

Лекция 1. Костюм Древнего Египта (3000 до н.э. – 200 н.э.)

План

1. Социально-экономическая и культурная жизнь Египта.
2. Древнее царство (3000-2400 гг. до н.э.) – объединение двух государств.
3. Среднее царство (2400-1710 гг. до н.э.) – усиление власти фараона.
4. Новое царство (1580-1090 гг. до н.э.) – освобождение от ига кочевых племен.

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 своеобразие 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. Верхняя 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 уре́й – 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 уре́ем, 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.

Одевание царских особ отличалось от одежды знати дороговизной материала. Одежды для них шили преимущественно из тончайших тканей. В других же деталях костюм фараона от общепринятой 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 распространенный 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 усхх, которое символизировало солнце, дающее жизнь. Усхх 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.

Вопросы для самопроверки:

1. На какие периоды разделяют историю Древнего Египта?
2. Какими были основные занятия египтян?
3. Кто руководил древнеегипетским государством? Каким было политическое устройство страны?
4. Какую роль играла религия в древнеегипетской культуре?
5. Охарактеризуйте идеал мужской красоты в Древнем Египте?
6. Что было основой мужского костюма?
7. Как называется женское платье? Что оно из себя представляет?
8. Расскажите об одежде египтян в период Среднего царства.
9. Расскажите о классовых различиях в одежде египтян.
10. Как выглядел костюм фараона и царской семьи?
11. Опишите костюм жрецов.
12. Расскажите о мужских прическах Древнего Египта.
13. Расскажите о женских прическах Древнего Египта.
14. Какую косметику использовали женщины Древнего Египта?
15. Пользовались ли косметикой мужчины в Древнем Египте?

Литература

1. Брун В., Тильке М. История костюма – М.: ЭКСМО, 1996. – 461 с. (С. 7)
2. Захаржевская Р.В., История костюма: От античности до современности – М.: РИПОЛ, 2005 – 480 с. <http://www.thingshistory.com/istoricheskie-redposylkivozniknoveniya-antichnogo-kostyuma/>
3. Каминская Н.М. История костюма. – М.: ЛЕГКАЯ ИНДУСТРИЯ, 1977. – 130 с. <http://www.thingshistory.com/kostyum-drevnego-egipta/>
4. Мерцалова М.Н. История костюма. – М.: Легпромбытиздат, 1972. – 196 с.
5. Киреева Е. В. История костюма. – М.: ПРСВЕЩЕНИЕ, 1970. – 165 с. (С. 1)

Лекция 2. Костюм Ассиро-Вавилонии

План

1. Влияние ткачества, вышивки, ювелирного дела на развитие костюма Месопотамии
2. Особенности мужского костюма Ассиро-Вавилонии
3. Особенности женского костюма Ассиро-вавилонии

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 древнее 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 (плащом) были разные: голубой, пурпурный, оранжевый, синий, фиолетовый, красный, коричневый. Ассирийцы переняли у финикийцев мастерство окраски, добывая краски из морских моллюсков.

Сведения о технологии 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 надевалась 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 обработки (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 Ассирию-Вавилонию. Женских изображений одежды почти не сохранилось, поскольку женщина в Ассирии-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 мужской, 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 ассирийцам разрешалось обшивать накидки по краям бахромой и вышивкой (рис. 18). От древнейших шумеров 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 считались 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, вызвали 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; завитые 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 жрец, не были обычными украшениями, а играли роль символических признаков сана.

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

Вопросы для самопроверки:

1. Какие основные виды занятий населения Месопотамии вы знаете?
2. Какую роль играло ткачество, вышивка, цветное ювелирное дело в развитии костюма?
3. Каким был идеал мужской красоты в Ассиро-Вавилонии?
4. Что было основой мужского костюма?
5. В чем заключались классовые различия костюма?
6. Что вы знаете о прическах и головных уборах жителей Месопотамии?
7. Что является главным достижением ассиро-вавилонского костюма в истории костюма?

Литература

1. Брун В., Тильке М. История костюма – М.: ЭКСМО, 1996. – 461 с. (С. 7)
2. Каминская Н.М. История костюма. – М.: ЛЕГКАЯ ИНДУСТРИЯ, 1977. – 130 с.
<http://www.thingshistory.com/kostyum-assiro-vavilonii/>
3. Киреева Е. В. История костюма. – М.: ПРСВЕЩЕНИЕ, 1970. – 165 с. (С. 5)

Лекция 3. Костюм Древней Греции

План

1. Влияние природных условий на формирование костюма Древней Греции
2. Эстетические идеалы красоты Древних Греков
3. Составляющие элементы мужского костюма
4. Составляющие элементы женского костюма

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 орнамента 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 подшивали. 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 заложными 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 одежда женщин была более разнообразна, чем мужская, хотя основными ее видами 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 больше, чем впереди. Излишек ткани служил покрывалом для головы. Спартанки носили пеплосы – хитон, не сшитый с правой стороны. Его несшитые кромки отделялись 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.

Вопросы для самопроверки:

1. Опишите географическое положение и природные условия Греции?
2. Какой товар вывозился из Афин для продажи?
3. Охарактеризуйте политический строй Древней Греции?
4. Назовите основные особенности древнегреческого искусства?
5. В чем заключалось понятие красоты для греков?
6. Расскажите о значении гомеровских произведений в культуре Древней Греции.
8. Как был воплощен идеал гражданина Эллады в искусстве?
9. Расскажите об особенностях древнегреческого театра.
10. Опишите идеал мужской красоты.
11. Что является основой античного греческого костюма?
12. Что подчеркивает драпировка?
13. Из чего состоял мужской костюм в Древней Греции?
14. Как называлась верхняя одежда в Древней Греции?
15. За счет чего скреплялась одежда на плечах?
16. Какие материалы использовались для изготовления одежды?
17. Какие ткани и откуда завозились? Чем отличались пеплос от хитона?

18. Расскажите о модных цветах в одежде Древней Греции.
19. Расскажите о способах орнаментации одежды.
20. Как украшали голову женщины в Древней Греции? Что такое стифана?
21. Какие прически носили женщины?
22. Какой косметикой пользовались греческие женщины?
23. Какие украшения и дополнения использовали греческие женщины?
24. Какую обувь носили в Древней Греции?
25. Расскажите о костюме ремесленников и рабов.

Литература

1. Брун В., Тильке М. История костюма – М.: ЭКСМО, 1996. – 461 с. (С. 9)
2. Захаржевская Р.В., История костюма: От античности до современности – М.: РИПОЛ, – 480 с. <http://www.thingshistory.com/antichnaya-odezhda-ekzomis-ekzomida/>
3. Каминская Н.М. История костюма. – М.: ЛЕГКАЯ ИНДУСТРИЯ, 1977. – 130 с. <http://www.thingshistory.com/kostyum-drevnego-egipta/>
4. Киреева Е. В. История костюма. – М.: ПРСВЕЩЕНИЕ, 1970. – 165 с. (С.8)
5. Мерцалова М.Н. История костюма. – М.: Легпромбытиздат, 1972. – 196 с. http://maskball.ru/dress/istoriya_antichnogo_kostuma.html

Лекция 4. Костюм Древнего Рима

План

1. Сравнительная характеристика греческого и римского костюма
2. Эстетические идеалы красоты Древнего Рима
3. Особенности некроенной женской одежды Древнего Рима
4. Особенности формирования мужского костюма древнего Рима

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 – проценкура, 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 опашалом 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.

Вопросы для самопроверки:

1. Опишите характер римского государства.
2. В чем заключаются основные отличия римской культуры от греческой?
3. Какие народы принимали участие в формировании римской культуры?
4. В чем заключается главная черта римского характера (по сравнению с греческим)?

5. В чем заключается разница между туникой и хитоном?
6. В чем заключается разница между тогой и гиматием?
7. Что является основой мужского костюма?
8. Сколько туник одновременно могли одевать римляне?
9. Как назывался в Древнем Риме народный плащ? Из каких материалов изготавливали одежду в Древнем Риме?
10. Расскажите об идеале женской красоты в Древнем Риме.
11. Как называлась женская нижняя одежда?
12. Что такое стола?
13. Какую обувь носили женщины и мужчины в Древнем Риме? Расскажите о римских прическах (мужчин и женщин).
14. Что такое инстита?
15. Какой косметикой пользовались в Древнем Риме?
16. Как назывались бани в Древнем Риме?
17. Кого называли космет?
18. Как украшалась одежда мужчин и женщин в Древнем Риме?
19. За изобретение какого косметического средства мы должны быть благодарны древним египтянам?

Литература

1. Брун В., Тильке М. История костюма – М.: ЭКСМО, 1996. – 461 с. (С. 11)
2. Каминская Н.М. История костюма. – М.: ЛЕГКАЯ ИНДУСТРИЯ, 1977. – 130 с.
<http://www.thingshistory.com/kostyum-drevnego-rima/>
3. Киреева Е. В. История костюма. – М.: ПРСВЕЩЕНИЕ, 1970. – 165 с. (С.18)
4. Мерцалова М.Н. История костюма. – М.: Легпромбытиздат, 1972. – 196 с.
<http://maskball.ru/dress/toga.html>

Лекция 5. Костюм Византии (IV-XV вв.)

План

1. Образование Византийской империи: характерные особенности периода феодализма. Влияние религии на развитие византийской культуры.
2. Монументально-декоративный характер византийского изобразительного и прикладного искусства.
3. Характерные черты византийского искусства:
 - символичность и оторванность образа;
 - схематическое изображение человека.

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 одежде 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 обуславливалось, 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 веночек 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 удлинённый 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, склотую брошкой – фибулой. Обычай ходить с покрытой головой для замужних и вдовьих 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, затканые 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.

Вопросы для самопроверки:

1. Расскажите о создании Византийской империи.
2. Какие страны объединила под своей властью Византия?
3. Расскажите о характере главной религии Византии, о влиянии религии на культуру.
4. Каким был силуэт византийского костюма?
5. Назовите ведущие виды искусства Византии?
6. Почему античная драпировка не получила дальнейшего развития в Восточной Римской империи?
7. Что повлияло на изменение костюма?
8. Назовите основные виды мужской одежды. Что такое таларис?
9. Какие ткани производились в Византии?
10. Расскажите о своеобразии византийских тканей и их орнаментации.

11. Какие элементы античного костюма унаследовала византийская мода?
12. Какой формы одежду носили в Византии? Чем было обусловлено ее появление?
13. Как называлась верхняя одежда в Византии? Привилегией какого класса она была?
14. Назовите атрибуты императорской власти.
15. Расскажите об идеале женской красоты в Византии.
16. Назовите основные виды женской одежды в Византии.
17. Что такое мафорий?
18. Как назывался большой круглый воротник в Византии.
19. В чем состоит различие между мужской и женской одеждой в Византии?
20. Расскажите о косметике, которой пользовались женщины Византии.
21. Опишите одежду византийского императора.
22. Опишите одежду византийской императрицы.

Литература

1. Брун В., Тильке М. История костюма – М.: ЭКСМО, 1996. – 461 с. (С. 15)
2. Каминская Н.М. История костюма. – М.: ЛЕГКАЯ ИНДУСТРИЯ, 1977. – 130 с.
<http://www.thingshistory.com/kostyum-vizantii/>
3. Киреева Е. В. История костюма. – М.: ПРСВЕЩЕНИЕ, 1970. – 165 с. (С. 18)

Лекция 6. Западноевропейский костюм эпохи Средневековья

План

1. Особенности художественного стиля раннего Средневековья.
2. Эстетические идеалы красоты периода Средневековья
3. Влияние церкви на формирование костюма периода Средневековья
4. Особенности мужского костюма
5. Особенности женского костюма

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, англосаксы 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 крепились 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 изготавливались 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 облевали 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 облежала плечи, грудь и талию, расширяясь к бедрам. Рукава –

цельнокроенные 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 пажы (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.

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 полотна, 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 приспособлялась 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 и расширяющимися 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 «гобе» 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: откинута 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 сверху, 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, кольца 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.

Вопросы для самопроверки:

1. Расскажите об особенностях раннего Средневековья.
2. Опишите характер искусства Средневековья.
3. Какой художественный стиль формируется в эпоху раннего Средневековья?
4. Каковы его основные особенности?
5. Какие материалы использовали в одежде раннего Средневековья?
6. Какую роль в одежде играла цветовая гамма?
7. Расскажите о мужском костюме раннего Средневековья.
8. Что такое «ми-парти»?
9. Какие новые формы одежды появляются в XI в.?
10. Какую обувь носили в период раннего Средневековья?
11. Расскажите об идеале женской красоты эпохи раннего Средневековья.
12. Какие особенности женского костюма этой эпохи вы знаете?
13. Какой головной убор носили замужние женщины раннего Средневековья?
14. Какие украшения использовали в своем костюме женщины Средневековья?
15. Расскажите о дополнении, обуви и косметике женщин эпохи Средневековья.
16. Какой ведущий вид искусства готического стиля вы знаете? Расскажите о нем?
17. Какие отличия романского и готического стилей вы знаете?
18. В чем заключаются сословные отличия в одежде?
19. Из каких материалов шили одежду в готический период?
20. Когда родилась гербовая одежда?
21. Опишите мужской костюм готического периода.
22. Опишите женский готический костюм.
23. Дайте определение названиям одежды: блио, шемиз, котт, пурпуэн, упелянд, камиза.
24. Расскажите о мужских и женских прическах и головных уборах готического периода.
25. Для кого создавались бургундские моды?
26. Назовите характерные черты бургундских мод.
27. Какие ткани использовали в период бургундских мод?
28. Расскажите о символике цвета этого периода.

29. Какое количество шляп носили бургундские ченуруны?
30. В чем заключаются особенности бургундской обуви?
31. Какие новые детали появляются в женском костюме в XV в.?
32. Какое значение приобретает длина шлейфа в этот период? Как его называла церковь?

Литература

1. Брун В., Тильке М. История костюма – М.: ЭКСМО, 1996. – 461с. (С. 16)
2. Захаржевская Р.В., История костюма: От античности до современности – М.: РИПОЛ, 2005 – 480 с. <http://www.thingshistory.com/kostyum-rannego-srednevekovya-ix-xi-vv/>
3. Каминская Н.М. История костюма. – М.: ЛЕГКАЯ ИНДУСТРИЯ, 1977.–130с, <http://www.thingshistory.com/kostyum-zapadnoj-evropy-v-epochu-srednevekovya/>
4. Киреева Е. В. История костюма. – М.: ПРСВЕЩЕНИЕ, 1970. – 165 с. (С. 26)
5. Мерцалова М.Н. История костюма. – М.: Легпромбытиздат, 1972. – 196 с. http://maskball.ru/dress/kostum_srednevekovya.html
6. Малхасян А.С. Методические указания для выполнения практических и самостоятельных заданий студентов дневной и заочной формы обучения специализации 6.020208 «Художественно-костюмерное оформление театральных спектаклей и кино» (II курс 3 семестр «История костюма»). - Л.: ЛГАКИ 2010. - 10 с.

Лекция 7. Костюм эпохи Возрождения

План

1. Сущность социальных различий в костюме периода «Ренессанса»
2. Особенности кроя итальянского костюма
3. Особенности кроя французского костюма
4. Особенности кроя английского костюма

Невозможно говорить о какой-то особой специальной форме одежды этого периода, можно лишь проследить тенденции в развитии костюмных форм, так как особого костюма эпохи Возрождения не существовало. Выбор платья диктовался кошельком, модой, рангом и декретом правительства.

Одежда отражала социальное положение, не являясь самовыражением личности. Людям полагалось одеваться соответственно общественному положению. Законы, ограничивающие право приобретения роскоши, принятые еще в Средневековье, изменявшиеся на протяжении всего периода Возрождения, предотвращали ношение самых дорогих тканей людям низшего сословия, недопустимой считалась ситуация, когда бюргер выглядел бы как граф. Так же нелепо, если не опасно, было бы для короля выглядеть подобно крестьянину.

Излюбленным цветом был красный. Женщины и мужчины украшали свои платья и пояса бантиками и бубенчиками, поэтому немудрено, что германский костюм этого времени, увешанный бубенчиками, впоследствии сделался достоянием только шутов. Заметно повальное стремление и мужчин, и женщин сделать талию как можно тоньше. Женщины старались достичь своего идеала с помощью шнуровки, которая стягивала одежду наподобие корсета.

Изящный вкус и практичность в одежде обнаруживали только итальянцы, особенно итальянки. Они сумели вопреки воздействию различных направлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды, и в сочетании красок. Одежда казалась итальянцам необходимым дополнением природной красоты. Женская красота была возведена в культ: ее воспевали поэты, у женщин собирались создатели эпохи Возрождения, художники воспроизводили женскую красоту и занимались женскими

туалетами, моделирование одежды вообще привлекало внимание и талант выдающихся художников.

Уже в XV веке в Италии распространяется влияние античной традиции в форме и покрое одежды и в манере ее носить. Так, например, члены магистратов и сановники большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками и очень широкими рукавами, нередко встречался также солидный просторный плащ.

Конец XV и начало XVI веков в Италии вырабатывает новый идеал красоты, который проявляется в восприятии человеческого тела и в манере одеваться и двигаться. В эстетике гуманистов возникло понятие о «гармоничном человеке». Выступая против аскетизма и средневековой морали, эстетика Возрождения не противопоставляла тело духу, а выдвигала идею их единства. Красота стала считаться таким же благом, как здоровье и сила.

Новый характер жизни, новое представление о человеческой красоте вызывали к жизни и новые формы костюма. Деятельный, сильный и энергичный человек эпохи Возрождения уже не стеснялся своего тела, как в Средние века, а гордился им, и стремление освободиться от средневековых оков заметно и в костюме.

Движения человека эпохи Возрождения были спокойны и уверенны. Чем более естественно движение человека, тем прекраснее — таков был девиз этой замечательной эпохи. И от костюма эстетика Возрождения требовала такого полного соответствия формам тела, подчеркивания красоты пропорций, чтобы он мог быть «вторым телом» человека. При этом обязательно подразумевалась частичная обнаженность. Образцом для создания костюма стала естественная осанка человека, больше нет необходимости создавать причудливые формы, неестественные изгибы.

Костюм освободился от жесткого корсета, пропорции становились естественными и гармоничными, исчезли преувеличенно вытянутые формы. Все многочисленные формы кроя, все мелкие аксессуары одежды и отделки, плиссировка, гофрировка и мелкие складки, разделенные на участки разных цветов, — все эти тонкости, часто привлекательные, исчезают точно так же, как и остроконечные формы головных уборов и обуви.

Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступила место одежде из тяжелых и мягких тканей с мощными глубокими складками, широкими ниспадающими рукавами и величественным шлейфом.

Мужская куртка с полами и без них стала более длинной и узкой сверху; одновременно удлинилась рубаха: узкая оборка сверху поднялась над воротником куртки, и такие же оборки появились на обшлагах рукавов. Обычные в XV веке длинные, плотно прилегающие штаны-чулки закрылись до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступнях — широкими кожаными башмаками с вырезами и ремнями на подъеме.

Главным же символом мужского достоинства стала сямарра — более или менее длинная верхняя одежда с широкими вырезами для рук, которую большей частью носили с надставленными, закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью. Лицо обрамляла пышная борода и бакенбарды. Таков итальянский мужской костюм позднего Возрождения.

Платье знатной итальянки в этот период отчетливо разделялось на юбку и лиф; юбка, собранная сверху в плотные складки, пришивалась изнутри к короткому, обрезанному по прямой лифу. Лиф, большей частью застегивающийся спереди, имел широкий четырехугольный вырез, доходящий до плечевых швов, или совершенно открытый, или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой.

На плечах к лифу прикреплялись широкие вздутые рукава, которые чаще всего были съемными; они позволяли видеть лишь край разрезанного рукава рубашки с оборкой

на запястьях. Рукава в женском платье членили разрезами, они состояли из деталей разных форм и объемов, повторяя стиль, принятый в архитектуре.

На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей. Как видим, женская одежда стала более широкой и удобной, более мягкого женственного силуэта, создается впечатление, что из стройной, хрупкой девушки.

И вид широкоплечего мужчины в просторном, украшенном мехом плаще, наброшенном поверх полуоткрытой куртки с широкими рукавами, исполнен достоинства и жизнеспособности. Именно в это время появляется новое слово — «грандесса», означающее величественную, благородную наружность.

В реформаторской Германии уже в конце XV века начала создаваться новая форма одежды, «одежда германского Возрождения», сначала — пестрая, богатая, просторная, но тяжелая, а позднее, под влиянием проповедей протестантских пасторов, — темная, облегающая, стыдливо скрывающая все формы тела.

Этот процесс начался с преобразования плотно прилегающей куртки и туго натянутых штанов-чулок путем разрезания их в тех местах, где они плотнее всего облегли тело, то есть на плечах, локтях и коленях, и подкладывания в образовавшиеся прорезы другой, преимущественно более светлой ткани (как бы имитируя рубаху), складки которой вздувались над прорезами. Появлением этого новшества, как утверждают, Германия была обязана ландскнехтам, вольнонаемным солдатам, призванным императором Максимилианом.

Под влиянием Реформации одежда становится строже. С 1530 года мужчины закрывают шею глухой гофрированной рубашкой или брыжами или просто носят закрытый камзол, ворот которого застегивается на пуговицы или зашнуровывается. Камзол обыкновенно плотно прилегает к телу и оканчивается внизу пышной, уложенной в складки баской. Рукава делаются широкими, часто со шнуровкой, с разнообразными разрезами и буфами.

Парадной одеждой горожанина становится мантия, одновременно и верхняя одежда, и плащ. Мантия, доходящая до колен, отделанная мехом, широкая, внушительная, усиливала впечатление достоинства и значительности.

Самой распространенной обувью была «коровья морда» — плоские башмаки с коротким носком и широким разрезом сбоку. Таким образом, костюм того времени состоит из камзола, отделанного мехом плаща, узких нижних панталон и широких верхних и неизменного берета.

Вместо длинных локонов, которые еще в начале века падали на открытые плечи, уже к 1520 году появляется короткая прямая стрижка — «колбе»: гладко расчесанные волосы во все стороны от темени ровно подстригают спереди и сзади. Эта новая прическа очень шла к берету и придавала лицу мужественный вид. Подбородок и щеки обрамляются коротко и прямо подстриженной бородкой.

Женская одежда того времени достойно дополняла мужскую. Юбки, надетые одна на другую, часто заканчивалась длинным шлейфом. Отделенный от юбки лиф с расшитым корсажем имел длинные и узкие рукава, украшенные разрезными буфами другого цвета на локтях и расширенные наподобие манжет на запястьях, верхняя юбка падала вертикальными трубчатыми складками и эффектно контрастировала горизонтальным линиям шнуровки корсажа и втяжек на рукавах. Большой бархатный берет обычно надевался поверх затканной золотом сетки для волос.

К середине XVI века одежда немецких горожан отчасти теряет свою внушительность и основательность, становясь более элегантно. Широкий мужской берет становится более узким и жестким; воротник рубахи и у мужчин, и у женщин — более высоким и узким, образуя плотную оборку — прототип более позднего слоеного воротника. Борода утрачивает свою почтенную широкую форму, становится острее и

удлиняет лицо. Мантия шьется широкой с большими вздутыми рукавами, с мощными отворотами и значительно короче, застегиваясь на груди.

В женской одежде на юбку и корсаж нагромождается отделка, рубаха высовывается на локтях из узких зашнурованных рукавов. Иногда, наоборот, отдается предпочтение крупным, массивным рукавам и юбке без каких бы то ни было украшений.

Мало-помалу под влиянием Реформации все начинают избегать роскоши и предпочитать темные одежды из скромного сукна или камлота — плотной материи из шерсти, смешанной с шелком. Парча, шелк и атлас используются лишь знатью; по мере того как женщины немецкого бюргерского сословия становятся более домовитыми, платья их становятся более удобными и просторными. Они носят длинный, узкий, заложенный складками передник, а на улицу выходят в просторном плаще и в короткой пелерине с гладким стоячим воротником, которая покрывает плечи и грудь и застегивается спереди.

Испанский костюм, повлиявший на моду почти во всех странах Западной Европы (не полностью поддались испанской моде лишь итальянцы, которых от слепого подражания нелепостям испанской моды предохраняло облагораживающее влияние искусств), поначалу был довольно удобен и элегантен, но с течением времени он в корне изменился.

Изменения не только в костюме, а и во всем мироощущении начались с восшествием на испанский престол немецкого императора Карла V под именем короля Карла I, поднявшего престиж Испании, которая достигла в его царствование небывалого могущества.

Все более ощутимой становилась реакция против духа и стиля Возрождения и Реформации.

Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные новшества. Дух насилия над совестью и религиозный фанатизм угнетает умы, на смену радостному восприятию мира приходит аскетизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоинства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью — их предписывает строгий испанский придворный этикет, сформировавшийся на основе бургундского усилиями Карла I, «величайшего церемониймейстера всех времен», достигший максимального развития и доведенный до крайности. Теперь при испанском дворе царил суровый этикет, холодное величие и гордая царственная пышность, не имевшие ничего общего с тем чисто немецким уютом, который господствовал при дворе Максимилиана I.

Из Испании этот стиль распространился по всей Европе, при необходимости упрощаясь, приспособляясь к местным обстоятельствам и кошелькам. Испанская мода стала господствующей, ей подчинился даже французский двор.

Общая формула нового стиля заключалась в узких, тесных и жестких формах, под которыми полностью скрывались очертания тела, и в подчеркнутой монотонности красок. Такой костюм требовал торжественно-размеренных движений.

Для испанской моды была характерна закрытая доверху и застегивающаяся спереди мужская куртка с узкими лапами и стоячим воротником, который настолько плотно облегал шею, что верхний край рубахи поднимается и выглядит, как маленькие жесткие брыжи.

Постепенно они становятся все более твердыми и широкими и, в конце концов, приобретают ту форму большого стоячего воротника, так называемого «мельничного жернова», который отделяется от рубашки и превращается в самостоятельную принадлежность костюма. Такой воротник делался из тонкого полотна, располагавшегося вокруг шеи красивыми складками, которым придавалась надлежащая твердость при помощи гофрировальных щипцов и проволочных приспособлений.

В дополнение к этому воротнику на запястьях появляются манжеты либо из собранной в складки ткани, из которой сшита рубаха, либо кружевные. Рукава, большей

частью узкие, нередко разрезаются на локтях и выполняют чисто декоративную функцию. Шелковые штаны-трико или чулки плотно облегают ноги выше узких башмаков. Сверху надеваются вторые штаны — короткие, с богатыми застежками, утолщенные набивкой из паки или из шерсти, позднее — накладками в форме подушек.

Куртку от груди до бедер подбивают ватой, слегка подчеркивая талию. Почтенную мантию с рукавами вытесняет короткий плащ из тяжелого шелка, свешивающийся с левого плеча. На коротко стриженные волосы надевают узкий и жесткий бархатный берет (ток) или маленькую шелковую шляпу с узкими полями. Такой костюм производил впечатление каменной неподвижности. Голова покоилась на воротнике, как на блюде, плечи поднимались вверх благодаря ватным наплечникам.

Одежда испанок во многом сходна с мужской. Они тоже носят узкие рукава, буфы и валики на плечах, лиф с тугой набивкой и низкой талией, жесткий воротник-жернов и манжеты. Поскольку воротник не дает волосам свободно падать на плечи, их поднимают с висков и затылка и с помощью шпилек и проволоки сооружают высокую прическу на темени. Обе юбки натягивались на жесткий конусообразный каркас из грубого полотна; они были без шлейфа и касались пола: испанский этикет и правила приличия запрещали открывать шею и ступни. Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный туалет дамы.

Вошедший вскоре в моду лиф с длинным мысом, шнуровка и конусообразная пышная юбка, пышные буфы на плечах и рукавах, гигантский воротник, подпирающий голову, и миниатюрная шапочка, которая надевалась набок, совершенно исказили фигуру.

Распространившаяся испанская мода в каждой стране приобретала свои особенности. Так, в одежде немецких горожан при полном соответствии основных линий и покрою испанскому заметно большое разнообразие в деталях. На них лежит печать скромной добропорядочности и бюргерского самоуважения.

Особенно ревностно следовала испанским образцам Франция. При полной зависимости в основных формах она даже сумела превзойти заимствованный образец: французы тоже носили трико и сверху штаны с буфами, куртку с набивкой на груди и на плечах и зауженной талией, но они еще и прикрепляли к ней изнутри жесткую подушку, отчего такая одежда получила насмешливое название «гусиного живота».

Француженки не отстали от мужчин, у них появился большой кринолин, которому придали сначала изогнутую форму — колокола, а затем жесткую — бочкообразную. Этот «испанский» кринолин они окрестили особым именем — «vertugalle» («галльская добродетель»).

Только итальянки сумели в эту пору удержаться от всяких эксцентричностей; кринолины, подушки и брыжи пришлось им не по вкусу, они предпочитали дорогие ткани типа парчи, более светлые краски, изящные узоры кружев и стремились «разрыхлить» слишком жесткие формы, благодаря чему нарядный итальянский костюм по-прежнему ниспадал красивыми складками и производил художественное впечатление.

Вопросы для самопроверки:

1. Расскажите об искусстве эпохи Возрождения.
2. В каком городе зарождались европейские моды в XV в.? Какие особенности присущи моде того времени?
3. Опишите мужской флорентийский костюм.
4. Дайте характеристику тканей в костюмах эпохи Возрождения. Опишите женский флорентийский костюм.
5. Объясните сущность социальных различий в одежде этой эпохи.
6. Опишите мужской венецианский костюм.
7. В чем заключается влияние античности?
8. Опишите женский венецианский костюм. Что такое «симара»?

9. Какие виды украшений использовали в женском костюме Венеции?
10. Чем отличаются рукава женского платья итальянского костюма от рукавов готического платья?
11. Какие пропорции и объемы присущи итальянскому костюму в XV в.?
12. Что повлияло на культуру Испании в эпоху Возрождения?

Литература

1. Брун В., Тильке М. История костюма – М.: ЭКСМО, 1996. – 461с. (С. 19)
2. Захаржевская Р.В., История костюма: От античности до современности – М.: РИПОЛ, 2005 – 480 с. <http://www.thingshistory.com/obshhaya-xarakteristika-kostyuma-epochi-vozrozhdeniya/>
3. Каминская Н.М. История костюма. – М.: ЛЕГКАЯ ИНДУСТРИЯ, 1977. – 130 с. <http://www.thingshistory.com/kostyum-epochi-vozrozhdeniya/>
4. Киреева Е. В. История костюма. – М.: ПРСВЕЩЕНИЕ, 1970. – 165 с. (С. 64)
5. Мерцалова М.Н. История костюма. – М.: Легпромбытиздат, 1972. – 196 с. http://maskball.ru/dress/kostum_epoca_vozrozhdeniya.html

Лекция 8. Костюм периода «Барокко»

План

1. Влияние личности Людовика XIV на формирование мужского костюма периода «Барокко»
2. Особенности кроя женского костюма периода Барокко
3. Особенности кроя мужского костюма периода Барокко

В XVII в. законодателем европейской моды становится французский двор короля Людовика XIV, а ведущим стилем — барокко (от португал. *barroco* – жемчужина причудливой формы), которому свойственны необычайная пышность, декоративность, театральность.

На мужской костюм стиля барокко наложила свой отпечаток Тридцатилетняя война. Камзолы мужчин напоминали военный мундир, воинственный вид которого пытались смягчить с помощью большого отложного кружевного воротника, манжет, завязок из лент у пышных штанов над коленями. Распространение получили военные сапоги — ботфорты и широкополые шляпы, украшенные страусовыми перьями. Женский костюм заимствовал из мужского воротники, манжеты, шляпу, получившую название мушкетерской. Дамы носили платья с объемными двойными юбками и шлейфом. Декольте становилось все глубже, а рукава — короче. Для придания формы юбке применяли специальные приспособления — плотные валики, которые надевали на бедра. Ткани использовались только яркие, светлые.

Женские прически — из естественных волос, с массой локонов, завитков приобретают все более сложные формы. Положение тела При движении изменилось: во дворцах и храмах ходили на носках. В связи с этим появилась обувь с каблуками. Красные каблуки стали символом принадлежности к высшему сословию.

Вопросы для самопроверки:

1. Дайте характеристику тканей в костюмах эпохи Барокко.
2. Объясните сущность социальных различий в одежде этой эпохи.
3. Опишите мужской парадный костюм.
4. В чем заключается влияние личности Людовика XIV на формирование мужского костюма периода «Барокко»?

Литература

1. Брун В., Тильке М. История костюма – М.: ЭКСМО, 1996. – 461 с. (С. 20)
2. Захаржевская Р.В., История костюма: От античности до современности – М.: РИПОЛ, 2005 – 480 с. <http://www.thingshistory.com/obzor-kostyuma-xvii-veka/>
3. Каминская Н.М. История костюма. – М.: ЛЕГКАЯ ИНДУСТРИЯ, 1977. – 130 с. <http://www.thingshistory.com/evropejskij-kostyum-xvii-veka/>
4. Киреева Е. В. История костюма. – М.: ПРСВЕЩЕНИЕ, 1970. – 165 с. (С. 89)
5. Мерцалова М.Н. История костюма. – М.: Легпромбытиздат, 1972. – 196 с. http://maskball.ru/dress/epoha_17_veka.html

Лекция 9. Костюм периода «Роккоко»

План

1. Образование единых форм европейского костюма
2. Характерные черты стиля рококо
3. Основные черты мужского костюма первой половины XVIII в.
4. Основные черты женского костюма первой половины XVIII в.

Стиль, пришедший на смену барокко в XVIII в., был назван стилем рококо (от франц. *rocaille* – «завиток, раковина»). Он отличался изяществом, утонченностью, романтичностью. Его часто называют «галантным стилем». В какой-то мере он продолжил сложившиеся традиции барокко, но приобрел и свои собственные черты. Этот стиль во многом отражал попытку аристократии уйти от сложностей и противоречий жизни в мир грез, фантазий, развлечений.

Костюм эпохи рококо все более отрицает свою утилитарность и подчиняется лишь эстетическим требованиям, приобретая черты театрально-бутафорские. Парики, белила, пудра, румяна становятся обязательными принадлежностями мужского и женского туалетов.

Платья носили на металлической или из китового уса конструкции в виде широкого колокола, называемого панье (корзина). Туфли, так же как и платье, были перенасыщены украшениями: пряжками, вышивками, кружевами, лентами и т.п. На туфлях появлялись даже изображения ветряных мельниц.

Кстати, появление туфель на высоком и довольно тонком изящном каблучке связывают с именем маркизы Помпадур, отличавшейся утонченностью, изысканностью, но малым ростом.

Прически в это время создавались преувеличенных размеров и напоминали иногда парусные корабли, готовые к длительному плаванию, корзины цветов или цветущие клумбы и т.д. Носить все это на голове, сохраняя равновесие при движении, было весьма затруднительно, поэтому дамы опирались на тросточки. С такой прической было невозможно пользоваться и каретой. Обычно дамам приходилось высовывать голову из окна кареты или крышу кареты совсем снимали. В связи с этим был изобретен складной парик.

Такая художественно выполненная женская прическа стоила очень дорого, и ее стремились сохранить в течение нескольких дней. Поэтому ночью для сна использовались специальные подзатылочные подушечки, которых не касалась сама прическа. В Англии рекомендовалось надевать на прическу металлическую сетку, чтобы там не заводились мыши.

Для распространения французской моды к каждому сезону в столицы разных стран Европы посылали двух кукол: большую – в вечернем туалете и маленькую – в домашнем платье. Куклы носили имя Пандора. Позднее было обнаружено, что пышные юбки куклы Пандоры нередко использовались как тайники для секретной информации и выдачи

государственных тайн. При Наполеоне I эта своеобразная реклама французской моды была запрещена.

Вопросы для самопроверки:

1. С чем связано образование единых форм европейского костюма?
2. Назовите характерные черты стиля рококо. Как переводится рококо?
3. Кто диктует моду в XVIII в.?
4. Опишите мужской костюм первой половины XVIII в. Новый идеальный образ мужчины?
5. Опишите женский костюм первой половины XVIII в.
6. Что представляет собой «панье»?

Литература

1. Брун В., Тильке М. История костюма – М.: ЭКСМО, 1996. – 461 с. (С. 26)
2. Захаржевская Р.В., История костюма: От античности до современности – М.: РИПОЛ, 2005 – 480 с. <http://www.thingshistory.com/obzor-kostyuma-xviii-veka/>
3. Каминская Н.М. История костюма. – М.: ЛЕГКАЯ ИНДУСТРИЯ, 1977. – 130 с. <http://www.thingshistory.com/evropejskij-kostyum-xviii-veka/>
4. Киреева Е. В. История костюма. – М.: ПРСВЕЩЕНИЕ, 1970. – 165 с.(С. 108)
5. Мерцалова М.Н. История костюма. – М.: Легпромбытиздат, 1972. – 196 с. http://maskball.ru/dress/kostum_pervoy_poloviny_18_veka.html

Лекция10. Европейский костюм XIX в. периода ампир

План

1. Эстетические идеалы красоты периода Ампир
2. Особенности мужского костюма периода Империи
3. Особенности женского костюма периода Империи
4. Сравнительная характеристика женского костюма периода Ампир с древнегреческим.

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 пудренными 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 галстук 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, покррой 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, остроногая, матерчатая, завязывающаяся узкими лентами вокруг лодыжек.

Вопросы для самопроверки:

1. Что представляет собой редингот, сюртук?
2. Опишите женский костюм периода ампира.
3. Какие последствия ожидают женский костюм в случае эмансипации?
4. Отделка женского и мужского костюмов периода ампира.
5. Самые распространенные мужские и женские головные уборы?
6. Какой покрой рукавов женского костюма приобретает значение?

Литература

1. Брун В., Тильке М. История костюма – М.: ЭКСМО, 1996. – 461с. (С. 30)
2. Захаржевская Р.В., История костюма: От античности до современности – М.: РИПОЛ, 2005 – 480 с. <http://www.thingshistory.com/xix-vek-kostyum-vizitnaya-kartochka-ego-obladatelya/>
3. Каминская Н.М. История костюма. – М.: ЛЕГКАЯ ИНДУСТРИЯ, 1977. – 130 с. <http://www.thingshistory.com/evropejskij-kostyum-1800-1825-gg-stil-ampir/>
4. Киреева Е. В. История костюма. – М.: ПРСВЕЩЕНИЕ, 1970. – 165 с. (С. 124)
5. Мерцалова М.Н. История костюма. – М.: Легпромбытиздат, 1972. – 196 с. http://maskball.ru/dress/kostum_perioda_direktorii.html

Лекция 11. Европейский костюм XIX в. периода Реставрации

План

1. Политическое положение Франции. Общая характеристика периода
2. Особенности формирования «сентиментального направления в моде»
3. Крой мужского костюма
4. Крой женского костюма

Новым техническим изобретениям и размаху торгового предпринимательства того времени прежняя мода, обращенная в прошлое, уже не соответствовала. И уже около 1813 года наблюдаются признаки отступления от этой моды. В это время умирает основательница и представительница моды последней четверти XVIII века Роз Бертэн. Её смерть была символична в том смысле, что совпала с изменениями основных частей мужской и женской одежды. Так, кашемировая шаль, прежде прямоугольной формы, сменяется четырехугольной турецкой шалью. А с 1815 года изменяется и шмиз — теперь он «обрастает» разными воротничками, рюшками, воланами и ленточками эн дан де лю (en dent deloup). Меняется и прическа: волосы теперь разделены пробором и гладко положены по бокам. Итак, с падением Наполеона в 1815 году в моде кончается целая эпоха. В это время она прощается и с белым цветом - до этого времени самым излюбленным в великосветском обществе: как бальные платья, так и дорожные туалеты

были белого цвета. Теперь для торжественных случаев он становится совершенно неподходящим. Мадам де Шателле в романе Стендаля «Люсьен Левей» говорит: «Что значит это белое платье? Неужели в таком виде мы покажемся на таком торжестве?» Простые белые платья стали редкостью. Теперь они - либо признак излишней скромности, либо чрезмерного целомудрия; они стали признаком бедности и «подходили» только для барышень из обедневших дворянских родов, которым не хватало доходов для того, чтобы идти в ногу с современной модой. Это период Реставрации. Но разлука с античностью еще не наступила. Когда Стендаль описывает любовь Люсьена Левена к мадам де Шателле, то он еще продолжает использовать античные образы: «Она прекрасна, как самая прекрасная античная камея». Но для точного описания волос героини ему уже недостаточно ни античных образов, ни Ренессанса, и автор привлекает на помощь природу: «Это не золотистые волосы, не волосы цвета красного дерева, которыми наделены самые красивые женщины Рафаэля и Карло Дольчи. Название, которое я им дам, может быть, и не очень поэтично, но правильно — по окраске эти шелковистые блестящие волосы напоминают лесной орех». В это время снова в моде все естественное, натуральное. Поэтому персонажи, напоминающие «богинь разума» ЭО-х годов XVIII века, производили несколько смешное впечатление, когда «в интерес ных местах своего повествования они наклоняли голову... если речь шла о ценности и «происхождении» тканей, из которых были сшиты их платья» (опять Стендаль). Общий стиль моды, как революционного периода, так и империи, главным образом, был почти строгим. Мода Реставрации от античности уже отошла и стала ориентироваться на моду рококо, которая теперь казалась и галантной, и прелестной. Период Реставрации является первой попыткой введения в моду сентиментального направления.

Вопросы для самопроверки:

1. Политическое положение Франции. Общая характеристика периода.
2. Что означает термин «сентиментальное направление в моде»?
3. Опишите мужской костюм периода реставрации. Назовите необходимую составную часть мужского гардероба?
4. Что представляет собой дендизм? Где он впервые зарождается?
5. Какие последствия упрощения мужского костюма?
6. Общая характеристика женского костюма. Что представляет собой спенсер?
7. Самые распространенные прически периода Реставрации?
8. Характерная модная обувь того времени?

Литература

1. Брун В., Тильке М. История костюма – М.: ЭКСМО, 1996. – с 461. (С. 31)
2. Каминская Н.М. История костюма. – М.: ЛЕГКАЯ ИНДУСТРИЯ, 1977. – 130 с
<http://www.thingshistory.com/evropejskij-kostyum-1830-1860-gg-rezkoe-izmenenie-mody/>
3. Киреева Е. В. История костюма. – М.: ПРСВЕЩЕНИЕ, 1970. – 165 с.(С. 146)
4. Мерцалова М.Н. История костюма. – М.: Легпромбытиздат, 1972. – 196 с.
http://maskball.ru/dress/kostumy_19_veka.html

Лекция 12. Европейский костюм XIX в. периода бидермейер и романтизм.

План

1. Особенности костюмных форм мужского гардероба
2. Особенности костюмных форм женского гардероба

Бидермайер – эпоха, когда наступает «распад стилей». Всё чаще наблюдается возврат к различным историческим эпохам, это касается прежде всего архитектуры. И мода охотно приспосабливается ко всем этим переменам. Еще в большей степени мода попадает под влияние наступающей индустриализации, хотя в этом плане перемены происходят очень медленно. мода становится достоянием более широких кругов общества, она приобретает мещанский характер. Но и сейчас, и в дальнейшем моду диктуют Франция и Англия. Мужской костюм становится все более сдержанным. Однако фрак попрежнему сохраняет своё господствующее положение. Он сшит строго в талию. К нему полагаются длинные брюки, незаменимый цилиндр, жилет, продолжающий оставаться цветным, из шелка и бархата, и галстук, завязыванию которого теперь уделяется еще большее внимание. Верхняя одежда, пальто, шьется по фигуре и становится повседневной частью мужского туалета, который носят не только мужчины старшего возраста, но и молодые люди. В связи с тем, что фрак остается каждодневной и в то же время выходной одеждой, в мужском костюме появляются новые комбинации. Основной характер одежды для всех остается одинаковый. Наблюдаются лишь небольшие изменения в длине и ширине брюк, в форме лацканов и в величине выреза фрака на груди, в посадке и ширине рукавов. Модные брюки очень длинные, внизу спереди они вырезаны дугообразно, чтобы не морщились на ботинке. При этом эти брюки сравнительно узкие, так что на изображениях в журналах мод того времени они несколько напоминают современные спортивные брюки со штрипками. В отличие от требований дэнди не допускать ярких красок в костюме, теперь в костюме возвращается еще одна пестрая деталь. Брюки бывают по большей части светлые или белые, но жилетка - пестрая, в основном из цветастой или клетчатой ткани, и к этому сюртук коричневого, зеленого или серого цвета. Подкладка соответствовала общему характеру одежды. Были очень модны клетчатые ткани, и это касалось не только мужской, но и женской одежды.

Но в целом мужской костюм тяготел к умеренно ярким, скорее – к темным тонам. Единственно бросающимися частями мужского туалета становятся воротник и манжеты; воротник увеличивается и поднимается вверх, он очень жесткий, манжеты изменились, теперь они длиннее рукавов сюртука. И только в конце этого периода воротник принимает форму, к которой мы привыкли теперь; он «перемещается» и под него спереди подкладывается завязанный галстук. Этот галстук уже и его краски не очень выразительны: днем носится черный, вечером - белый галстук. Сложно завязанные платки встречаются теперь редко и свидетельствуют о консерватизме их обладателя. Для романтиков характерен черный галстук, который свободно завязан.

Усы, борода и бакенбарды не пользуются никакой популярностью, в крайнем случае носят маленькие усики над верхней губой - мушки, а позже - и маленькую бородку, большие же усы и бороду носят лишь те, кто намеренно выступает против условностей. Было неслыханным делом, чтобы мужчина, занимающий должность в солидном учреждении, носил бороду и усы.

Укладка волос и далее продолжает оставаться такой же, только теперь волосы более сильно завиты. Новым модным головным убором становится мягкая фетровая шляпа, но и её сначала носили из стремления избежать традиционных правил. Однако цилиндр как классический головной убор продолжает оставаться в моде, до некоторой степени меняется только его высота. Появился также складной цилиндр (клак), который носят скорее как символ - подмышкой. На ногах носили полуботинки и высокие сапоги; новинкой являются перка - гладкие ботинки без шнурков.

Снова в большой моде сюртуки, как уже ставшие классическими рединготы и каррики, так и новые - бурнусы и полонэ (burnus и polonaise). Самым большим криком моды стали т. н. твиды (tweed) - прямой или слегка приталенный сюртук из легкой шерстяной ткани, застегнутый у горла; твид становится основой современной стандартной одежды. Женское платье подверглось гораздо большим переменам, нежели мужской костюм. Прежде всего изменился весь силуэт: лиф притален, юбка несколько

укорачивается, линия талии опускается ниже. Свое естественное положение линия талии опять займет около 1820 года. В качестве нового элемента одежды появляется блуза, которая привела к большому разнообразию внешнего облика женщин. Для подчеркивания талии снова требуются корсеты.

Вопросы для самопроверки:

1. Какой характер придается моде периода бидермайер и романтизм в случае распада стилей?
2. Что представляет собой мужской костюм этого периода?
3. Назовите основные ткани и цветовую гамму мужского гардероба.
4. Что представляет собой бурнус, каррик, костюм с пелериной гавелок?
5. Самые распространенные головные уборы периода бидемайер и романтизм?
6. Что представляет собой боливар, гарибальди, двухуголка?
7. Опишите женский костюм периода бидермайер и романтизм.
8. Какими аксессуарами дополняется мужской и женский костюмы?
9. Что представляют собой рукава жиго?
10. Расскажите об актуальной обуви того периода.
11. Что представляет собой шляпа-шуте?

Литература

1. Брун В., Тильке М. История костюма – М.: ЭКСМО, 1996. – 461с.
2. Захаржевская Р.В., История костюма: От античности до современности – М.: РИПОЛ, 2005 – 480 с. <http://www.thingshistory.com/moda-20-x-godov-xix-veka/>
3. Каминская Н.М. История костюма. – М.: ЛЕГКАЯ ИНДУСТРИЯ, 1977. – 130 с.
4. Киреева Е. В. История костюма. – М.: ПРСВЕЩЕНИЕ, 1970. – 165 с.
5. Мерцалова М.Н. История костюма. – М.: Легпромбытиздат, 1972. – 196 с. http://maskball.ru/dress/moda_perioda_romantisma.html

Лекция 13. Костюм эпохи модерн XX в.

План

1. Унификация. Упрощение костюмных форм эпохи Модерн
2. Особенности мужского костюма
3. Особенности женского костюма

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, подчиня 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, законодательнице 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 текущие 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. Заменяя 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 силуэт-«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.

Вопросы для самопроверки:

1. Опишите типичные черты стиля модерн. Унификация. Упрощение.
2. Деятельность Поля Пуаре.
3. Опишите мужской костюм эпохи модерн, модные ткани и цвета.
4. Расскажите о военизации элементов гражданского костюма.
5. Что представляет собой женский костюм этого периода. Опишите S-образный силуэт.
6. Модные прически и головные уборы эпохи модерн.
7. Опишите свободное платье «реформ».
8. Какая самая актуальная обувь того времени?
9. Орнаментика текстильных изделий.

Литература

1. Брун В., Тильке М. История костюма – М.: ЭКСМО, 1996. – 461 с. (С. 32)
2. Захаржевская Р.В., История костюма: От античности до современности – М.: РИПОЛ, 2005 – 480 с. <http://www.thingshistory.com/xx-vek-vozniknovenie-principialno-novyx-stilej-odezhdy/>
3. Каминская Н.М. История костюма. – М.: ЛЕГКАЯ ИНДУСТРИЯ, 1977. – 130 с. <http://www.thingshistory.com/evropejskij-kostyum-nachala-xx-veka/>
4. Киреева Е. В. История костюма. – М.: ПРСВЕЩЕНИЕ, 1970. – 165 с.(С. 157)
5. Мерцалова М.Н. История костюма. – М.: Легпромбытиздат, 1972. – 196 с. http://maskball.ru/dress/kostumy_20_stoletiya.html

Лекция 14. Деятельность мировых дизайнеров

План

1. Особенности костюма 20-х гг.
2. Мода между двумя мировыми войнами
3. Особенности костюма 30-40 гг.
4. Особенности костюма 50-60 гг.
5. Особенности костюма 70-80 гг.
6. Деятельность современных дизайнеров

Прошрое столетие было самым красочным и ярким, таким, что до сих пор дизайнеры и дома моды вдохновляются коллекциями прошлого для создания новых. Все, что мы носим сейчас, пришло к нам из моды 20-ого века. Вот сидите вы сейчас дома, читаете эту статью и даже не подозреваете о том, что ваши яркие лосины пришли в моду из 80-х, впервые футболку создали в Америке в 40-х, а фривольный молодежный стиль появился в 60-х годах.

Первый период, мода начала 20 века: 20-е – 30-е годы

Эмансипация оказала большое влияние на одежду людей того времени. Женская мода в начале 20 века – это воплощение стиля модерн и «прекрасной эпохи». Образ женщины нес нечто неземное, казалось будто каждой особе были чуждой земные проблемы, рутина, быт и любая физическая работа. Отличительными особенностями моды были: мужские костюмы на девушках; применение косоого кроя, который делал фигуру идеальной; некая вульгарность, вычурность, которая четко прослеживалась в нарядах. Самым ярким законодателем женской моды начала 20 века стала легендарная Марлен Дитрих – настоящая икона стиля.

Второй период, 30-е – 40-е годы

Вторая мировая война внесла свои коррективы не только в жизнь людей, но и оказала влияние на моду и стиль. Отличительные особенности того времени: простота, которая сменила вульгарность; удобство и комфорт; на смену изысканности и роскоши пришли простые решения, например: кольцо с легкостью заменяли на элегантные платочки; чулкам предпочитали гольфы.

В этот период вступило ограничение по использованию тканей для изготовления одежды. Была серьезная нехватка тканей и haute couture в Париже были вынуждены несколько снизить активность. Представьте, даже шпильки для волос исчезли из продажи – женщинам даже нечем было заколоть волосы.

Единственная радость того времени – шляпки. Дело в том, что ограничения не коснулись материалов для аксессуаров, потому на пике популярности оказались шляпы и тюрбаны довольно смелого дизайна. Шляпы помогали дамам выделиться и проявить индивидуальность, а также отлично скрывали неприбранные волосы и добавляли одежде элегантности.

Третий период, 40-е – 50-е

Мир был полон надежд на светлое будущее. Эталоном красоты стали девушки с тонкой талией и выделяющимся бюстом. Основные особенности того времени: подчеркнутое декольте; облегающие талию наряды; высокие шпильки; украшение одежды стразами и узорами.

Кристиан Диор стал наиболее яркой личностью того времени, он сумел вернуть женщинам их изысканность и чувственность, подарил миру новый стиль и новое видение женского образа.

Период четвертый, 60-е годы

История моды 20 века особо выделяет этот период. За это десятилетие происходит настоящая культурная революция. Основными особенностями 60-х стали:

Новое явление – молодежная мода. Теперь в качестве основы для коллекций дизайнеры использовали идеи, которые черпали прямо на улицах.

Мини. Мэри Куант произвел настоящий фурор. Именно ему модницы благодарны за стильные платья, которые идеально подчеркивают длинные ноги. Немногим позднее Пьер Карден внес свою деталь в данный образ – высокие сапоги.

Руди Гернрайх – легендарный дизайнер, благодаря которому появился стиль «Унисекс», купальники без верха. Еще одно его достижение – модели, которые демонстрировали прозрачные блузки без бюстгалтера.

Хиппи. В конце 60-х это течение стремительно набирало обороты. Яркие цвета, комфортная одежда, удобство и свобода.

Период пятый, 70-е годы

В семидесятых мода в 20 веке полностью переворачивается. Молодежная экзотика сменяется итальянской женственностью и оригинальностью. Основные отличия того времени: сдержанность в одежде; успешные сочетания комплектов: юбок и блузок, пиджаков и брюк; стиль «Диско»: оригинальные массивные украшения, яркий макияж, сумасшедшие цвета в одежде.

Конец 20 века: мода 80-е годы

В 2013 и 2014 годах этот уже ретро-стиль копируют многие дизайнеры. Образы молодой певицы Мадонны вновь популярны, и молодежь вновь выбирают ее иконой стиля. В это время популярными стали слепящие оттенки; стильными были признаны слегка «мешковатые», свободные наряды; многие женщины выражали в своей одежде агрессивную сексуальность; все увлекаются аэробикой и повсеместно носят яркие боди и лосины; необычайно яркий макияж и химическая завивка; кроссовки на платформе, туфли с острым носом и ботфорты.

Этот период стал одним из самых веселых и даже можно сказать сумасшедших.

Вопросы для самопроверки:

1. Расскажите об идеалах красоты 20-х гг.
2. Что представляет собой мода а-ля гарсон?
4. Опишите женский и мужской костюмы 20-х гг.
5. Что представляет собой мода между двумя мировыми войнами?
6. Деятельность Коко Шанель.
7. Творчество К. Диора. Каковы основные критерии стиля New look?
8. Опишите общие тенденции моды 50-х гг. XX в.
9. Какие самые распространенные прически и аксессуары присутствуют в образе мужского и женского костюмов 50-х гг.
10. Общие черты моды 50-70-х гг.
11. Опишите творчество Мари Куант, Андре Куррежа.
12. Как повлиял первый полет в космос на создание молодежных коллекций?
13. Назовите идеалы красоты «легендарного десятилетия» 60-х гг.?
14. Опишите женский костюм 60-х гг.
15. Что представляет собой актуальная мужская одежда 60-х гг.?
16. Охарактеризуйте основные стилевые направления 70-х гг.: унисекс, милитари, сафари, крестьянский, фольклорный.
17. Известные модные тенденции мужской и женской одежды 70-х гг.
18. Назовите общие тенденции в моде 70-х гг.
19. Творчество каких известных дизайнеров этого периода вам известно?
20. Что представляет собой стиль яппи, кэжуал, гранж?
21. Каким был имидж новых романтиков?
22. Деятельность Ив Сен Лорана, Жана-Поля Готье.

Литература

1. Брун В., Тильке М. История костюма – М.: ЭКСМО, 1996. – с 461.
2. Захаржевская Р.В., История костюма: От античности до современности – М.: РИПОЛ, 2005 – 480 с. <http://www.thingshistory.com/что-est-moda/>
3. Каминская Н.М. История костюма. – М.: ЛЕГКАЯ ИНДУСТРИЯ, 1977. – 130 с. <http://www.thingshistory.com/kostyum-sssr-v-1917-1928-godax/>
4. Киреева Е. В. История костюма. – М.: ПРСВЕЩЕНИЕ, 1970. – 165 с.