, шили преимущественно из плотной шерсти и украшали кисточкой на капюшоне, а иногда и бахромой по краям. Бурнус бедуинов, как и абба, проник частично и в костюм оседлого населения, в том числе, например, в костюм мавров Испании. Среди мавров Испании и в Северной Африке использовался еще и широкий короткий шерстяной плащ-пелерина длиной до поясницы или бедер. Его набрасывали на плечи и застегивали спереди под шеей на один или несколько пуговиц; часто к нему пришивали капюшон.

С появлением в Передней Азии турок в восточный мужской костюм проникла короткая куртка. Она быстро распространилась на Арабском Востоке как элемент костюма преимущественно городского и земледельческого населения. Длиной до пояса или до бедер, прямого кроя, она имела иногда небольшой стоячий воротник. Носили ее почти всегда расстегнутой спереди или вместе с рубашкой, заправленной в штаны-шаровары, или кафтаном. Куртки чаще всего имели длинные, до кисти, рукава, узкие или очень широкие. Шили куртки из плотной ткани – шерсти, сукна, бархата, шелка, часто их украшали вышивками.

Хотя есть сведения, что кафтан (то есть распашная одежда прямого покроя с рукавами) встречался в качестве верхней одежды, которая использовалась у жителей городов еще во времена Мухаммеда, однако наибольшее распространение он получил в более поздний период, во времена расцвета халифата, и был характерен для восточного костюма вообще, особенно среди знати и богатых слоев населения. Единственным районом арабской средневековой культуры, где кафтан почти не встречался, была Испания. Само слово «кафтан» (или «куптан») – арабское. На Арабском Востоке носили два кафтана – нижний и верхний, которые отличались между собой некоторыми деталями. Нижний кафтан имел более или менее глубокий заход направо и всегда длинные, иногда узкие, а иногда широкие рукава, часто разрезанные изнутри почти до локтей. Такие кафтаны непременно подпоясывались по талии широкими ткаными или ювелирными поясами. Верхние кафтаны отличались от нижних прежде всего тем, что их шили всегда вплотную и носили расстегнутыми и неподпоясанными так, чтобы выглядывал нижний кафтан. Рукава верхних кафтанов преимущественно были короче, нередко спадали чуть ниже локтей. Но встречались и длинные, до кисти, очень широкие, колокольчатые рукава, особенно характерные для одежды духовенства и ученых. Длиной верхние кафтаны были не короче от нижних и достигали икр или косточек ступней. Как нижние, так и верхние кафтаны шили из самых разнообразных тканей: от простых хлопковых и шерстяных до узорчатых шелковых, бархата и парчи. Некоторые верхние кафтаны в период наибольшего развития роскоши среди знати арабских стран окаймляли вдоль бортов мехом, что впоследствии стало типичным для Турции. В восточном костюме встречались также и несколько приталенные кафтаны, иногда даже отрезные по талии. Но это были собственно персидские кафтаны, которые часто имели рукава с разрезами в центре, или откидные – с разрезами вверху у пройм. Необходимым элементом мужских арабских костюмов были штаны. Если не принимать во внимание совсем короткие штаны, которые бедуины носили иногда под рубашку, то основной вид составляли длинные штаны, спускавшиеся, как правило, до щиколоток ступней. Сначала, а у кочевников и позже, мужские штаны имели среднюю ширину, несколько суженную книзу. Широкие штаны-шаровары, которые подвязывались у косточек ступней и спадали складками, распространились на Арабском Востоке в мужских костюмах только в период расцвета арабской культуры, очевидно, под персидским влиянием. Их носили преимущественно в городах и особенно в кругах знати. Штаны всех видов почти всегда надевали под рубашку. Они не имели разреза спереди и укреплялись в талии на шнурке или тесьме, продвинутой сквозь рубец верхнего края. Шили штаны из разных тканей – хлопчатобумажных, полотняных, шерстяных, а в роскошной одежде знати – и из шелковых. Иногда роль штанов в арабских костюмах выполняла набедренная повязка, которую бедуины Аравии нередко надевали под рубашку. Набедренную повязку как единственную одежду носили также во время работы земледельцы, рыбаки и городская беднота Аравийского полуострова.

Очень большую роль в арабском мужском костюме играли пояса. Ими повязывали рубашки, кафтаны, штаны и другую одежду; за них затыкали кинжалы. В складках поясов или в специально прикрепленных кожаных карманах носили деньги. Кроме простых узких ременных или тканых поясов, которыми опоясывали нижние рубашки, бытовали два вида декоративных поясов: пояса шириной до 20-30 см и длиной до 5 м, а также ювелирные пояса, украшенные металлическими накладками и драгоценностями (которые носили в кругах знати). Пояса складывали вдоль вдвое и обертывались ими вокруг талии несколько раз, а спереди завязывали узлом без свисающих краев. Делали пояса из различных тканей, в том числе из плотных шелков яркой окраски. Мужская обувь на Арабском Востоке состояла в основном из сандалий и преимущественно кожаных ботинок. Кочевники и часть городского населения, если не ходили босиком (что случалось чаще), издавна носили простые сандалии, которые представляли собой толстую подошву из верблюжьей кожи с одним, двумя или тремя поперечными ремнями и продольным ремешком, который проходил между большим и вторым пальцами. Такие сандалии имели характерный для обуви бедуинов прямоугольный носок, несколько шире, чем пятка. Мужские ботинки были двух видов – с задником и без задника, причем в обоих случаях – без каблуков. В период расцвета арабской культуры в городах все шире делали загнутый вверх носок, который стал типичным для восточной обуви вообще. Состоятельные горожане и знать, выходя на улицу, особенно в непогоду, поверх ботинок надевали еще вторую пару обуви – низкие ботинки из толстой кожи, которые служили калошами.

**Тема 12. Западноевропейский костюм XVII в.
Общая характеристика эпохи.**

Общая характеристика периода.

XVII в. – период позднего феодализма, когда мануфактурное производство, зародившееся в его недрах еще в предыдущие периоды, продолжало быстро развиваться, создавая уже систему буржуазных отношений – капиталистический общественный уклад. В соответствии с этим процессом в Западной Европе победила новая форма политической организации господствующего класса дворянства – абсолютная монархия. «Абсолютная монархия, – писал К. Маркс, – возникает в переходные периоды, когда старые феодальные сословия приходят в упадок, а из средневекового сословия горожан формируется современный класс буржуазии и когда ни одна из сторон, ведущих борьбу, не взяла еще верх над другой». В XVII в. феодально-абсолютистское государство достигло наивысшего расцвета, еще сохраняя в основном свое прогрессивное значение организатора объединения страны и становления нации, а также защитника торгово-промышленных предпринимателей. Лишь в конце века начала заметнее проявляться реакционная сущность абсолютизма как оплота феодального строя и орудие угнетения народных масс. Классической страной развития абсолютной монархии и ее расцвета в XVII в. была Франция. Здесь в середине века абсолютная монархия вступила в полосу своего наивысшего могущества. Власть короля стала неограниченной, феодальная знать превратилась в придворных, а дворянство – на служилое сословие, во всем зависимое от королевской милости. Французская буржуазия была еще слабой, незрелой и вынуждена довольствоваться подчиненным положением в стране, поддерживая абсолютную монархию. Недаром типичной фигурой в среде французской буржуазии XVII в. стал «мещанин во дворянстве», который стремился к полному подражанию дворянства. Голландия и Англия, наоборот, в XVII в. пережили уже буржуазные революции, самые ранние в мире: нидерландская революция вспыхнула во второй половине XVI в. и закончилась в начале XVII в. (1609 г.), английская революция – в середине XVII в. (1640-1660 гг.). Эти революции были следствием более быстрого процесса первоначального накопления капитала и развития капиталистического производства в обеих странах уже начиная с XVI в., из-за чего буржуазия превратилась в большую самостоятельную социальную силу. Обе революции, поддерживаемые широкими народными массами и частью «обуржуизненого» дворянства, которое приступило к капиталистическому предпринимательству, завершились победой буржуазии и способствовали быстрому развитию нового, капиталистического общественного уклада. Однако ни одна из этих революций не принесла народным массам материального благосостояния и свободы. Эксплуатация феодальная была заменена не менее жестокой эксплуатацией капиталистической. В обеих странах победа была неполной. В Англии буржуазия, напуганная нарастанием народной революции, пошла на компромисс с абсолютной монархией и вынуждена была разделить власть с земельной аристократией. Этот компромисс был окончательно закреплен после попытки восстановить абсолютизм во время реставрации Стюартов (1688-1689 гг.) в виде ограниченной парламентом конституционной монархии. Голландия хоть и превратилась в республику, но власть в стране была захвачена реакционной олигархией купцов, которая поддерживала союз с дворянством и проводила антидемократическую политику. В обеих странах трудящиеся народные массы – основная движущая сила революции – не смогли воспользоваться плодами победы, и их экономическое положение мало чем отличалось от положения народных масс в странах, где безраздельную власть имел абсолютизм. Социальные контрасты в XVII в. стали еще острее: в среде господствующих классов продолжала расти роскошь, а король и весь его двор окружены были невиданными роскошью и великолепием, что говорило о неограниченной королевской власти. Так, например, фаворит Людовика XIII Сен Марс имел в своем гардеробе 300 пар обуви. Во время одного из парадных выходов французского короля Людовика XIV его костюм был украшен бриллиантами стоимостью 14000000 золотых ливров. За королем и придворными тянется и остальное дворянство и отчасти буржуазия (за исключением строгих пуритан), которые были не прочь похвастаться своим растущим богатством.

Темы 13, 14. Западноевропейский костюм ХVII в.

Буржуазная революция в Северных Нидерландах привела к образованию из мелких разрозненных провинций единого государства, названного Голландией – по наименованию наиболее крупной провинции. Ранее европейские страны не знали такого вида управления. Крупная буржуазия, возглавив массы народа, сумела захватить власть в свои руки и свергнуть господство испанского абсолютизма. Экономическая структура Южных Нидерландов имела значительно более глубокие феодальные отношения, чем в северных провинциях, поэтому в Южных Нидерландах всегда была большая тяга к пышной декоративности в костюме, в то время как в северных – склонность к простоте. Основные богатства страны заключались во внешней торговле. Рост мануфактуры, особого производства тканей – плюша, бархата, шелка, льняного полотна сказался на состоянии экономики страны. Нидерланды славились производством шерстяных и суконных тканей. Белое тонкое и прозрачное льняное полотно, знаменитые кружева были гордостью костюма нидерландцев.

Нидерландский костюм находился под влиянием французской моды, хотя на него влияла также мода Германии и Испании. Он сформировался в XVI в. на основе бургундских фасонов с использованием испанских и французских образцов и некоторых местных особенностей. После завоевания Нидерландов Филиппом II в стране начинает распространяться испанская мода. Во время деспотического правления Альбы светлые тона нидерландских одежд потемнели, и лишь в XVII в. нидерландский костюм вернул свою самобытность.

На протяжении первых десятилетий века из костюма изгоняется все, что неудобно носить, отказываются от тесной, сковывающей движения одежды, и после 1620 г. все подбивки в одежде исчезают. Старый костюм – жесткий пурпуэн с фрезой – остается у людей пожилого возраста и у лиц, занимавших административные должности, адвокатов, врачей, ученых, а также у цеховых старшин. В его стабильности сказывалось уважение к традициям, сформировавшимся в период расцвета корпораций и цеховых объединений.

Характерной особенностью нидерландского костюма была простота. Это сказывалось в более упрощенном покрое, который не придавал фигуре изысканных линий, как во Франции или Англии. Пурпуэн не имел фалд, линия талии слегка завышена, прямая баска закрывала бедра, неширокие штаны закрывали колена. Единственным украшением строгого костюма был маленький отложной воротник из прозрачной белой ткани, законченный кружевом, и такие же манжеты. Заканчивали костюм плащ из темной ткани и черная шляпа с полями и высокой тульей.

Новые формы появляются в костюме в середине XVII в., однако новые элементы получают типично голландское толкование. У французов перенимаются короткая курточка брасьер и штаны-ренгравы, популярные в детский период Людовика XIV. Куртка стала более легкой и удобной – длиной до талии и ниже, разделенная внизу на восемь частей. Нижняя часть пришнуровывалась к куртке. Рукава, как и куртка, стали длиннее и шире, иногда разрезные, на пуговицах. Юбка-ренграв иногда стягивалась шнуром и заправлялась в высокие сапоги. Плащ – прямой, свободный, длиной ниже колен. Чтобы длинные полы не цеплялись за сапоги, каждая пола внизу заворачивалась кверху и пристегивалась.

Обувь была двух видов: туфли с бантами из мягких петель на подъеме, иногда с длинными узкими язычками, и сапоги с узкими мягкими голенищами и небольшими раструбами. Их отвороты нередко украшались дорогими кружевами. Для верховой езды надевали сапоги с высокими каб­луками.

Женские костюмы, так же как и мужские, некоторое время испытывали влияние французской и испанской моды, но со второй половины XVII в. появляются другие костюмы, которые позднее станут в Голландии классическими. Женщины, приспосабливая чужестранные костюмы для себя, устраняли все крайности, излишества. Преобладают упрощенные формы, создающие ощущение единого целого. Внешний вид голландского женского платья был очень элегантен, что сказывалось и в характере шнуровки, и в покрое рукавов, и в прическе. До середины XVII в. в моде были высокие плоеные воротники, фреза достигала огромных размеров. Юбку носили с вертюгалями, плоеной баской.

Кроме своеобразных пропорций, женский костюм отличался большим разнообразием воротников и головных уборов. Национальным убором, распространенным только в Нидерландах, было покрывало из тонкой ткани, поверх которого надевали плоскую круглую шапочку с торчащей из нее кистью. В середине века происходит кристаллизация голландского женского костюма. С одной стороны, он сохраняет сходство с общеевропейским, с другой – становится еще проще и строже. Линии покроя лифа, проймы рукавов подчеркиваются узкой лентой контрастного цвета, что создает впе­чатление гибкой тонкой талии. Единую линию силуэта с рукавами создает форма большого воротника, отстающего от шеи. Большую роль в голландском костюме играло сопоставление одежды и обнаженного тела. Если во Франции делали большое декольте, то здесь декольте заменил большой воротник. На первый план выдвигалась скромность, добропорядочность и деловитость.

Платья шили в основном из однотонных тканей, сочетали различные фактуры: верхнее бархатное и нижнее атласное. Нарядные бархатные и шелковые платья имели шлейф, богато отделывались кружевами, вышитой каймой, украшались золотом, кораллами, драгоценными камнями. Костюм нередко дополнялся бархатной муфтой.

Женщины носили скромные прически с пучками из кос, уложенными на затылке. На висках завивали один или два небольших локона. Почти всегда прически закрывались изящными белыми чепцами, форма которых видоизменялась.

Темы 15, 16. Западноевропейский костюм XVIII в.

XVIII в. – это последний этап длительного перехода от феодализма к классическим формам капиталистического общества и его культуры, подготовке буржуазных революций, это эпоха Просвещения. Искусство века Просвещения изображает реальный мир. В своих произведениях художники, скульпторы и писатели воссоздали жизненные реалии. Человечество желало не только духовной свободы, но и свободы мысли, слова. Чрезвычайно возросло значение литературы – орудие образования.

Культура XVIII в. связана с самодостаточностью личности. Главная задача искусства XVIII в. – перевоспитание самосознания людей. Как и все предыдущие эпохи, XVIII в. оставил неизгладимый след в истории костюма. Безусловно, каждая страна имела свой индивидуальный путь развития, определенный отличием ее исторических условий и национальным своеобразием. Однако в XVIII в. уже создается представление о единстве человеческой культуры, связанное с расширением круга образованных людей, появлением национальной интеллигенции, определившее более тесные культурные связи между странами. Образование единых форм европейского костюма, начавшееся еще в эпоху Возрождения, становится особенно интенсивным в XVIII в. Этот процесс был связан с почти полным исчезновением феодальной замкнутости большинства европейских стран, развитием торговли между ними и становлением единой общеевропейской культуры.

Классической страной XVIII в. стала Франция с ее своеобразием экономического развития, техническими изобретениями и «просветительством». Однако Франция – не только центр европейской культуры, но и почти единственный создатель новых форм костюма. Влияние Франции на развитие женского костюма и Англии на развитие мужского в XVIII в. позволяет ограничиться исследованием костюма этих двух стран. Сохранение местных особенностей в костюме Германии, Испании и ряда стран Восточной Европы было проявлением феодальной замкнутости, но оно не повлияло на развитие европейского костюма.

Западноевропейский костюм первой половины XVIII в. (мода рококо).

В искусстве XVIII в. на смену барокко приходит более изящный декоративный стиль рококо. Название его происходит от французского слова «рокайль», которое означает «украшение», «элемент декора в форме раковины». Этот стиль оказал большое влияние на костюм, под его влиянием изменился эстетический идеал. Если барокко налагал на все печать величавости, помпезности, перегруженности, то стиль рококо, наоборот, принес изящество и легкость, утонченную хрупкость и изнеженность. Возникнув во Франции, рококо получает особое развитие во времена правления короля Людовика XV. Центром формирования моды на долгие годы становится Париж. Направление в модах теперь диктует интимный салон аристократии, а не вкус короля или королевы. Королевский двор перестал быть единственным распространителем моды и ее законодателем. В салонах собирались знаменитости – музыканты, художники, поэты, литераторы, которые приковывали теперь внимание всего Парижа, как когда-то королевские особы.

Обязательной принадлежностью мужского аристократического костюма была белая рубашка из тонкого полотна с пышными кружевными манжетами и разрезом, спереди украшенным оборками жабо. Поверх рубашки надевали весту – узкую распашную куртку с подкладкой из китового уса или клееного полотна. Весту шили из яркой шелковой ткани с вышивкой с узкими длинными рукавами.

Спинка весты выполнялась из дешевых тканей, так как не была видна, а полочки декоративно расшивались золотой или серебряной нитью, цветным шелком, тюлевыми аппликациями по бархату. Поверх рубашки и весты надевали жюстокор.

Первые пятнадцать лет XVIII в.

К периоду Регентства во Франции жюстокор сохраняет прежние формы (рис. 189, 190). Затем его объемы становятся меньше, теперь его называют «аби », он плотнее облегает верхнюю часть фигуры, более четко подчеркивает талию и в боковых швах имеет несколько складок-фалд, подшитых толстым проклеенным полотном. Обработка на нем почти отсутствует. Интересной была композиция, построенная на нарастании масс. Объем небольшого парика и треуголки, узких плеч постепенно увеличивается за счет расширенного книзу жюстокора и широких манжет. Нарастание масс обрывается на уровне колен. Чулки носили поверх кюлотов, и подвязок не было видно. Кюлоты – узкие штаны длиной до колена или чуть ниже его. Они застегивались внизу на пуговицу, и иногда в них были карманы. Дворяне носили белые чулки, буржуа – цветные.

Во внешнем виде дворянина исчезают черты мужественности. Силуэт мужского костюма становится похож на женский и сохраняется без изменений до середины столетия. Основным видом обработки мужского костюма были кружева, пуговицы, брелки, часы. Обилие кружев, произведенных во Франции, порождает моду носить кружева по сезонам: более плотные – зимой, тонкие – летом.

В начале XVIII в. мужчины носили прически из крупных локонов, уложенных параллельными рядами. Совершенно новой прической, отличавшийся своеобразием от причесок XVII в., была «кё». Подвитые волосы причесывались назад, завязывались на затылке в хвост черной лентой. Позже хвост из волос стали убирать в футляр из черного бархата, который украшали розетками, бантом, пряжками или маленьким рюшем. Эта прическа получила название «а-ля бурс» (кошелек). Рядом с ней носили прическу «а-ля катоган» (узел), состоявшую из завитых волос, стянутых сзади, и затылочных волос, завязывающихся в толстый узел, напоминающий конский хвост. Аристократы пудрили волосы, а также носили белые пудреные парики. Лицо гладко брили. Мужчины, так же как и женщины, пудрили лицо, румянились, чистили и белили зубы, душились.

Модным головным убором XVIII в. стала треуголка, ее носили даже женщины. Мужчины, поскольку носили роскошные парики, часто не надевали ее на голову, а держали на сгибе левой руки. Обувью мужчинам служили ботинки на невысоком каблуке и плоские легкие туфли с пряжкой. Дополняли костюм перчатки, плащ и шпага на поясной портупеи. В 30-е гг. вместе с модой на нюхательный табак появились табакерки и табакотерки. Вся светская жизнь эпохи рококо концентрируется вокруг женщины, ставшей предметом особого внимания и преклонения. Огромное значение придается не только внешности, но и манерам. Движение, походка вырабатывались под руководством учителей «хороших манер». Этот культ женственности, стремление к успеху в обществе отразились и на женском костюме, определили стиль женской одежды.

Женщина в костюме эпохи рококо напоминала изящную фарфоровую статуэтку. Силуэт из ярких и светлых тонов был очень женственным и подчеркивал нежность и хрупкость плеч, тонкую талию и округлость бедер. Неотъемлемой частью костюма были нижняя рубашка, кружевные белые чулки, панталоны с кружевами. Нововведения женского костюма XVIII в. появились в период Регентства (1715-1730 гг.). Они были основаны на новом использовании тканей и новом обыгрывании каркаса – панье, изготовленного из ивовых прутьев, китового уса или железных прутьев, обтянутых полотном. Каркас представлял собой конструкцию из обручей, диаметры которых постепенно уменьшались до талии. Это было довольно легкое сооружение, которое от ходьбы упруго колебалось, приводя в движение все платье и открывая на ходу ногу в туфельке на высоком каблуке.

Женщины носили нижнее и верхнее платье. Первое нижнее – фрепон – платье на каркасе и корсете, украшенное по подолу лентами и бантами. Второе – модест – было распашным от талии, по краям разреза его украшали богатой вышивкой. Лиф модеста скреплялся на груди бантами или шнуровался. Банты располагались на груди лестницей, уменьшаясь по величине сверху вниз. Декольте в форме каре украшали кружевами. Рукав, узко вшитый у плеча, короткий – до локтя, украшался по краю кружевами и пышными воланами из легкой ткани.

В эпоху рококо также был модным «контуш», или платье «со складками Ватто» (рис. 193). Это платье, неотрезное по талии, надевали поверх нижней юбки на каркасе. На спине, под обшивкой ворота, закладывались большие складки. Контуш мог быть распашным и скрепляться на груди лентами или надеваться через голову. Его шили из шелка, атласа, бархата. Увеличение объема женского костюма сказалось на характере декора тканей. Появились ткани в полоску, а также ткани с крупными рисунками с большим раппортом. Женщины носили светлые чулки с вышивкой золотом или серебром. Женские прически в первой половине века остаются громоздкими и тяжеловесными, повторяющие силуэты «а-ля фонтанж». С 1725 г. в моду входит небольшая прическа «полонез», которая состоит из небольших завитков, возложенных широким венком вокруг головы, при этом затылок оставался гладким. С затылочной части два змеевидных локоны спускались на грудь. В 30-е гг. появляется новый яйцевидный силуэт женской прически. Волосы поднимали вверх и скалывали на затылке. Прическу пудрили и украшали лентами, перьями, цветами, нитками жемчуга.

Тема 17. Западноевропейский костюм второй половины XVIII в.

Во второй половине XVIII в. в европейской культуре возникает новое течение – класицизм, связанное с возрождением интереса к прекрасным образцам античного мира. В это время начались раскопки в древних городах Помпее и Геркулануме. Закладываются основы культуры буржуазного общества, которые находят выражение в идеологии просветителей – Вольтера, Дидро, Руссо, утверждающих, с точки зрения «позиций разума», идеи буржуазии. Просветители черпают свои идеалы из античной истории, создавая естественные, простые и одновременно возвышенные формы искусства. Интерес к античности обострил негативное отношение к чопорному декоративному стилю рококо. Мужская одежда в эпоху позднего рококо стала богаче красками и наряднее. Костюм сплошь покрывается золотом и серебром, канителью и блестками. В 70-е гг. в мужском костюме происходят радикальные изменения. Значительную роль начинает играть английская мода, связанная с культом чувств, простоты, стремлением сблизиться с природой. Английский костюм XVIII в. в течение более 80 лет отличался от общеевропейского лишь отдельными деталями и более длительной устойчивостью некоторых форм. Только в последние 15 лет в английском костюме побеждают национальные черты и создается своеобразный «английский стиль». Его начало положено еще в XVII в., но только в XVIII в. он становится образцом для всей Европы. В моду постепенно входит суконный английский фрак, который со временем вытеснил французский жюстокор.

Впервые этот вид одежды появился у кавалеристов, которые для удобства езды обрезали передние полы верхней одежды. Разновидностей фрака было немного, но самым модным считался узкий фрак, прилегающий по бедрам, со скошенными полами, застежкой на больших пуговицах, с небольшим стояче-отложньим воротником, впоследствии замененным высокой стойкой, узкими рукавами.

Мужской костюм теряет женственность, присущую ему в начале периода, он начинает пробивать свой собственный независимый стиль. В нем постепенно исчезают оборки, кружева и ленты. Широкое распространение получили полосатые ткани, из которых шили только фраки и жилеты. Однако чаще всего жилеты были белыми, вышитыми цветным шелком. Распорядок дня светского мужчины требовал особого костюма для каждого случая. Например, появляется специальный костюм для охоты – редингот,который делают из зеленого сукна, ниже колен, прямого покроя, с разрезом на спинке, застежкой посередине переда и боковыми продольными прорезными карма­нами. Под редингот надевали двубортный жилет. Редингот был также и верхней одеждой, он полностью заменил плащ, но как верхнюю одежду его носили в основном зимой. Впоследствии его стали носить с суконными кюлотами как повседневный костюм, штаны-кюлоты были длиной до колена, постепенно их ширина сужается, и под них надевали исключительно белые чулки, вместо цветных. Обувью оставались башмаки с пряжками, в 50-х гг. предпочитали только черные с небольшими каблуками. В конце века мужской костюм окончательно упрощается в цвете и форме, оставляя женскому костюму первенство в украшениях. В конце века парики становятся редкостью. В основном их носят люди определенных сословий – духовенство, судьи, военные. Заимствуют многие английские прически, появляются короткие стрижки. Среди мужских головных уборов наиболее популярными были треуголки – черные тре­угольные шляпы с высоко поднятыми полями, отделанные пухом или корот­кими страусовыми перьями. Женский костюм середины XVIII в. сохранял характер стиля рококо, но стал более сложным по силуэту и декору. Панье постепенно видоизменяются, приобретая различные формы, самой распространенной была овальная. Юбка при такой форме была растянута в боках и уплощена спереди и сзади. Нижний ее край достигал до 6 м. Самые большие панье в форме купола при дворе носили только аристократки. Мужчина рядом с такой дамой должен был идти не рядом, а несколько впереди, ведя ее за руку. Развитие стиля рококо приводит к усложнению декора, поэтому главным в костюме становится украшательство. Платья отделывают фалбалой, гирляндами, пуфами. Совершенствуются отдельные детали, отделки, появляются новые ткани. Талия становится неимоверно тонкой, грудь, сильно поднятая кверху, почти обнажается и прикрывается косынкой. Появляется панье «с локтями», разделенное на две половины. В таких панье легче было двигаться, их можно было приподнимать при прохождении через дверь, положить на них руки, что стало непременным жестом. Рукава расширились книзу, подобно крышам китайских пагод. Их так и называли «а-ля пагод». Повседневный женский костюм не имел громоздкие панье. Его юбка поддерживалась волосяным чехлом со слегка расширенными боками. Большинство женщин в интимной домашней обстановке носили не платье, а юбку и лиф, сверх которого надевали различные распашные кофточки. Этот домашний костюм назывался «неглиже» (небрежный).

В конце века самым распространенным было платье-полонез в многочисленных вариантах. Его композиция всецело была под влиянием рококо. Оно состояло из юбки и лифа, поверх которых надевалось распашное платье. В местах соединения полочек и спинки продергивали шнурок, от чего получались горизонтальные сборки, переходящие в полукруглые драпировки. В последний период предреволюционной Франции женский костюм, как и мужской, находился под влиянием Англии. Исчезают многочисленные отделки, короткие рукава заменяют длинными, узкими. В костюме доминируют спокойные линии, гладкие ткани. Одной из главных особенностей женского костюма было подражание мужской одежде. Женщины носят рединготы, а на голове – громоздкие шляпы. В 60-70-е гг. женские прически представляют собой целые волосяные сооружения в полметра высотой, возводимые искусными парикмахерами-куаферами. В Париже готовили специальных куаферов в Академии парикмахерского искусства. Названия причесок были самые различные – «тайна», «сентиментальная», «грустная». Для того чтобы выполнить слож­ные прически, прибегали к металлическим или деревянным каркасам, использовали до десятка шиньонов, прикрепляя их по поясам, на которые разделялась вся прическа. Верх причесок часто был увенчан не только лентами и перьями, но и бутафорскими изделиями, чучелами животных, цветами, плодами, растениями. Прическа требовала большого количества шпилек, помады, пудры, поэтому сохранить ее старались как можно дольше, не разбирая несколько дней, даже недель.

В последней четверти XVIII в. с изменением костюма изменяется и прическа. Украшений становится меньше, пудра выходит из моды, популярным становится небольшой парик, завитый крупными локонами, с плоским шиньоном на затылке – анфан (дитя, ребенок).

Женские головные уборы являлись частью причесок, их украшением. На прическах носят кружевные чепцы, наколки. Из Италии пришло увлечение большими соломенными шляпами из Англии – фетровыми. В XVIII в. большое значение придавалось мелким дополениям к одежде. К ним относятся веер, сумочка-помпадур для косметики, перчатки и муфта. Туфли носили маленькие и изящные, с глубоким вырезом и увеличенным каблуком. Однако в обществе надевали и низкие туфли из шелка, богато вышитые, украшенные лентами, пряжками или драгоценными камнями.

Тема 18. Костюм эпохи Великой Французской революции и Директории.

Поражение Франции в Семилетней войне, потеря колоний, приносивших большие доходы, непрерывные восстания городской бедноты значительно ослабили французскую монархию. Однако королевский двор продолжал жить привычной жизнью. Королю Людовику XVI принадлежит фраза: «После нас – хоть потоп!» «Потоп» наступил вместе с революцией 1789 г., явившись результатом кризиса феодально-абсолютистской системы. В период развития революционных событий политическое господство переходило от одного класса к другому. С 1795 г. наступил период Директории, продолжавшийся до 1799 г. Революция уничтожила многие привилегии и обычаи. В течение десяти лет (1789-1799 гг.) костюмы парижан менялись ежемесячно, а иногда даже ежедневно. В одном из модных журналов говорилось: «...чтоб описать костюм какого-нибудь парижанина, мало знать его вкус, нужно быть в курсе его политических убеждений».

Например, приверженцы короля пудрят и завивают волосы, одеваются в светлые роскошные одежды, короткие панталоны-кюлоты, подчеркивая всем своим видом пренебрежение к бедноте. И наоборот, во время террора стараются одеваться как можно небрежнее и демократичнее. Так, после казни роялистки (т.е. сторонницы короля) Шарлотты Корде, зарезавшей в ванне революционера-якобинца Марата, женщины-аристократки в знак солидарности с казненной стали носить на шее красное ожерелье или узкую полоску красной материи, напоминавшую след от ножа гильотины. По этому поводу в моду входит также женская прическа «жертва» – коротко остри­женные волосы (как у осужденных на казнь гильотиной), что до этого вре­мени считалось недопустимым. Всеобщим увлечением этого периода можно назвать подражание военному костюму, с ярко выраженным национальным трехцветием. Стихийно возникает костюм революционера-патриота, состоящий из короткой куртки карманьолы, длинных панталон, красного фригийского колпака с национальной кокардой, рубашки без жабо, свободно повязанного галстука-шарфа. Длинные панталоны были заимствованы из матросской одежды. Отсюда название «санкюлоты», т.е. люди, носящие штаны не до колен, а гораздо ниже. Фригийский колпак считался символом свободы, в прошлом – это отличительный знак рабов на галерах. Для одежд использовали недорогие простые и шерстяные ткани. На ноги надевали грубые башмаки. По государственному заказу знаменитый живописец Жак-Луи Давид, член революционного конвента, в 1793 г. создал ряд проектов костюма революционной Франции. Конвент в этих костюмах желал отразить идею равенства, иными словами – ликвидировать классовые различия. По эскизам Давида мужской сине-бело-красный костюм в античных традициях имел несколько театральный вид. В мужской моде он не прижился, но женская мода приняла культ античности безоговорочно. Женщины решительно отказались от корсетов, громоздких каркасов и подкладок в верхней одежде, предпочитая «греческую моду» – прилегающее платье из мягкой, свободно струящейся ткани. Новый силуэт потребовал изменения и нижней одежды: женщины надели плотно облегающее трико телесного цвета. Женская мода получила название «а-ля соваж»,т.е. нагая. В это время шутили, что достаточно одной рубашки, чтобы быть модной. Действительно, платье парижанок было ничем иным, как муслиновой или полотняной тонкой длинной рубашкой – шмиз с глубоким округлым декольте, короткими рукавами и поясом, помещенным под грудью. В холодную погоду женщины драпировались в шали, подобные античным гиматиям и палам. Шарфы и шали были обязательной принадлежностью гардероба каждой модницы. Подражая античным образцам, носят и античную обувь – сандалии, завязанные вокруг икр длинными лентами. Благодаря мягким туфлям походка женщины стала плавной, что считалось необходимым признаком хорошего тона. Прически также представляли собой античные копии. Модной была прическа «а-ля титус» – короткая, гладкая или слегка завитая. Голову украшала маленькая элегантная соломенная шляпка с козырьком, напоминавшая английскую жокейскую шапочку, либо пышная повязка со страусовыми перьями. Становились модными тюрбаны из легкой кисеи. Всем своим обликом женщина должна была напоминать мраморную античную скульптуру, поэтому часто носила белые одежды, обильно пудрила не только лицо, но и открытые шею, грудь, спину, руки.

Общество, тяготившееся революционными взглядами, проявляет тенденцию к созданию стиля, особой манеры одеваться, подчеркивания неприязни к революционным событиям. Молодежь поначалу увлекается намеренно плохо сшитыми фраками из темного сукна с высокими плечами и широкими отворотами. Жилет небрежно застегивали через пуговицу. Штаны из светло-желтой замши удлиняются, их заправляют в «гусарские» сапоги. Но более шокировала мода инкруяблей (невероятных) – узкого круга щеголей, которые публично демонстрировали неприятие каких-либо идеалов или норм поведения. Они собирались в закрытых клубах, в которые допускались только ближайшие родственники казненных гильотиной. Инкруябли носили длинные, неровно остриженные волосы, спускавшиеся на щеки и плечи, – так называемые «собачьи уши» и двууголку с огромными полями, которую надевали поперек или носили подмышкой (прообраз будущей наполеоновской шляпы). Костюм состоял из рубашки с крахмальным воротником, наполовину закрывавшим щеки, короткого прямого жилета, темного фрака с огромными лацканами, светлых широких панталон, доходивших почти до груди. Они заправлялись в сапоги. Шею и подбородок закрывал широченный белый галстук, похожий на салфетку. С шеи свисал на ленте лорнет со стеклами величиной с блюдце. Костюм дополняла суковатая палка вместо трости. Спутницами инкруяблей были мервейзы (дивные, великолепные). Они носили тонкое муслиновое укороченное платье рубашечного покроя, без рукавов, с глубоким вырезом, опоясанное под грудью, со шлейфом поверх корсажа. Платье дополняли огромные шляпы, туфли без каблуков и чулки со вставками другого цвета.

К началу XIX в., в период консульства и империи, экстравагантный стиль постепенно уступил место английской моде, и костюмы стали строже.

Тема 19. Европейский костюм XIX в.

Сбросив феодализм, французская буржуазии проложила дорогу для установления капиталистических отношений. В передовых странах Западной Европы они внедряются во все сферы экономики и общественной жизни. Ширится международная торговля. Растет богатство стран метрополий за счет грабежа колоний. Происходит переворот в промышленности. Научно-технические открытия позволяют механизировать текстильное производство. В это время были изобретены новые ткацкие станки и ситцевыбивные машины с валиками, что привело к увеличению хлопчатобумажных тканей, доступных всем слоям населения.

Конкуренция в торговле и различных отраслях производства вызывает потребность в новых выразительных средствах. Одно за другим возникают художественные направления – ампир, бидермайер, модерн. В мире моды также происходят большие изменения. Прежде всего, именно в XIX в. завершился процесс образования единого европейского костюма. Одной из примечательных черт эпохи было то, что основная сфера ее влияния распространилась на женский костюм, в то время как к середине XVIII в. мужской костюм занимал доминирующее положение и изменялся чаще, чем женский. В области женского костюма первенство остается за Францией, Англия же сохраняет приоритет по созданию мужского костюма. Французская буржуазная революция формально уничтожила классовое неравенство в одежде. Дворянская аристократическая мода уступила место моде буржуазной, основным принципом которой было внешнее единообразие. Классовое положение определялось теперь наличием модных туалетов и украшениями. Мужской костюм все больше становится деловым костюмом. Хозяевами жизни стали коммерсанты, промышленники, банкиры и фабриканты, их образу жизни, роду деятельности, характеру развлечений начинают подчиняться представления о мужской красоте. Предприимчивость, инициатива, умение получать, деловой размах выступают в нем на первый план. Мужской костюм теперь отличается только качеством ткани. Выделяться яркостью одежды или обилием украшений считалось дурным тоном. Если мужской костюм в течение века меняется только в деталях, то женский откликается на все направления в искусстве. Женщина становится как бы рекламой – выставкой благосостояния и положения в обществе своего мужа, символом процветания его дел.

Огромную поддержку популяризации моды проявляют издания модных журналов, причем не только в Париже, но и по всей Европе. Но именно в Париже они достигнут наибольшего расцвета и в дальнейшем удержат свое первенство среди европейских журналов моды.

***Стиль ампир и время Реставрации Бурбонов в костюме
(1804-1820 гг.).***

В 1804 г. Наполеон объявляет себя императором. Период с 1804 по 1815 г. в искусстве и истории костюма называют ампир (от франц. empire – империя). Его называют также поздним классицизмом. Изменение художественных направлений вызвало появление нового понимания красоты. Напыщенного вельможу сменил образованный и отважный, элегантный деловой человек. Умение со вкусом одеваться и прекрасно танцевать теперь уже ни в коей мере не могло заменить каких бы то ни было деловых качеств, образованности, ума. В женщинах ценились томность, мечтательность, меланхоличность. В мужском костюме наблюдаются две тенденции. С одной стороны, мужской костюм еще более упрощается, с другой – увеличивается значение военной одежды. В большинстве европейских стран выделяется бюрократический аппарат, для которого обязательно ношение форменной одежды. Понятие элегантности для делового человека теперь несовместимо с парчой, атласными костюмами и пудреными париками. Главными требованиями стали прежде всего хороший покрой и элегантность, а не великолепие и роскошь. Шерстяные ткани разных цветов – синих, коричневых и зеленых – заменяют блестящую роскошь костюмов старого времени. Обычной деловой одеждой становится фрак (рис. 219), рединготы или сюртук (рис. 220). У рубашек – очень высокие воротники и галстук, подпирающие голову. Брюки удлинились до щиколоток, обычно их носили на подтяжках. Подтяжки появились в костюме еще в конце XVIII в. Сначала они состояли из отдельных ремней, а в XIX в. ремни на спине сшивались. Подтяжки украшались затейливым растительным орнаментом и крепились к брюкам на пуговицах. Согласно этикету, панталоны должны были быть светлее верхней одежды.

Верхом по-прежнему ездили в сюртуке, который немного позже превратился в повседневную одежду – сюртук. Сюртук надевали поверх фрака или мундира. Он заменял современное пальто. Позже его стали носить не сверху фрака, а вместо него. Шили его в талию, полы доходили до колен, а рукава были такие же, как у фрака. Короткая мужская стрижка, впервые появившаяся в эпоху французской революции, стала достоянием XIX в. И хотя она много раз менялась, но к парикам или длинным волосам возврата не было. В начале века волосы завивали в тугие локоны «а-ля титус». Лицо гладко брили, оставляя на щеках от виска узкие полоски «фаворит». В моде по-прежнему треуголка, но постепенно ее вытесняет высокая английская шляпа с полями – цилиндр. Обувались мужчины в высокие черные сапоги с желтыми отворотами. На балы надевали открытые бальные туфли. Шпагу в это время заменила трость из черного дерева с резным набалдашником. Мужчины обязательно носили перчатки.

В женской одежде сохраняется цилиндрический силуэт античности (рис. 221), хотя разнообразие фасонов было очень велико. Оно достигалось различного рода воротниками, рукавами «фонарик», задрапированными у плеча и скрепленными блестящей или бриллиантовой пряжкой. В костюме исчезает шлейф. Постепенно юбка приобретает колоколообразную форму. Длина шмиза укорачивается и после 1810 г. достигает щиколотки.

Платье шили из разных тканей: шелка, бархата, дымки, льна, муслина, бархата, атласа и шерсти. В начале века самым модным цветом был белый, затем – различные однотонные цвета. Впервые, в зависимости от назначения, платье стали разделять на летние, парадные, даже визитные и уличные. В течение дня женский туалет сменялся по нескольку раз. Считалось, что модная дама должна иметь 365 шляпок и столько же пар обуви, зато всего
12 рубашек. В гардеробе появляется ночная рубашка.

Верхней женской одеждой были спенсер и редингот. По-прежнему одним из важных элементов костюма остается шаль. Особенно дорогими были кашмирские шали, искусство драпировки которых высоко ценилось. Законодательницей моды была супруга Наполеона Жозефина Богарнэ. В ее гардеробе насчитывалось 400 шалей. Среди парижских дам особым спросом пользовались российские шубки. Женский туалет дополнялся длинными перчатками, маленьким зонтиком, сумочкой-кисетом, веером. Домашней одеждой служил кружевной пеньюар. Форму головы подчеркивали гладко причесанные волосы, разделенные посередине на пробор. Единственным украшением были локоны, свободно падающие на лоб. Большой популярностью пользуются браслеты на руках и на ногах, а также кольца, ожерелья и колье. Женские шляпы становятся похожими на мужские, популярными становятся шляпы в виде цилиндра, берета, а также вечерние тюрбаны. Самая модная шляпа – «кибитка» – глубокая, с прямыми полями, закрывала в профиль почти все лицо. С падением империи Наполеона заканчивается целая эпоха в мире моды. В последующий период Реставрации Бурбонов (1815-1820 гг.) мода отходит от античности и ориентируется на моду рококо, которая в это время кажется галантной и неотразимой. В это время впервые пытаются ввести в моду сентиментальное направление. Мужская одежда окончательно освобождается от придворного церемониала, панталоны до колен используются только в качестве придворной одежды. Костюм от многочисленных деталей и модной эксцентричности переходит к простоте и единообразию, а линии и части одежды уже не подлежат быстрым изменениям. Исчезают парик и напудренные волосы, треуголка, кружевное жабо и манжеты. Универсальной одеждой становится фрак, который носят во всех случаях. Необходимой составляющей частью нового костюма становится цилиндр. Единственным украшением одежды остаются игла в галстуке и карманные часы с цепочкой. Создается тип скромного, но идеально одетого мужчины – денди. Колыбелью дендизма, который быстро распространился по всей Европе, была Англия. Одежда денди, несмотря на внешнюю простоту и небрежность, была очень дорога, покрой одежды должен был быть совершенным. Поэтому стало модным иметь собственного портного. Одновременно с упрощением костюма возрастает роль галстука, который становится важным элементом одежды. Элегантный мужчина должен был ежедневно несколько раз переодеваться, его рубашка всегда должна была быть белой.

В женской моде продолжается уход от античности. Женщины этого времени выглядят более стройными. Это создается за счет длинных прямых гладких платьев с высокой (чуть ли не до подмышек) талией с закрытым верхом, длинными трубчатыми рукавами, которые закрывали руку до кончиков пальцев. Шляпа становится более высокой, с цилиндрической тульей и широкими полями. Обувь остается прежней – без каблуков, остроносая, матерчатая, завязывающаяся узкими лентами вокруг лодыжек.

Тема 20. Европейский костюм периода Реставрации.

После свержения Наполеона и Венского конгресса во Франции восстанавливается монархия. Новое правительство желает сохранить мир. Стиль ампир ассоциируется с революцией и тираном Наполеоном. В такой обстановке происходит формирование и развитие нового направления искусства – романтизма, которому суждено было сменить классицизм. В истории моды этот период также называется романтизмом, хотя в моде очень мало романтических элементов, если не считать возобновления интереса к средневековым украшениям, средневековому подчеркиванию талии (как в женском, так и мужском костюме). Романтики большое внимание уделяют эмоциям, душевному состоянию людей. Модной становится бледность, хрупкость, задумчивость. Для костюма романтизма характерна некоторая «романтическая небрежность», проявляющаяся в манере ношения костюма: нарочито расстегнутый ворот рубашки, слегка развевающиеся волосы и т.д. Эта небрежность подчеркивает интеллектуальную значимость личности, стоящей выше бытовых мелочей. С точки зрения элегантности фрак необходимо менять каждые три недели, шляпу – каждый месяц, а обувь – еженедельно. Романтики считали важным для себя «придавать костюму живописность, не слишком выходя за пределы обычной моды».В 1830-х гг. XIX в. кроме Франции появляются другие центры культуры – Австрия, Германия. Господствующее положение в прикладном искусстве и костюме 1840-х гг. занимает немецкий стиль бидермайер, ставший синонимом бюргерского благополучия и уюта. Аналогичный стиль во Франции назывался стилем Луи Филиппа. В моду вошел герой, в котором ценились жизненная хватка, богатство, деловой ум. Мода становится достоянием все более широких кругов общества, она приобретает мещанский характер.

В мужском костюме наблюдаются новые комбинации. Они сказываются в небольших изменениях длины и ширины штанов, в форме лацканов и величине выреза фрака на груди, в посадке и ширине рукавов. К мужскому гардеробу относились: фрак, рединготы (или сюртук) – городской или для верховой езды, плащ. Фрак или сюртук в то время имел ватированную грудь, плотно облегал талию, расширялся на линии бедер, имел пышный рукав у плеча (жиго), расширяя тем самым покатую линию плеч. Появляется новая одежда – пальто. Короткое, свободное, оно имело большой успех и быстро завоевало прочное место, которое сохраняет до сих пор. В моде очень длинные и узкие штаны, внизу спереди они вырезаны дугообразно, чтобы не морщились на ботинках, появляются штрипки. В отличие от требований денди не допускать ярких красок в костюме, в костюм возвращается одна пестрая деталь – жилет из цветастой или клетчатой ткани. Его надевали к зеленому, коричневому или серому сюртуку и светлым или белым штанам. Чем меньше остается лишних деталей, тем большее значение придается мелочам, способным выделить элегантного, состоятельного человека. Единственно заметными частями мужского туалета становятся воротник, манжеты и галстук. Воротник увеличивается и поднимается вверх, манжеты становятся дольше редингота.

Галстук в мужском гардеробе по-прежнему играет важную роль, однако его краски не столь выразительны как раньше. Днем носится черный галстук, вечером – белый. Издавались специальные брошюры с уроками по обучению завязывания галстуков.

К таким же элегантным деталей относили и шляпу. Любимый головной убор – цилиндр. В честь генерала Боливара, который возглавил борьбу против испанцев в Южной Америке, появился цилиндр с широкими полями и тульей, расширяющеющейся кверху, – боливар. Носят также мягкую фетровую шляпу – гарибальди. В это время была изобретена складная на пружинах мужская шляпа-цилиндр – шапокляк, которую надевали с вечерним костюмом. В театре цилиндр складывался и убирался под кресло.

Длина волос доходила до ушей – волосы удлинялись, часто завивались у основания лба в высоко оформленную челку, не прикрывающую лоб. В моде бакенбарды.

На ногах носили ботинки и высокие сапоги. Новинкой является перка – гладкие ботинки без шнурков. Появляется пенсне. Начинают публично пользоваться носовым платком, что ранее казалось неприличным. Дополнением к костюму были перчатки, зонтик, хлыст.

Женское платье подверглось гораздо большим изменениям, чем мужской костюм. Изменился его силуэт: лиф приталенный, юбка немного укоротилась, линия талии опустилась ниже. Для того чтобы оптически сохранить впечатление тонкой талии, верхняя часть рукавов заметно расширилась. Широкие рукава получили характерные названия – «ветчинообразные», «пагодообразные», «бараний окорок». Они подчеркивали покатость плеч и хрупкость шеи. Широкие рукава, тонкая талия, стянутая широким поясом, сзади завязанный бант – все это подчеркивало хрупкость и тонкость силуэта. Повседневное платье могло иметь отложной ворітник, или стоячий, или в виде фрезы, или в виде плиссированной оборки.

В бальных платьях сильно увеличилось декольте, глубоко обнажая при этом плечи. Оно имело вид двух полукружий, потому что часть платья от горловины до талии должна была напоминать сердце. Форма юбки поддерживалась волосяным чехлом.

В гардеробе женщины спенсер, манто, накидки, пелерины, шали, шарф, который носится сзади на уровне талии, а впереди его придерживают согнутые в локтях руки. К 30-м гг. рукава становятся уже, более прилегающими, более узким становится лиф. Тяжелые бархат и парча сменяются легкими тканями в цветочек.

Открытая верхняя часть требовала «оформления» головы, поэтому снова появились сложные прически. Волосы, или завитые по бокам, или заплетенные в косы, спускаются на виски, а другие высоко начесываются в виде причудливых форм. Прически украшаются различными дополнениями в виде лент, искусственных или живых цветов, кружев и бантиков. Такая сложная прическа представляла собой часть туалета, поэтому шляпу носили редко. Основная форма шляп была близка к чепцах, поскольку призвана была хранить сложную прическу. Эта шляпа украшалась цветами, лентами и воланами. Новый силуэт исключает из дамского гардероба пальто. В зимний период пальто заменяется пальтообразнымы платьями из толстых шерстяных тканей. Поверх них носили пелерины, шали, большие квадратные платки, меховые боа. Появляется дамская обувь по щиколотку, шнурованная, на более высоком каблуке и с тупым носком.

После свержения наполеоновской империи в Европе предпочли новый стиль, который в моде и быту получил название бидермейер, в искусстве – романтизм. В мире моды приоритет перешел к Австрии. Примером для подражания стал герой литературного произведения Людвига Эйхродта Бидермейер – сельский учитель, позже успешный коммерсант. Его вкусы и взгляды соответствовали взглядам буржуазного общества. Карьера этого героя была примером для многих мужчин.

Бидермейер трансформировал формы ампира в духе интимности и домашнего уюта; в нем отразились как демократизм мещанской среды, так и его вкусы и предпочтения. Наиболее ярко этот стиль проявился в моде, которая к середине XIX в. имела характерные черты фантазийного декора с отражением мещанства. Идеалом женской красоты стала «светская львица» с золотистым, медно-каштановым или темно-каштановым цветом волос, тонкой талией и задумчивыми выразительными глазами на бледном лице.

Тема 21, 22. Европейский костюм XIX в. периода бидермейер и романтизм.

После свержения наполеоновской империи в Европе предпочли новый стиль, который в моде и быту получил название бидермейер, в искусстве – романтизм. В мире моды приоритет перешел к Австрии. Примером для подражания стал герой литературного произведения Людвига Эйхродта Бидермейер – сельский учитель, позже успешный коммерсант. Его вкусы и взгляды соответствовали взглядам буржуазного общества. Карьера этого героя была примером для многих мужчин.

Бидермейер трансформировал формы ампира в духе интимности и домашнего уюта; в нем отразились как демократизм мещанской среды, так и его вкусы и предпочтения. Наиболее ярко этот стиль проявился в моде, которая к середине XIX в. имела характерные черты фантазийного декора с отражением мещанства. Идеалом женской красоты стала «светская львица» с золотистым, медно-каштановым или темно-каштановым цветом волос, тонкой талией и задумчивыми выразительными глазами на бледном лице.

Тема 23. Второе рококо в европейском костюме (1840-1870 гг.).

Это время обострения классовых противоречий буржуазии и пролетариата даже в среде самой буржуазии происходит расслоение. На смену мелкой буржуазии приходит небольшое число крупнейших магнатов. Моду диктуют вкусы богатой буржуазии. В основе стиля середины XVIII в. – рококо – стоит новый, еще более пышный и эклектичный стиль – второе рококо, или выставочный стиль.

В мужском костюме этого периода происходит дальнейшее упрощение. Производятся все покрои и линии мужского костюма, которые в главных чертах сохраняются до сих пор. Большую роль в устойчивости типа мужского костюма сыграли производство и продажа готовой одежды по сравнительно низким ценам. Эти отрасли капиталистической промышленности стали интенсивно развиваться в 50-е гг. После распространения швейной машины с механическим приводом появляется «дешевая роскошь» – пристегивающийся крахмальный воротник, манишка и манжеты, которые создают иллюзию дорогого белья и распространены среди людей средних сословий. Линия талии в костюме уже не подчеркиваются, как в прошлом периоде, и фигура кажется мешковатой. Фрак превращается в парадную одежда, знак привилегии богатых людей. Популярными становятся клетчатые костюмы. Большое внимание уделяется перчаткам, трости и шляпе-цилиндру.

Верхняя мужская одежда была очень разнообразна: пальто с пелериной, длинная шуба на меху, длинный плащ без рукавов с пелериной – «гавелок», мешкообразное пальто – «сак», короткое пальто в талию, отделанное спереди шнурами, – «бекеша».

Мужчины носили длинные завитые в локоны волосы с косым пробором, бороду и усы. В 60-е гг. волосы укорачивают.

Обувью служили сапоги и закрытые туфли черного цвета. Впервые появляется резиновая обувь. В женском платье период второго рококо отмечен реформацией кринолинов.

Сначала форма юбки создавалась с помощью большого количества нижних юбок, затем появлением стеганой волосяной юбки – кринолина (франц. crinoline от лат. crinis – волос и linum – лен). С середины 50-х гг. были введены искусственные кринолины, в которых эластичные стальные обручи служили напоминанием о былых панье, они как бы рессорами поддерживали более легкий современный материал. Это изменение повлияло не только на внешний облик платья, но и изменило сам характер одежды. Бывшие нижние юбки исчезли, а искусственный кринолин стал товаром, производимым машинами. Как только юбка расширилась до кринолина, сузились рукава лифа, а сам лиф стал дополняться широкой оборкой у ворота, называемой берти. Обработкой служили искусственные цветы, бахрома, квасцы, вышивки, кружева. Кружева и вышивки теперь изготавливались не вручную, а промышленным способом. Для женских платьев была характерна естественная длина талии и спущенная линия плеч. Под платьем обязательно носили туго зашнурованный корсет. Повседневные платья имели глухой лиф и расширенные книзу рукава. Бальные платья глубоко декольтировались и, конечно, были без рукавов. Кринолин менял свою форму: он сужался у бедер, приобретая форму овала, и казалось, что сзади и он заканчивается шлейфом. В 60-е гг. он становится все более плоским впереди и, соответственно, более выступающим позади. Создателем и пропагандистом кринолина был англичанин Чарльз Фредерик Ворт, который поселился в Париже и создал там первый модельный дом. В 70-х гг. он стал основным законодателем мод в Париже. Основной покрой в настоящее время – цельнокроеное платье, названное Вортом «принцесс». Линию талии располагают высоко, между лифом и юбкой делают плавный переход. Юбка-платье, как бы натянутая на каркасе, легко расширяется книзу. При этом гладкие спокойные поверхности платья доминируют над всеми деталями.

Кринолины вышли из моды в 1867 г., в год Всемирной выставки в Париже, их распространение можно ограничить периодом между двумя мировыми выставками: первой лондонской 1851 г. и второй парижской
1867 г.

Женщины носили пышные шиньоны. Иногда волосы расчесывали на прямой пробор, укладывали сзади в сетку. В парадных случаях голову украшали страусиным пером, которое спадало на плечо и называлось «лысым хвостом», или узкой ленточкой, которая также пересекала лоб, с драгоценным камнем посередине – ферроньеркой. Популярны были шляпки из «флорентийской соломы», украшенные тюльпанами, розами, ландышами. Цвет платья определялся сезоном, назначением и возрастом. Верхняя одежда чаще делалась из шерсти или бархата темных цветов – коричневого, темно-красного, синего, зеленого. Для визитных и прогулочных костюмов женщины среднего возраста выбирали разные оттенки зеленого и коричневого, молодежь отдавала предпочтение светлым тонам: голубому, розовому, кремовому, белому. Черный бархат был преимущественно вечерней тканью.

Тема 24. Европейский костюм в 70-90-е гг. XIX в.

В 70-80-е гг. в истории моды наступила эпоха позитивизма – это мода большого города. Главной идеей этого направления была демонстрация богатства и благополучия. Костюм периода позитивизма перегружен деталями и украшениями, часто сочетал в себе ткани, различные по фактуре и цвету: шелк, бархат, шерсть, кружева, газ.

После 1875 г. установился тот тип мужской одежды, каким мы его знаем и сейчас – штаны, жилет и пиджак, всё из одного материала. Готовая одежда окончательно вытесняет заказанную. Шить мужской костюм у портного в настоящее время считается роскошью, доступной ограниченному кругу людей. Изменения, диктуемые модой, касаются частого смещения плечевого шва и изменения количества пуговиц. Происходит дальнейшая стабилизация и стандартизация мужского костюма, расширение ассортимента изделий по назначению: ежедневный, домашний, бальный, визитный. Официальная мужская одежда – черный сюртук и полосатые визитные штаны.

Парадной одеждой остается черный фрак. В 80-е гг. появляются штаны с лампасами, расширяющиеся книзу в виде воронки. В 80-х гг. появляются манжеты на штанах. Это случилось, когда законодатель моды принц Уэльский в дождливый день подкрутил штаны, чтобы не испачкать. В моду входит также пришедший из Англии смокинг (дословно – туалет для курение). Сначала смокинг надевали в курительные салоны, а затем и при посещении театров и ресторанов.

Большой выбор шляп скрадывал однообразие костюма. Наряду с цилиндром в моду входит канотье – шляпа с невысокой цилиндрической тульей, узкими твердыми полями и черной лентой, «котелок», а также летние широкополые панамы.

Распространенной обувью были штиблеты и ботинки на кнопках или со шнуровкой. Открытые туфли надевали только на балы. Поверх лаковых ботинок часто надевали фетровые гетры.

На развитие костюма начинают влиять два важных фактора – медицина и спорт. Вопрос гигиены человека и его быта получает широкое социальное значения.

В женской моде этого периода также закладывается основа современного дамского гардероба. Он стал приближаться к мужской: появился женский костюм, дорожное платье, плащ от дождя и пыльник, получившие в дальнейшем широкое распространение.

В Англии зарождается новое эстетическое движение в искусстве, которое пыталось возродить художественную промышленность. Во главе его стояли Д.Рескин, У.Моррис, У.Крейн. В основу создания новых форм костюма были положены его функциональность и выявление индивидуальных особенностей женщин. И хотя это движение не оказало существенного влияния на моду, оно предусмотрело направление современного костюма, для которого функциональность одежды, свободо облегающей тело, и простота линий являются законом. В женской моде наступил культ нижнего белья. Его делают из самого тонкого батиста, обрабатывая огромным количеством тонкого кружева, продетыми лентами, тонкой вышивкой.

Постоянное копирование и заимствование стилей прошлых эпох теряет свою привлекательность. Возникает интерес к новому, неиспользованному до сих пор. В 1870 г. появляется первый турнюр – приспособление, располагающееся чуть ниже талии на заднем полотнище нижней юбки, что формирует характерный силуэт с нарочито выпуклой нижней частью тела. Юбка держалась на каркасе из изогнутых обручей и позади была богато украшена воланами, лентами, бахромой, бантами и сборками. Создателем турнюра был также Чарльз Ворт. Плавность линий сменяется силуэтом с преувеличенным значением линии бедер. Маленькая головка, затянутая в корсаж, грудь, узкие рукава представляли резкий контраст с пышным турнюром и большим объемом юбки. Женская фигура, стройная и изящная, ассоциировалась с образом русалки. Во второй половине 80-х гг. мода турнюров достигает своего апогея. Наиболее распространенными покроями женских платьев были полонез и принцесс. Важным элементом характеристики женского костюма была новая форма декольте – удлиненное каре, обработанное рюшем и кружевами, которые пришивали с внутренней стороны выреза. Привнесение деловых качеств в женскую одежду сыграло большую роль в развитии английского костюма – блузки, юбки и жакета.

В 70-80-е гг. Женщины зачесывали волос над висками высоко вверх, а на спину спускали длинные локоны. Иногда волосы укладывали в шиньон. Женскими головными уборами были маленькие шелковые или соломенные шляпки, часто с вуалью. Шляпки украшались цветами и лентами и завязывались лентами в подбородок.

Повседневной женской обувью были высокие ботинки, шнурованные или на пуговицах, на высоком или среднем каблуке.

Тема 25. Костюм эпохи модерн ХХ в.

Основными факторами, определившими развитие европейского костюма в начале XX в., были мощный технический подъем, повсеместное господство промышленного массового производства, новые условия и новый образ жизни (развитие транспорта, использование женского труда на производстве), влияние спорта и войны. В 1914-1918 гг. мода все больше становится предметом купли-продажи, изменения в ней происходят все чаще.

Начало демократизации одежды обусловило прежде всего то, что мода, подчиняя своим требованиям промышленное изготовление товаров массового производства, становится доступной не только избранной знати, но и широким слоям населения. Характер модели изменялся, отражая изменения стиля жизни.

В XX в. вместе с развитием промышленного производства одежды возникает и развивается профессиональное художественное моделирование костюма. Во Франции, законодателе мировой моды, создаются первые дома моды, появляется профессия кутюрье-художника-модельера одежды. Именно кутюрье впервые начинают создавать рациональный стиль костюма, отличающийся сдержанной простотой, отсутствием лишних деталей, дорогой отделкой.

На Парижской выставке 1900 г. свое творчество демонстрировали уже около 20 крупных домов моды. Массовое производство одежды начинает играть значительную роль в экономике.

Костюм 1900-1914 гг. Расцвет стиля модерн в женском костюме.

В начале XX в. стиль модерн, утвердившийся в женском костюме еще в XIX в., продолжает оказывать большое влияние на силуэт, использование тканей, декоративное решение костюма. Наиболее интересный силуэт в профиль, который создается с помощью корсета s-образной формы. По сравнению с силуэтом 90-х гг. XIX в. он изменяется незначительно: линии груди и талии спереди понижаются, в этой части лифа появляется небольшой напуск. Талия сзади несколько завышена и прямо от нее начинается мягкий валик турнюра. В начале XX в. силуэту стремились придать черты павлина, бабочки, цветка. Такой эффект достигался и четким разделением фигуры на две части под углом друг к другу, и пышным декоративным треном, напоминающим хвост павлина, и разлетающимися, словно крылья бабочки, болеро, и росписью, аппликацией, изображающей эти стилизованные формы.

Дорогие текучие ткани модерна орнаментировались стилизованными формами вьющихся, экзотических, болотных растений, водорослей, раковин, медуз, внутренним строением цветов и листьев. Узор располагался асимметрично.

Цветовая гамма строилась на умеренных приглушенных тонах: глубокий гранатовый, темно-зеленый, табачный, бронзовый, многочисленные оттенки серого, нежно-голубого и розового.

Изогнутые линии s-образного силуэта подчеркиваются асимметричным расположением отделки, драпировками на лифе и юбке. Декоративное решение костюма осуществляется путем сопоставления фактур материалов (бархата, атласа, шифона, дорогого меха), изысканных цветовых сочетаний (синего с зеленым, желтого с зеленым, серого с розовым), широкого применения кружев и вышивки крупного рисунка шелком, бисером, драгоценными камнями. Крой юбок – в основном клеш.

Костюм дополняют шляпы огромных размеров, украшенные цветами, бантами, перьями, а также пышные прически.

Модели платья из более простых и дешевых тканей, сдержанных и строгих форм создает известный кутюрье Редферн. Он предлагает новый тип костюма – тайер, состоящий из блузки, юбки и жакета.

Благодаря растущему количеству драпировок силуэт приобретает более мягкие и ровные очертания груди и талии. В моделях кутюрье Жанны Ланвен корсет сохраняется, но не деформирует фигуру.

Значительное влияние на костюм периода оказали гастроли в Париже русской балетной труппы Дягилева, поразившей французов не только мастерством исполнения, но и удивительной декоративностью костюмов художника Бакста, использовавшего античные, восточные, половецкие мотивы. Яркие краски этих костюмов зазвучали в новых модных цветах: оранжевом, лимонно-желтом, красном, лиловом. Их экспрессивные художественные формы, выразительные линии сказались в новом предложении моды – платье «реформ», освободили женщину от корсета. В течение всего XIX в. художники, врачи, гигиенисты отстаивали идею освобождения костюма от корсета. Художником, сумевшим первым отразить эту назревшую эстетическую потребность, был талантливый и смелый новатор Поль Пуаре. В 1913 г. он предлагает коллекцию платьев-туник без корсета с гибким естественным силуэтом, с высокой линией талии. Его модели декоративные и выразительные по цвету. Вместо блеклых тонов и вялых сочетаний модерна появляются контрастные яркие цвета.

Пуаре использует в своей коллекции античные, восточные, русские народные мотивы. В 1911-1912 гг. он ездил в Россию и под влиянием этой поездки создал платье из сурового полотна «Казань», зимнее манто в стиле русской шубки.

Развитие женского костюма в 1915-1925 гг.

В напряженной обстановке первой мировой войны общественная значимость женщин резко возрастает. Заменив ушедших на фронт, они занимаются разнообразным трудом – и умственным, и физическим. Равноправие, подтвердившееся не в декларациях, а в реальной жизни, помогает осуществить важную реформу костюма, обусловленную изменившимся образом жизни. Это создание практичной, не стесняющей движений одежды, упразднение корсетов, укорочение длины юбок.

С началом войны дома мод были закрыты, и эта реформа происходит стихийно. Уже в первый год войны длина женских платьев доходит до щиколотки, затем до середины икры. Одежда характеризуется мягкими линиями силуэта, умеренными объемами. Появляются новые удобные и практичные виды одежды: широкие и свободные пальто, жакеты, деловые костюмы разнообразных форм, рабочая и производственная одежда.

Главной чертой моды этих лет становится свобода формы. Свободно висят на плечах блузки, рукава, пелерины. Их характеризует силует-«бочонок», фантастическая отделка: широкие оборки, баски, пояса, не прилегающие к фигуре неровные края низа юбок. Мягкие ткани маскируют естественные очертания фигуры.

Обувь разнообразна по назначению: ботинки на шнуровке и пуговицах, закрытые и открытые туфли на невысоком плотном каблуке для повседневного ношения и на тонком высоком и изогнутом – для торжественных случаев.

Тема 26, 27, 28. Костюм ХХ в.

Демократизация костюма под влиянием социально-экономического развития общества.

Основными факторами, определившими развитие европейского костюма в начале XX в., были мощный технический подъем, повсеместное господство промышленного массового производства, новые условия и новый образ жизни (развитие транспорта, использование женского труда на производстве), влияние спорта и войны. В 1914-1918 гг. мода все больше становится предметом купли-продажи, изменения в ней происходят все чаще.

Начало демократизации одежды обусловило прежде всего то, что мода, подчиняя своим требованиям промышленное изготовление товаров массового производства, становится доступной не только избранной знати, но и широким слоям населения. Характер модели изменялся, отражая изменения стиля жизни.

В XX в. вместе с развитием промышленного производства одежды возникает и развивается профессиональное художественное моделирование костюма. Во Франции, законодателе мировой моды, создаются первые дома моды, появляется профессия кутюрье-художника-модельера одежды. Именно кутюрье впервые начинают создавать рациональный стиль костюма, отличающийся сдержанной простотой, отсутствием лишних деталей, дорогой отделкой.

На Парижской выставке 1900 г. свое творчество демонстрировали уже около 20 крупных домов моды. Массовое производство одежды начинает играть значительную роль в экономике.

Костюм 1900-1914 гг. Расцвет стиля модерн в женском костюме.

В начале XX в. стиль модерн, утвердившийся в женском костюме еще в XIX в., продолжает оказывать большое влияние на силуэт, использование тканей, декоративное решение костюма. Наиболее интересный силуэт в профиль, который создается с помощью корсета s-образной формы. По сравнению с силуэтом 90-х гг. XIX в. он изменяется незначительно: линии груди и талии спереди понижаются, в этой части лифа появляется небольшой напуск. Талия сзади несколько завышена и прямо от нее начинается мягкий валик турнюра. В начале XX в. силуэту стремились придать черты павлина, бабочки, цветка. Такой эффект достигался и четким разделением фигуры на две части под углом друг к другу, и пышным декоративным треном, напоминающим хвост павлина, и разлетающимися, словно крылья бабочки, болеро, и росписью, аппликацией, изображающей эти стилизованные формы.

Дорогие текучие ткани модерна орнаментировались стилизованными формами вьющихся, экзотических, болотных растений, водорослей, раковин, медуз, внутренним строением цветов и листьев. Узор располагался асимметрично.

Цветовая гамма строилась на умеренных приглушенных тонах: глубокий гранатовый, темно-зеленый, табачный, бронзовый, многочисленные оттенки серого, нежно-голубого и розового.

Изогнутые линии s-образного силуэта подчеркиваются асимметричным расположением отделки, драпировками на лифе и юбке. Декоративное решение костюма осуществляется путем сопоставления фактур материалов (бархата, атласа, шифона, дорогого меха), изысканных цветовых сочетаний (синего с зеленым, желтого с зеленым, серого с розовым), широкого применения кружев и вышивки крупного рисунка шелком, бисером, драгоценными камнями. Крой юбок – в основном клеш.

Костюм дополняют шляпы огромных размеров, украшенные цветами, бантами, перьями, а также пышные прически.

Модели платья из более простых и дешевых тканей, сдержанных и строгих форм создает известный кутюрье Редферн. Он предлагает новый тип костюма – тайер, состоящий из блузки, юбки и жакета.

Благодаря растущему количеству драпировок силуэт приобретает более мягкие и ровные очертания груди и талии. В моделях кутюрье Жанны Ланвен корсет сохраняется, но не деформирует фигуру.

Значительное влияние на костюм периода оказали гастроли в Париже русской балетной труппы Дягилева, поразившей французов не только мастерством исполнения, но и удивительной декоративностью костюмов художника Бакста, использовавшего античные, восточные, половецкие мотивы. Яркие краски этих костюмов зазвучали в новых модных цветах: оранжевом, лимонно-желтом, красном, лиловом. Их экспрессивные художественные формы, выразительные линии сказались в новом предложении моды – платье «реформ», освободили женщину от корсета. В течение всего XIX в. художники, врачи, гигиенисты отстаивали идею освобождения костюма от корсета. Художником, сумевшим первым отразить эту назревшую эстетическую потребность, был талантливый и смелый новатор Поль Пуаре. В 1913 г. он предлагает коллекцию платьев-туник без корсета с гибким естественным силуэтом, с высокой линией талии. Его модели декоративные и выразительные по цвету. Вместо блеклых тонов и вялых сочетаний модерна появляются контрастные яркие цвета.

Пуаре использует в своей коллекции античные, восточные, русские народные мотивы. В 1911-1912 гг. он ездил в Россию и под влиянием этой поездки создал платье из сурового полотна «Казань», зимнее манто в стиле русской шубки.

Развитие женского костюма в 1915-1925 гг.

В напряженной обстановке первой мировой войны общественная значимость женщин резко возрастает. Заменив ушедших на фронт, они занимаются разнообразным трудом – и умственным, и физическим. Равноправие, подтвердившееся не в декларациях, а в реальной жизни, помогает осуществить важную реформу костюма, обусловленную изменившимся образом жизни. Это создание практичной, не стесняющей движений одежды, упразднение корсетов, укорочение длины юбок.

С началом войны дома мод были закрыты, и эта реформа происходит стихийно. Уже в первый год войны длина женских платьев доходит до щиколотки, затем до середины икры. Одежда характеризуется мягкими линиями силуэта, умеренными объемами. Появляются новые удобные и практичные виды одежды: широкие и свободные пальто, жакеты, деловые костюмы разнообразных форм, рабочая и производственная одежда.

Главной чертой моды этих лет становится свобода формы. Свободно висят на плечах блузки, рукава, пелерины. Их характеризует силует-«бочонок», фантастическая отделка: широкие оборки, баски, пояса, не прилегающие к фигуре неровные края низа юбок. Мягкие ткани маскируют естественные очертания фигуры.

Обувь разнообразна по назначению: ботинки на шнуровке и пуговицах, закрытые и открытые туфли на невысоком плотном каблуке для повседневного ношения и на тонком высоком и изогнутом – для торжественных случаев.