

РАЗДЕЛ I.

Тема 1. Декоративная отделка костюма, аксессуары и орнамент Древнего Египта

Лекция 1

План

1. Введение, орнамент, виды орнамента
2. Общая характеристика искусства древнего Египта
3. Египетские орнаменты
4. Костюм Древнего Египта
5. Символы Древнего Египта

1. Введение. Орнамент, виды орнамента

Декор в costume — это художественная система, совокупность украшающих его элементов, не имеющих практического значения.

В утилитарном смысле декоративные элементы в одежде не являются обязательными, как, например, конструктивные. Они не делают костюм более удобным в эксплуатации, но при этом придают ему художественную ценность. За тысячелетия развития костюма человечество изобрело бесчисленное множество приемов декорирования. Самыми популярными из них являются крашение, набойка (печатанье рисунка на ткань), различные техники росписи ткани (батик), художественное ткачество, вышивка, аппликация, пэчворк (составление декоративного полотна из различных лоскутов ткани), (соединение пэчворка с узорной стежкой), тиснение кожи, плетение и др.

При всем техническом разнообразии этих приемов украшения цель их применения одна — превратить, грубое домотканое полотно в художественное изделие, донести до зрителя определенную смысловую эстетическую информацию.

Уже в первобытном обществе человек стремился выделиться из числа себе подобных. С этой целью начинает украшать свою внешность. Сначала это было раскрашивание отдельных участков тела, а также нанесение татуировок.

С развитием костюма рисунок декора наносится не на тело, а на материал одежды. Эти изображения не только служили украшением костюма, но и определяли социальное положение его владельца, принадлежность к определенному племени, роду, а также имели религиозно-мистическое значение, то есть являлись оберегом.

Важную роль в развитии одежды сыграло изобретение ткачества и плетения. Сырьем для производства тканей были волокна животного и растительного происхождения: шелк, шерсть, лен, хлопок, конопля др. Довольно рано человек научился окрашивать их натуральными минеральными и растительными красителями. Особенно традиции крашения были распространены на Востоке. Так, Индия была родиной батика, а в Японии и Китае высокого мастерства достигла ручная свободная роспись шелковых тканей. В странах Ближнего Востока традиционным украшением ткани являлись многоцветные набойки - техника, при которой рисунок наносился на ткань посредством, оттиска узора, вырезанного на деревянной матрице.

Костюм во все времена был своеобразным носителем информации о своем хозяине — его социальном и имущественном положении, принадлежности к какой-либо нации или народности, художественном вкусе и т. д. Поэтому отношение к одежде никогда не сводилось лишь к практическому интересу.

Уже в первобытном обществе человек стремится выделиться из числа ему подобных, привлечь к себе внимание соплеменников. С этой целью он украшает свой внешний вид. Сначала он наносит декор непосредственно на тело, раскрашивая отдельные его участки (чаще всего это лицо, грудь, живот, предплечья и т. п.) различными органическими красителями — разноцветными глинами, соком растений и моллюсков. Популярными видами украшения тела были также нанесение татуировки и рубцевание. Это довольно болезненные операции, но, как известно, «красота требует жертв».

С развитием костюма рисунок декора наносится уже не на тело человека, а на разнообразные материалы, из которых изготавливается одежда. Эти изображения служили не только украшением одежды, но и имели религиозно-мистическое значение, т. е. являлись своеобразным оберегом от действия магических злых сил.

Важную роль в истории костюма сыграло изобретение плетения и ткачества. Сырьем для производства тканей были волокна животного и растительного происхождения: шерсть, лен, хлопок, конопля и др. Вслед за изобретением ткачества человек научился окрашивать ткани натуральными минеральными и растительными красителями.

Мастерство крашения особенно было распространено на Востоке. В Индии древние красильщицы расплавленным воском наносили рисунок на ткань, а потом опускали ее в красильные растворы. Места, покрытые воском и поэтому неокрашенные, составляли светлый узор на цветном фоне. В наше время эта декоративная техника называется горячим батиком. Индийские мастера придумали также способ узелкового батика, который в наше время весьма популярен.

Костюм индийцев изготавливался в основном из искусно выделанных хлопчатобумажных тканей. Народы Дальнего Востока — китайцы, японцы, корейцы — предпочитали для изготовления одежды шелк и достигли в искусстве его декорирования недостижимых высот.

Китайцы применяли в костюме главным образом узорное ткачество, сочетая его со свободной росписью кистью. Японские декораторы украшали шелковые ткани, используя технику горячего батика. Кроме того, у японцев очень популярным был набивной рисунок, который весьма своеобразно сочетался со свободной росписью.

В странах Ближнего Востока распространенным способом украшения ткани являлась многоцветная набойка. Этот декоративный прием в средние века стал популярным и в Европе. Периодом наивысшего расцвета набивного искусства в Европе считается XVIII век, когда изготовление набивных тканей становится важнейшей отраслью текстильного производства. Именно в это время начинают действовать первые печатные машины, которые позволили получить более тонкие и точные рисунки и значительно удешевили ткани с набивным рисунком, сделав их доступными для разных слоев населения.

Описанные ниже декоративные техники оформления швейных материалов — роспись, батик, набойка — связаны с нанесением красителей на ткань, при этом они не меняют фактуры ткани. Не менее популярными были также приемы накладного декора, из которых наиболее древним и повсеместно распространенным является вышивка.

Свои истоки искусство вышивки берет в глубокой древности, когда еще использовались костяные, а затем бронзовые иглы. Возникновение вышивки археологи

относят к эпохе первобытной культуры человечества и связывают с появлением первых простейших видов сшитой одежды.

Высокого совершенства искусство вышивки достигло в странах Дальнего Востока и античного мира. В Древнем Египте вышивками украшались шерстяные, льняные и пеньковые ткани. Когда в Индии научились вырабатывать легкую белоснежную ткань из хлопчатобумажных волокон, ее стали расшивать шерстяными, шелковыми и золотыми нитями. В Китае и Японии принято было вышивать узоры цветными шелковыми нитками, в переливах их нежных оттенков возникали причудливые растения и птицы, дивные картины природы.

Широкое распространение получило шитье золотом в Иране, Турции и других странах Ближнего Востока. Древнегреческий историк и географ Страбон описывал, как были поражены греки, увидев золотые, расшитые самоцветными камнями азиатские одежды.

Особым богатством славились великолепные византийские вышивки, которые выполнялись золотыми и серебряными нитями, жемчугом, драгоценными камнями. Роскошные вышитые узоры покрывали облачения правителей, богатых вельмож, жрецов. По преданию, русская княжна Ольга, гостившая в Византии в 955 году, подсмотрела работу золотошвей и переняла их мастерство. С тех пор искусство золотого шитья стало очень популярным на Руси.

Подлинным шедевром декоративного искусства является русская народная вышивка. Русские вышивальщицы пользовались самыми разнообразными материалами: цветными шерстяными, шелковыми и хлопчатобумажными нитями, золотой и серебряной проволокой, речным жемчугом, бисером, стеклярусом и т. п.

Искусные вышивки украшали довольно простую по форме крестьянскую одежду, изготовленную из грубого домотканого полотна, придавая ей неповторимое своеобразие и красоту. Лучшие образцы русского народного костюма, созданные руками неграмотных крестьянок, находятся сегодня в музеях как предметы декоративно-прикладного искусства, поражая современного человека своей художественностью и композиционной продуманностью.

Описанные здесь приемы декоративного оформления швейных материалов являются актуальными и не выходят из моды. Разумеется, современный декор значительно отличается от исторических образцов и технологией исполнения (сейчас многие виды декора выполняются не вручную, а при помощи специальных машин), и рисунком узора, и отделочным материалом. Однако цель декорирования сохранилась — сделать одежду людей более привлекательной и красочной.

Уже в Древнем Египте, где 96 % пустыни не давали надежды спасись от палящего солнца, человек думал о том, чтобы себя украсить.

Легкие роскошные ткани, тяжелое золото браслетов и воротников, модные парики, парфюмерия и макияж – все служило для создания имиджа мощного, непобедимого и величественного Египта, поражавшего богатством даже поставивших на колени полмира римлян.

Древние греки, строившие совершенство своего мира на двух китах – «красота» и «гармония», привыкшие к идеальным очертаниям всего, их окружавшего, создали и отвечавшую их представлениям об идеале моды. Древнегреческий костюм не знал особого

многообразия тканей, фасонов и форм обуви, хотя оставил немало интересных образцов причесок и аксессуаров.

Рим же вошел в историю своей роскошью, столь контрастировавшей с гармонией и лаконичностью греков. Обожавшие пышные пиршества римляне в моде, как и во всем остальном, преимущественно наследовали грекам, однако все было несколько разнообразнее – ткани ярче, орнаменты пестрее, прически и украшения богаче. Увы, именно приверженность к безудержной роскоши в свое время и будет среди причин гибели великой империи.

Орнамент. Виды орнамента

Орнамент является одним из средств оформления произведений декоративно-прикладного искусства. Искусство орнамента очень древнее. Возникло оно в эпоху палеолита. Орнаментальные изображения обладают исключительной способностью доставлять эстетическое наслаждение, оказывать сильное воздействие на человека, подчас пробуждая у него неосознанные чувства, связанные с генетической памятью, вызывают цепочки ассоциаций.

Основной закономерностью орнамента является периодическая повторяемость мотива, и именно это производит эстетическое впечатление. Для орнамента характерны также перевод реальных форм и предметов в условные орнаментальные изображения, высокая степень декоративного обобщения, отсутствие воздушной перспективы (плоское изображение).

Орнамент (от лат. ornamentum — украшение) — узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов и предназначенный для украшения различных предметов (утвари, оружия, мебели, одежды и т.д.), архитектурных сооружений, предметов декоративно-прикладного искусства.

Орнаменты подразделяются на следующие виды: технический, символический, геометрический, растительный, каллиграфический, фантастический, астральный, пейзажный, животный, предметный (или вещный).

Все орнаменты условно можно разделить на изобразительные и неизобразительные (геометрический, символический).

К геометрическим относятся орнаменты, мотивы которых состоят из различных геометрических фигур, линий и их комбинаций.

Простые, лаконичные очертания зрительно воспринимаются лучше, чем сложные и многодетальные формы. Вот почему именно геометрический орнамент наиболее употребим в лоскутном шитье.

Элементы геометрического орнамента: линии — прямые, ломаные, кривые; геометрические фигуры — треугольники, квадраты, прямоугольники, круги, эллипсы, а также сложные формы, полученные из комбинаций простых фигур.

Изобразительным называется орнамент, мотивы которого воспроизводят конкретные предметы и формы реального мира — растения (растительный орнамент), животных (зооморфные мотивы), человека (антропоморфные мотивы) и т.д. Реальные мотивы природы в орнаменте значительно перерабатываются, а не воспроизводятся, как в живописи или графике.

Орнаментом называется узор, который основан на ритмичном повторении и чередовании (ритме) составляющих его элементов (раппорт). Служит для придания красоты, эстетичности зданиям и иным архитектурным творениям, предметам

разнообразного назначения (мебель, утварь, книжная, текстильная и оружейная продукция). Древнейшие люди использовали его для украшения своего тела, нанося разные татуировки, играющие как эстетическую, так и роль оберега.

Характерной особенностью орнамента является неременная связь с поверхностью, на которую он нанесен, а также ее назначение и форма. Данный тип украшения отображает или умозрительные, выдуманные образы, или же реальные мотивы. Исходя из характера композиции, он может быть ленточным, окаймляющим, центрическим, геральдическим, заполняющим поверхность. И также встречаются и их комбинации.

Орнамент появился уже в глубокой древности. Продолжительный временной период он играл роль оберега и талисмана. Тогда люди украшали узорами вещи, используемые в быту, свои одежды, жилища. Образцы повторения разнообразных элементов люди встречали в природе: в окрасе животных, в устройстве растений, в движении волн и так далее.

2. Общая характеристика искусства древнего Египта

Египетское искусство является ярким примером развития древнейшего общества. Как и вся жизнь египтян, искусство подчинено общим канонам и веяниям, строгим рамкам и типологизации. Большинство мотивов, которые легли в основу ювелирного искусства Древнего Египта, развивались в тенденциях определенных условий жизни, климатических, природных, социальных. Развитие египетского искусства происходило на протяжении четырех тысяч лет. Наибольшей известностью обладает монументальная архитектура древнего Египта: пирамиды и храмы. Однако большинство людей практически безошибочно смогут отличить египетский стиль в украшениях и одежде, так отличительно характерно выглядят памятники декоративно-прикладного искусства Древнего Египта. Зодчие умело обрабатывали разнообразные породы камня, доведя до совершенства гигантские формы пирамид и обширные колонные залы. В мастерстве от них не отставали и мастера ювелирного дела. Египетские ювелиры предвосхитили технику перегородчатой эмали, умело использовали бисер, невероятным образом получали тончайшие пластины золота. Древний Египет – мощное военное государство, кроме собственных богатых месторождений золота, ежегодно пополнял свои запасы в многочисленных завоеваниях и походах. Однако ценность золота для древних Египтян заключалась не столько в стоимости материала, сколько в его живописных свойствах. При помощи необычных химических свойств, египтяне получали различные оттенки золота, от обычного желтого до голубого и зеленого. Металл сочетали со вставками из полудрагоценных камней, эмалями, смальтой. Виды ювелирных украшений Древнего Египта История египетского общества в целом, и искусство в частности проходило несколько стадий, получивших названия царств. Однако если говорить об изменениях, происходивших в искусстве за этот период нужно признать, что условность диктовавшая «правила поведения» на протяжении всего периода развития, отразилась и на ювелирном искусстве. Несмотря на тот вклад, который Египет произвел на дальнейшее развитие античного общества, его обособленность и консерватизм привели к весьма незначительным изменениям собственных форм и стиля искусства. Ювелирные украшения (как и декоративное оформление в целом) было подчинено религиозным реалиям. Так, изделия украшались цветками лотосов, как символом места рождения бога Гора, атрибутами Осириса и Исиды. Порой именно замысловатость символов и их количество определяло стоимость украшений. Например, на пекторали, найденной в

гробнице Тутанхамона (1332—1323 годах до н.э.), символами обозначено его тронное имя — «Владыка превращений Солнца», или Неб Хепру Ра. Нижняя часть круга под лапками скарабея обозначает иероглиф «неб» (владыка), три вертикальные прямые «хепру» (превращение), а солнечный диск бога Ра (бога Солнца).

Профессия ювелир в Древнем Египте

Профессия ювелир в Древнем Египте была достаточно прибыльной и почетной. Ювелиры или «золотых дел мастера» представляли свободное население среднего класса. Исходя из найденного в 2017 году в одном из районов города Луксор захоронения ювелира, можно сказать, что эти люди обладали определенным почетом, так как найденная гробница находилась на западном берегу Нила, где ранее находили людей высокого положения. Данная гробница относилась, скорее всего, к ювелиру фараона. Большое количество дошедших до нас ювелирных украшений позволяет предположить, что любовь к ювелирным изделиям была присуща многим жителям Древнего Египта. Конечно, золотые украшения позволить себе могли не многие, но украшали себя все. В гробнице ювелира из Луксора были найдены статуи египтянина и его жены, а также погребальные маски и предметы быта, что еще раз говорит о привилегированном статусе придворного ювелира.

Материалы и техники, используемые в ювелирных украшениях Древнего Египта

Египтяне умело применяли различные металлы для производства ювелирных украшений. Основным металлом было золото, подавляющее количество украшений было найдено именно из этого материала, но находили и изделия из серебра, электрума, бронзы. Металлы, используемые для изготовления ювелирных украшений. На территории Древнего Египта было обнаружено большое количество золотых месторождений, и египтяне доподлинно знали о каждом из них. Золото было обнаружено на территории между долиной Нила и Красным морем, в особенности на территории восточной пустыни. Кроме того египтяне не упускали возможность завоевательных походов целью которых, в том числе, было и пополнение золотых запасов. Одними из основных эксплуатационных месторождений была территория Нубии и Сирии. Несмотря на большое количество золотой руды ювелирных украшений из чистого золота найдено немного, в основном этот металл с примесями серебра. Определение пробы золота показало разбежки в каратности от 70,1% до 99,8% содержания золота.

Металлы, используемые для изготовления ювелирных украшений

На территории Древнего Египта было обнаружено большое количество золотых месторождений, и египтяне доподлинно знали о каждом из них. Золото было обнаружено на территории между долиной Нила и Красным морем, в особенности на территории восточной пустыни. Кроме того египтяне не упускали возможность завоевательных походов целью которых, в том числе, было и пополнение золотых запасов. Одними из основных эксплуатационных месторождений была территория Нубии и Сирии. Несмотря на большое количество золотой руды ювелирных украшений из чистого золота найдено немного, в основном этот металл с примесями серебра. Определение пробы золота показало разбежки в каратности от 70,1% до 99,8% содержания золота.

Чистого самородного серебра или руды в Египте не было. Однако египетское золото всегда содержало примеси серебра. Серебряные изделия высоко ценились из-за их небольшого распространения. Практически единственным примером использования

серебра можно назвать уже упомянутые ранее браслеты из гробницы Хетеп-Херес. Несмотря на свой массивный вид, браслеты представляют собой лишь тонкие пластины, и только выгнутая форма позволяет им казаться тяжеловесными. Как и золото, серебро, скорее всего, привозили из Азии, позже из Ливии. По утверждениям Плиния ценность ювелирных изделий из серебра достигала максимума тогда, когда серебро приобретало тусклый цвет и чернение. Достигался такой эффект благодаря добавлению к смеси серебра меди и серы.

Распространение использование серебра охватывает лишь небольшое количество украшений, ваз, а также серебряных пластин в виде фольги для декорирования деревянных предметов. Кроме золота, серебра и смеси этих металлов, египтяне использовали и железо. В северном Египте в нескольких гробницах было обнаружено 9 металлических бусин, их возраст ученые определили как 3200 год до н.э. Предположительно, эти металлические бусины изготовлены из метеоритного железа, выкованы из тонких пластин толщиной не более 1 мм и свернутых в необходимую форму. Найденные артефакты располагались на бусах из золота и полудрагоценных камней, были приколоты к одежаниям или просто зажаты в руке.

Камни

Древние египтяне не знали и соответственно не использовали в производстве ювелирных украшений драгоценные камни. То, что применялось, в современном мире относится к полудрагоценным и поделочным камням. Наиболее известным полудрагоценными камнями, найденными в гробницах древних египтян, был лазурит или ляпис-лазурит, агат, нефрит, бирюза, сердолик, яшма, халцедон и жемчуг. В каждой стране в определенный период одни камни имели наибольшее значение, чем другие. В Египте таким камнем можно назвать ляпис-лазурит. Камень глубокого синего цвета, цветом Нила и неба, для древних египтян имел сакральное значение. Плиний и Феофраст по ошибке называют лазурит сапфиром. Применение лазурита в ювелирных украшениях можно проследить с додинастического периода. Однако наибольшее значение он приобретает в период Среднего и Нового царства. Лазурит в Египет поступал из Афганистана, основные области его применения это амулеты, бусы, жуки-скарабеи, символ «священный глаз». Кроме лазурита большое распространение получили яшма и бирюза. Яшма всегда ассоциировалась с пустыней и солнцем. Именно из-за цвета этим камнем заполняли изображения солнечного диска на пекторалях и подвесках. Древние Египтяне стали прародителями многих современных техник обработки металлов. Ювелирные украшения, относящиеся к различным периодам древнего Египта, говорят об исключительных умениях мастеров. Египтяне умели обрабатывать золото и выплавлять из него тончайшие пластины и фольгу. Золоту придавали необходимую форму при помощиковки. Изделия украшались резьбой, рельефами, чеканкой, филигранью и зернью. Ювелиры умело изготавливали золотую проволоку и напайвали накладные элементы по заданному рисунку. В Древнем Египте высокого мастерства достигла перегородчатая эмаль. Тонкие пластинки золота накладывались на основу из металла и заполнялись стеклом, фаянсовыми пастами или полудрагоценными камнями. Ритуальное использование украшений Ювелирные украшения в Древнем Египте с начала существования египетской цивилизации носили религиозный смысл и использовались в ритуальных целях. В поздние периоды украшения получили и светское использование, но основное их значение по-прежнему заключалось в использовании природных сил и

защитных способностей, проще говоря, их использовали в качестве амулетов. Египтяне не верили в полную смерть. После смерти тела, жизнь продолжалась, в загробном мире. Поэтому, были необходимы ювелирные изделия, способные защитить во время путешествия и стать проводниками в потустороннем мире. В Древнем Египте существовал особый вид украшений, созданный для погребения. Самым известным погребальным украшением была пектораль. Основным мотивом в таких пекторальных украшениях был жук-скарабей. Символ зарождения новой жизни, которую обретает умерший после смерти. Кроме скарабея изображали символ вечной жизни, анкх. Форма анкха напоминает восходящее солнце, для умерших – это символ спокойной и приятной жизни в загробном мире. Кроме того, анкх – ключ, открывающий дверь в загробную жизнь. Ювелирные украшения, изготовленные только для погребения, могли выглядеть как обычные, носимые при жизни. Но с единственной разницей. В украшениях, созданных для мумии, отсутствовали отверстия для подвешивания. Так как предполагалось, что мумия недвижима. Украшения не одевали, а просто клали сверху к определенному месту. Например, жука-скарабея с раскрытыми крыльями располагали возле сердца.

Виды ювелирных украшений Древнего Египта

История египетского общества в целом, и искусство в частности проходило несколько стадий, получивших названия царств. Однако если говорить об изменениях, происходивших в искусстве за этот период нужно признать, что условность диктовавшая «правила поведения» на протяжении всего периода развития, отразилась и на ювелирном искусстве. Несмотря на тот вклад, который Египет произвел на дальнейшее развитие античного общества, его обособленность и консерватизм привели к весьма незначительным изменениям собственных форм и стиля искусства. Ювелирные украшения (как и декоративное оформление в целом) было подчинено религиозным реалиям. Так, изделия украшались цветками лотосов, как символом места рождения бога Гора, атрибутами Осириса и Исиды. Порой именно замысловатость символов и их количество определяло стоимость украшений. Например, на пекторали, найденной в гробнице Тутанхамона (1332—1323 года до н.э.), символами обозначено его тронное имя — «Владыка превращений Солнца», или Неб Хепру Ра. Нижняя часть круга под лапками скарабея обозначает иероглиф «neb» (владыка), три вертикальные прямые «хепру» (превращение), а солнечный диск бога Ра (бога Солнца). Если в архитектуре основными формами были пирамида, пилон и колонна, то в ювелирном искусстве столпами были головное украшение (тиара), нагрудное украшение (пектораль, воротник-ожерелье) и пояс.

Головные украшения

Ювелирные изделия для древних египтян были не только способом украшения и выделения социального сословия, но и имели непосредственный тотемный характер.

Корона с Уреем

Так, одной из частей тела к которой египтяне относились с особой трепетностью являлась середина лба. Во многих культурах этой области посвящены всевозможные знаки и отличия: «третий глаз», индийская тика, глаз Дангма или Шивы, тилак или бинди. Египтяне не стали исключением, выделяя именно эту область человеческого тела символами воли и могущества, в том числе указывающими на привилегированный статус. Самым известным примером ювелирных изделий такого рода является корона с Уреем. Другое название Урея – змея Буто или Уаджит. Уаджит – в Древнем Египте богиня-покровительница Нижнего Египта и фараонов как его правителей. Почитание Уаджит

идет из уверенности фараонов в том, что именно она является источником царской власти, непобедимости и защиты. В связи с этим образ египтянина в короне с Уреем (стилизованным изображением Уаджит) является необходимой принадлежностью царского костюма. Урей одевали поверх платка немеса, а изготавливали в традиционных техниках из золота, с использованием эмалей или полудрагоценных камней. В качестве декоративной отделки могли применяться типичные египетские знаки в виде скарабея, символов бога Ра и египетской власти. Такие Уреи были найдены в гробнице Тутанхамона, Сенусерта II, Эхнатона. Но у последнего он был изготовлен из металла по своим свойствам напоминающим титан покрытый эмалью.

Тиара

В период Нового царства в костюм египтян входит мода на парики. Парики имели весьма разнообразные формы, как и головные украшения, надеваемы поверх. Тиара, корона, обруч и другие виды головных украшений изготавливались из золота, драгоценных камней и цветных эмалей. Одной из известных форм головных украшений используемых для париков является корона по типу «кольчуги», где мельчайшие пластины в форме солнечного диска стелятся друг на друга закрывая цельным полотном часть шерстяного парика. Тончайшая проработка говорит о высоком мастерстве ювелирного искусства того времени. Другая форма декоративными элементами напоминает раскрытые крылья ястреба. Детализация птицы, ее крылья, хвост и особенно оперенье, всегда передавались очень реалистично, что технически достигалось укладыванием золотых пластинок друг на друга, резьбой по литому золоту или перегородчатой эмалью. Светотеневая проработка достигалась путем использования различных оттенков золотых пластин. Высокие и объемные головные украшения носили только царские особы.

Нагрудные украшения

Сухой климат Египта позволил археологам и ученым получить большое количество артефактов, представляющих большой интерес при анализе развития ювелирного мастерства Древнего Египта.

Пектораль

Лоб – не единственное место, которое украшали египтяне. Священным местом для них являлась и грудь, в глобальном положении как защитница сердца. Первоочередную роль сердца легко проследить по записям «Книги мертвых», где оно называется отцом и матерью египтянина. Самым распространенным видом нагрудных украшений были пекторали. Пекторали имели многофигурную и многоярусную композицию схожую с декоративными рисунками на колоннах храмов древних египтян. Большинство композиций выстраивалось по принципу перпендикулярной проекции. Наиболее важным символом, изображаемым на пекторальных, который египтяне связывали с сердцем, был жук-скарабей. Скарабея связывали с солнцем, траектория его движения с запада на восток схоже с движением солнца по небосводу. Это главный символ возрождения в загробной жизни. Мотивы, изображенные на пекторальных, имеют устойчивое постоянство. Бог Гор, один из обязательных изображенных на пекторальных, сын Осириса и Исиды. На земле его воплощением считали фараона, символа государственности, неба и солнца. Лотос – символ Верхнего и Нижнего Египта, циклической смены времени суток. Ладья – средство передвижения Ра по небу. Ни один амулет в древнем Египте не обходился без иероглифа способного защитить фараона от всех болезней и «дурного глаза». Таким образом, все

изображения собранные на пекторали, так или иначе, отражали царственность и привилегированность его владельца. Пекторали были золотыми из сборных пластин или литого золота. Техника перегородчатой эмали или инкрустации тут получает небывалый расцвет. Между тончайших золотых проволок помещались стеклянные краски или самоцветы. Тело жука скарабея, как правило, выполнялось из темно-синих эмалей или камня ляписа. Тела Гора и диск солнца из сердолика или яшмы. Ладья имела небесно-голубой цвет лазурита и бирюзы.

Ускх

Еще одним нагрудным украшением, но допустимым к ношению не только фараоном были разнообразные воротники-ожерелья. Ускх – воротник-ожерелье из нескольких рядов бусин. Форма бусины из полудрагоценных камней еще одно изобретение египтян, и, конечно же, круг символизирует солнце. Форма этого вида ювелирного украшения имела преимущественно разомкнутый круг в основе. Ускх собирали из цветных камней или золотых бусин. Форма подвесок и размер бисера были различными. Кроме круглых бусин в состав ожерелья входили различные подвески в форме лотосов, скарабеев, дисков солнца. Нагрудное украшение могло иметь декоративную форму цветных или золотых полос или же стилизовать форму крыла сокола. Воротником такие украшения были названы по причине плотного заполнения формы ожерелья или потому, что для удобства крепились на подкладку из кожи или ткани.

Другие виды ювелирных украшений

Во времена среднего царства консерватизм, распространенный в египетском искусстве, уступил место более легкому отношению к формам ювелирных украшений. В обществе появляются различные формы изделий: набедренные цепочки, кольца, браслеты различных сюжетов, серьги с подвесками и без, шпильки для волос и бусины, вплетаемые в косы. Кроме того большое развитие получает обувь из драгоценных металлов или с обилием украшений.

Важным элементом костюма древних египтян был так же пояс. И если люди без особых титулов подпоясывались узкими кожаными ремешками, то фараоны носили пояс из золота. Пояса изготавливались из золотых пластин, которые стремились от талии к ногам. Пояса также украшали золотыми вставками или бусинами из стекла и камней. Излюбленным мотивом, применяемым на египетских поясах, были декоративные подвески Уреи. В декоративном плане ювелирное искусство Древнего Египта несло в себе условность характерную для всего искусства в целом. Основной особенностью искусства остается защитная, а не декоративная функция. Композиции в изделиях скованны рамками, уравновешены, но статичны. Цветовые сочетания имеют ярко выраженное преобладание открытых цветов, без использования полутонов. Но в то же время египетская цивилизация за годы существования смогла не просто создать свой уникальный стиль в ювелирном искусстве, но и произвести ряд инновационных открытий.

3. Египетские орнаменты

Три тысячи лет назад до нашей эры в долине Нила на обширной территории, которую местное население называло “Та Кемет” (Черная Земля), после объединения племен в два царства — Верхнее и Нижнее — и их последующего слияния возникло единое государство, известное нам как Египет. История его развития, достижения

экономических успехов, борьбы за целостность, его взлетов и падений настолько обширна, что значительно перекрывает историю всех государств Европы.

Искусство Древнего Египта, во многом основанное на религиозно-мифическом восприятии мира, носило яркие черты индивидуальности, отразившиеся в архитектуре, скульптуре, и, разумеется, в орнаментах. Еще Геродот упоминал в своих сочинениях, что Египет является “даром Нила”, поскольку эта река была источником плодородия, на котором и базировалась вся египетская цивилизация.

В Древнеегипетском орнаменте присутствуют как общие символы, так и особенные, присущие только этой цивилизации знаковые изображения.

Одним из таких знаковых символов, чрезвычайно часто применяющегося в декорировании различных предметов, а так же в росписях гробниц, является изображение лотоса. Лотос – земноводное травянистое растение из рода кувшинок. Цветки лотоса плавают на поверхности воды и бывают белого, розового и голубого цвета. У древних египтян лотос был священным растением. Они приписывали ему лечебные и магические свойства. Египтяне украшали изображением лотоса храмы, богов, домашнюю утварь. Стилизованное изображение лотоса в Египте – один из наиболее часто встречающихся элементов орнамента.

Еще одним очень распространенным орнаментальным изображением в Древнем Египте являлся папирус. Это травянистое растение высотой до 5 метров росло по берегам Нила. В современном Египте оно исчезло, а в древности из него делали ладьи, корзины, сандалии, циновки и писчий материал, который тоже называли папирусом. В Египте сейчас пытаются восстановить плантации папируса. Это растение было жизненно важным для жителей Древнего Египта, именно поэтому они так охотно украшали его изображением и стены в царских дворцах и гробницах, и поверхности различных изделий.

Scarabaeus – это жук подсемейства навозников. Его тело достигает длины до 4 см, гладкое, чёрное; голова и голени передних ног с крупными зубцами. Питается помётом животных, из которого предварительно скатывает шары. В Древнем Египте в катании навозного шарика видели символ движения Солнца по небу, а в зубцах на голове жука – подобие солнечных священных лучей, поэтому жук был обожествлен, ему воздавали почести. Изображения Скарабея священного, вырезанные из камня служили в Древнем Египте предметами культа, амулетами и украшениями. Так же стилизованное тельце скарабея использовали как элемент орнамента.

В декоре часто использовался цветок лотоса или лепестки лотоса — атрибут богини Исида, символ божественной производящей силы природы, возрождающейся жизни, высокой нравственной чистоты, целомудрия, душевного и физического здоровья, а в заупокойном культе он считался магическим средством оживления усопших. Этот цветок олицетворяли с солнцем, а его лепестки — с солнечными лучами.

В орнаменте использовали изображение алоэ — это засухоустойчивое растение символизировало жизнь в потустороннем мире. В древнеегипетский орнамент входили стилизованные водные растения: папирус, тростник, лилия. Из деревьев особо почитались финиковая и кокосовая пальмы, сикомора, акация, тамариск, терновник, персея (дерево Осириса), тутовое дерево — они воплощали жизнеутверждающее начало, идею о вечно плодоносящем Древе жизни.

В декор включались венки из листьев, виноградных лоз, гроздьев фиников, чешуйки древесной коры и др. Среди анималистических мотивов встречаются сокол, гусь

(египтяне представляли рождение солнца из яйца Великого Гоготуна), антилопа, обезьяна, рыба, цапля (священная птица Бену — олицетворение души Осириса, символ возрождения), жук-скарабей (символ бессмертия), змея (кольцо, образуемое змеей, держащей во рту свой хвост, — символ вечно восстанавливающегося мирового порядка) и др.

Художники Древнего Египта соединили изображения с иероглифической системой письма в форму линейного орнамента. По всей вероятности, линейное расположение орнаментальных элементов представляло египетскую идею бесконечности жизни. Декорирование предметов имело и знаковый смысл. Орнамент читался как буквенный текст, потому что он был основан на использовании общепринятых символов. Например: египетский крест анх прочитывался жизнь, изображение коленапреклоненной фигурки хех — вечность и др. Использовали египтяне и геометрический орнамент: прямые, ломаные, волнообразные линии, шашечный узор, сетки, точки и др. В целом же египетский декор обладает строгой, утонченной сдержанностью.

Для египетского искусства в целом была характерна тенденция к смягченности и пластичности форм, стремление избежать прямых углов, округлить места перегибов. Цвета, использовавшиеся в росписях и для покрытия рельефов, были условными и локальными. Применялись красный, синий, желтый, черный и белый, иногда зеленый цвета. Насыщенные контрастные тона большей частью встречались в геометрических узорах, а орнаменты с растительными элементами были выдержаны в нежных пастельных тонах. Ранние формы орнамента — геометрические. Появление растительного орнамента исследователи относят к искусству Древнего Египта, но необходимо отметить, что самые древнейшие растительные элементы орнаментики были геометризированными. В дальнейшем абстрактный геометрический узор соединили с условно-реалистическим растительным и анималистическим орнаментом.

На протяжении нескольких тысячелетий мотивы декора сохранялись и повторялись, традиционно соблюдая особенности сложившихся изобразительных канонов египетского искусства. Сохранению традиционности в египетском искусстве помогало то, что уже с III тыс. до н. э. Египет был единым государством с однородным этническим составом населения.

В орнаменте Египта отразился трансформированный окружающий мир, наделенный определенными религиозными представлениями и символическими значениями. В декоре часто использовался цветок лотоса или лепестки лотоса — атрибут богини Исида, символ божественной производящей силы природы, возрождающейся жизни, высокой нравственной чистоты, целомудрия, душевного и физического здоровья, а в заупокойном культе он считался магическим средством оживления усопших. Этот цветок олицетворяли с солнцем, а его лепестки — с солнечными лучами.

В орнаменте использовали изображение алоэ — это засухоустойчивое растение символизировало жизнь в потустороннем мире. В древнеегипетский орнамент входили стилизованные водные растения: папирус, тростник, лилия. Из деревьев особо почитались финиковая и кокосовая пальмы, сикомора, акация, тамариск, терновник, персея (дерево Осириса), тутовое дерево — они воплощали жизнеутверждающее начало, идею о вечно плодоносящем Древе жизни. В декор включались венки из листьев, виноградных лоз, гроздьев фиников, чешуйки древесной коры и др. Среди анималистических мотивов встречаются сокол, гусь (египтяне представляли рождение солнца из яйца Великого

Гоготуна), антилопа, обезьяна, рыба, цапля (священная птица Бену — олицетворение души Осириса, символ возрождения), жук-скарабей (символ бессмертия), змея (кольцо, образуемое змеей, держащей во рту свой хвост, — символ вечно восстанавливающегося мирового порядка) и др. Особо популярным было изображение жука-скарабея, он имел очень сложную и многообразную символику. Скарабей считался священным символом вечно движущейся и созидательной силы солнца, почитался знаком, приносящим счастье, заменял в мумии вынутое сердце.

Художники Древнего Египта соединили изображения с иероглифической системой письма в форму линейного орнамента. По всей вероятности, линейное расположение орнаментальных элементов представляло египетскую идею бесконечности жизни. Декорирование предметов имело и знаковый смысл. Орнамент читался как буквенный текст, потому что он был основан на использовании общепринятых символов. Например: египетский крест анх прочитывался жизнь, изображение коленапреклоненной фигурки хех — вечность и др. Использовали египтяне и геометрический орнамент: прямые, ломаные, волнообразные линии, шашечный узор, сетки, точки и др. В целом же египетский декор обладает строгой, утонченной сдержанностью.

4. Костюм Древнего Египта

Историю Древнего Египта делят на основные периоды: Древнее царство (3000-2400 гг. до н. э.), Среднее царство (2400-1710 гг. до н. э.), Новое царство (1580-1090 гг. до н. э.). Основными занятиями древних египтян были земледелие, скотоводство и ремесла (гончарное, ювелирное, ткачество, производство стекла).

Общество Древнего Египта состояло из различных сословий: рабовладельческой знати, горожан (писцов, ремесленников), свободных крестьян и рабов. По политическому устройству государство было деспотической монархией во главе с фараоном и высшей знатью-- рабовладельцами и жрецами. В представлении древних египтян фараон являлся наместником бога на земле. Своеобразная египетская религия, основанная на культе богов Солнца, Луны, Земли, домашних и диких животных (крокодила, льва, шакала, коровы, кошки, сокола, змеи), пронизывала все сферы жизни. Особую роль играла религия в искусстве, в эстетических представлениях людей. Художественные образы заключали в себе символику содержания (лотос-- символ плодородия и бессмертия, змей-- символ власти). Изображение человека в искусстве носило условный, схематичный характер. Древнеегипетские статуи, изображающие фараона и его приближенных, статичны, монументальны. Их позы и жесты всегда канонизированы, масштаб фигуры социально обусловлен.

Эстетический идеал красоты

Сквозь схематизм и условность изображения проступают черты идеального образа древних египтян: высокий рост, широкие плечи, узкие талия и бедра, крупные черты лица. Большое сходство с современным представлением о красоте ощущается в облике женщины: стройные пропорции, правильные, тонкие черты лица, миндалевидный разрез глаз (статуя Раннаи, бюст Нефертити). древний костюм одежда орнамент

Описание внешности одной из героинь романа «Уарда» немецкого египтолога XIX в. Георга Эберса помогает нам представить идеал красоты женщины Древнего Египта: «В ее жилах не было ни капли чужеземной крови, о чем свидетельствовал смугловатый оттенок ее кожи и теплый, свежий, ровный румянец, средний между золотисто-желтым и коричневато-бронзовым. О чистоте крови говорил также ее прямой нос, благородной

формы лоб, гладкие, но жесткие волосы цвета воронова крыла и изящные руки и ноги, украшенные браслетами».

Ткани, цвет, орнамент

Египет считается родиной льна. Природные условия долины Нила способствовали разведению этого растения. Мастерство египетских ткачей достигло высокого совершенства. О внешнем виде и свойствах древнеегипетского льна позволяют судить образцы ткани, сохранившиеся до наших дней. На 1 см² такой ткани проложено 84 основных и 60 уточных нитей; 240 м тончайшей, почти не различаемой глазом пряжи весили всего 1 г. Ткач ощущал такую нить только пальцами. По тонкости египетский лен не уступал натуральному шелку: сквозь пять слоев льняной ткани, надетой на человека, было отчетливо видно его тело.

Фактура полотна была разнообразной. Особенно эффектной была ткань в период Нового царства: сеткообразная, затканная блестящими бусинками, золотом, украшенная вышивкой.

Наиболее почитаемым цветом был белый и его оттенки: небеленые, серовато-желтые, кремовые. В узорчатых тканях на светлом или темном фоне применяли синий, голубой, коричнево-красный, охристо-желтый, зеленый цвета узора. Черный не имел траурной символики.

Орнаментация носила преимущественно геометрический характер (полосы, зигзаги) и располагалась по всей поверхности ткани. Наряду с ними были обобщенные рисунки цветов и листьев лотоса, папируса, камыша, пальмы, стрелы как стилизованные солнечные лучи. В одежде знати использовался узор с обобщенным изображением животных-- змея-уреуса, жука-скарабея, ястреба с распростертыми крыльями.

Кроме льна, применялись кожа и мех, в основном для изготовления одежды обрядового назначения.

Основные виды и формы костюма

В костюме Древнего Египта наиболее распространенный вид одежды-- драпирующийся. Позже накладной, но никогда не распашной. Все драпировки обычно формировались со спинки наперед и располагались спереди четкими, ритмичными формами, в то время как спинка оставалась облегающей. Соответственно не было удлинения одежды сзади.

В Древнем царстве основной одеждой мужчин была набедренная повязка различной длины и различным образом драпированная. Называлась она схенти. На талии схенти поддерживалась поясом-- тонким ремешком или лентой со спущенными концами, роскошно декорированной, завязанной спереди в центре талии. Вместе с набедренной повязкой, а иногда и без нее, египтяне носили узкий треугольный передник различной длины и ширины. Наиболее распространенная форма передника-- расширенная книзу или овальная.

Одежда женщин состояла из куска материи, обертывавшего фигуру от щиколоток до груди и поддерживаемого одной или двумя бретелями. Эта одежда называлась калазирис и по форме была одинаковой и для царицы, и для рабыни.

Словное различие в одежде выражалось лишь в качестве ткани.

В период Среднего царства форма одежды египтян усложняется, объем увеличивается за счет нескольких одновременно надеваемых одежд. Силуэт расширяется книзу, приобретая пирамидальные очертания, широко используются плиссировки.

Мужской костюм состоял из нескольких тонких схенти, которые надевались один на другой.

Женская одежда особых изменений не претерпела, лишь в одежде знати богаче становятся украшения. Композиция одежды строится на сочетании смуглой кожи, просвечивающей сквозь тончайшую красивую ткань, с круглым накладным воротником--оплечьем, который богато украшали стеклянными бусами и драгоценными камнями.

Новое царство характеризуется дальнейшим усилением классовых различий в одежде, усложненностью форм костюма знати, применением тонких дорогих тканей разнообразных расцветок и фактур, золотых и эмалевых украшений, обилием плиссировок, располагающихся нередко по всей поверхности костюма. В соответствии с египетскими эстетическими представлениями такая плиссировка не создает видимости динамики формы, так как ее скрепляют в нескольких местах. Человек в ней кажется спеленутым.

Из покоренной Сирии в Египет приходит новая форма женского и мужского нарамника. Это накладная длинная одежда, выполненная из сложенного вдвое прямоугольного полотнища ткани с прорезом для головы, сшитого по бокам до линии проймы. Распространенной одеждой было также покрывало.

Жрецы сохраняют одежду более древних форм: схенти, треугольный передник, леопардовую шкуру, наброшенную на одно плечо.

Воины носят передник и кожаный нагрудник. Одежда сельской и городской бедноты не изменяется.

Украшения, головные уборы, прически, обувь, элементы символики в костюме

Основное декоративное значение в костюме египтян имели украшения, заключающие в себе элементы символики. В период Древнего царства египтяне носили на шею всевозможные амулеты, магические подвески, которые постепенно становились украшениями.

Дорогие, затканые золотом и драгоценными камнями, цветными стеклянными бусами круглые шейные украшения символизировали солнечный диск. В образе солнечного диска почитался в Египте бог Атон, единый создатель мира и всего живого. Широко были распространены ручные и ножные браслеты, подвески, кольца, бусы, золотые диадемы и пояса. Древнейшими видами головных уборов фараона были двойная корона атев, украшенная коршуном и змеей-- уреем-- символом власти, и клафт-- большой плат из полосатой (синей с золотом) ткани, сложенной треугольником.

Жена фараона носила головной убор из цветной эмали с изображением коршуна или шапочку с цветком лотоса.

Жрецы во время обрядов надевали маски с изображениями крокодила, ястреба, быка.

И мужчины, и женщины Древнего Египта носили парики из растительного волокна или овечьей шерсти. Знать надевала длинные парики с мелкими косичками или трубчатыми локонами.

Рабы и крестьяне носили маленькие парики или шапочки из льняной ткани. Бороды мужчины брили, но часто носили искусственные из овечьей шерсти, покрывая их лаком и переплетая металлическими нитями. Знаком могущества фараона была золотая борода в форме куба или треугольника. Бороду крепили завязками на ушах подобно дужкам современных очков.

На сохранившихся фресках египтяне изображены в основном без обуви. Сандалии из пальмовых листьев, папируса, а затем и из кожи носили лишь фараон и его приближенные. Сандалии были простой формы, без бортиков и задников, с загнутой кверху подошвой и двумя-тремя тонкими ремешками. На подошвах изображались различные бытовые и военные сцены.

5. Символы Древнего Египта

	<p>1. Амента — этот символ обозначает Подземный мир, или Царство мертвых. Изначально он обозначал горизонт — место, где садилось солнце. Впоследствии он превратился в символ Западного побережья Нила, где заходило солнце и где египтяне традиционно хоронили умерших.</p>
	<p>2. Анкх — крест с кольцеобразным навершием, символ вечной жизни. Часто боги изображаются подносящими анкх к чьим-то губам, тем самым предлагая человеку «Дыхание жизни». Это «Дыхание» понадобится ему в загробной жизни. Его часто называют «египетским крестом» в связи с тем, что в течение долгого времени после принятия египтянами христианства изображение анкха часто появлялось рядом с христианским крестом.</p>
	<p>3. Ба — это нечто, что можно назвать душой. Обычно изображался как птица (ястреб) с человеческой головой, а иногда и с человеческими руками. После смерти Ба покидает тело человека. В течение дня Ба может приносить пользу живым людям, но ночью оно обязательно возвращается в гробницу умершего. Вернувшись, Ба начинает искать тело того, кому некогда принадлежало. Это, разумеется, уже мумия, но, как правило, египтяне изготавливали для Ба и статую, изображавшую умершего, на тот случай, если мумия будет повреждена или уничтожена.</p>
	<p>4. Шену (шен) — один из орнаментальных завитков, или картушей. Представляет собой веревочное кольцо, без начала и конца, внутри которого писалось</p>

	<p>имя. Служил для защиты носившего это имя. Этот талисман, по мнению древних египтян, весьма способствовал продлению жизни, защищая человека от напастей брэнного мира.</p>
	<p>5. Цеп и посох — у египтян посох и цеп были главными атрибутами Озириса как судьи мертвых; посох с пером для письма символизирует пробуждающуюся душу. Это также были символы царственности, величия и власти. Фараоны древности так же, как монархи прошлых веков, носили скипетр и державу.</p>
	<p>6. Джед — согласно легенде позвоночник Озириса после его расчленения был установлен вертикально. Это и есть египетский символ джед. Действительно, существует мнение, что джед — стилизованное изображение человеческого позвоночника. Он олицетворяет устойчивость и силу. Изначально был связан с богом-демиургом Пта, которого также называли Великий Джед. По мере того как культ Озириса начал преобладать, этот символ стал олицетворять позвоночник Озириса. Колонна Джеда часто изображалась на дне гробов, где лежали позвоночники умерших. Это отождествляло усопшего с богом загробного мира Озирисом. Также этот символ играл роль оберега в путешествии человека по загробному миру.</p>
	<p>7. Первичный холм — египтяне верили, что этот холм поднялся из моря хаоса и породил сушу. Образ холма, поднимающегося из моря, вдохновлял египтян, вследствие чего использовался во многих постройках, например в храмах, и, возможно, именно первичный холм послужил прообразом пирамид.</p>
	<p>8. Перо Маат — олицетворяет правду, справедливость, мораль и равновесие. Хранение пера Маат было одной из обязанностей</p>

	<p>фараона. Когда фараон умирал, Маат терялось и мир погружался в хаос до тех пор, пока коронация нового фараона не помогала вновь обрести перо.</p> <p>Сама же Маат рисовалась в образе прямой линии и символизировала правду, правосудие, мораль и равновесие. Часто богов и фараонов изображали стоящими на этом символе, что символизировало преданность Маат. .</p> <p>На нижнем рисунке изображается, как Богиня Хефнут несет перо Маат Богиня Хефнут несет перо Маат</p>
	<p>9. Скарabei — называется жуком-навозником за то, что перекачивает шарики, сделанные из навоза, по земле. Наблюдавшие за его поведением египтяне ассоциировали это с тем, как шар Солнца перекачивается по небу. Они принимали этот источник пищи за яйцо, которое самка скарabei откладывает и прятала в песке. Когда из яиц вылуплялись жуки, казалось, что они появляются из ниоткуда, символизируя тем самым рождение из хаоса. Таким образом, жук-скарabei также ассоциировался и с восходом солнца. Бога с головой скарabei звали Хефри.</p>
	<p>10. Урей (кобра) — это эмблема Нижнего Египта. Она ассоциировалась с правителем и с самим царством Нижнего Египта. Также урей ассоциировался с солнцем и многими богами. Кобра олицетворяла «огненный взор Ра», который изображался как два урея, находившихся по обеим сторонам от крылатого солнечного диска. Начиная со времени Среднего царства, урей превратился в символ, помещавшийся на корону или головной убор правителя. Он использовался как защитный символ, так как египтяне верили, что кобра будет изрыгать огонь на приближающегося врага.</p>
	<p>11. Уджат — пронизательный глаз бога Гора. Символизировал исцеление и</p>

	<p>защиту. Он является символом силы бога света и потому популярным амулетом. Имеются глаза-уджат, которые снабжены руками и держат бант жизни или жезл в виде папируса. В «Книге мертвых» (гл. 42) говорится: «Глаз Гора награждает вечной жизнью; и он защищает меня, даже когда он закрыт». Поэтому уджаты часто рисовались на гробницах.</p>
	<p>12. Уас — этот символ силы и власти состоял из раздвоенной внизу палки, которая сверху кончается головой собаки. Боги держали в руках скипетр уас (например бог Мемфиса Пта) в знак своего могущества. Также им могли владеть фараоны, а позже и люди низшего сана на похоронах.</p>
	<p>13. Немес — полосатый головной убор, который носили фараоны.</p>
	<p>14. Дешрет — Красная корона. Эта корона олицетворяла Нижний Египет (северный).</p>
	<p>15. Хеджет — Белая корона. Эта корона являлась символом Верхнего Египта (южного).</p>
	<p>16. Хепреш — синяя корона, которую часто надевали во время битвы.</p>
	<p>17. Пшент — двойная корона, состоявшая из соединенных вместе белой и красной корон, что символизировало объединенный Египет. Хотя Египет не всегда был единым государством, преимущества воссоединения были неоспоримы. Египет мог стать сильнее, и потому его объединение было желанным. Нармер (Менес), основатель Первой династии в 3100 году до н. э., был первым правителем, кто надел подобную корону.</p>
	<p>18. Атеф — корону Атеф носил бог Озирис. Она состояла из Белой короны Верхнего Египта и красных перьев, символизирующих Бусирис, центр поклонения Озирису в дельте Нила.</p>
	<p>19. Иеб — этот символ олицетворяет</p>

	<p>сердце. Египтяне верили, что сердце являлось центром всего сознания, центром жизни вообще. Когда кто-то умирал, говорили, что «его сердце скончалось». Сердце было единственным органом, который оставляли в теле во время мумифицирования. В «Книге мертвых» описывается процедура «взвешивания души», когда на одну чашу весов клали сердце умершего, а на другую — перо Маат. Тем самым решалось, достоин ли человек присоединиться к Озирису в загробной жизни.</p>
	<p>20. Небу — этот символ олицетворял золото, которое считалось божественным металлом и рассматривалось как плоть богов. Блеск его отполированной поверхности напоминал свет солнца. Золоту придавалось большое значение — именно оно считалось символом бессмертия. Ближе к эпохе Нового царства королевскую усыпальницу также стали называть золотым домом.</p>
	<p>21. Хет — этот знак символизирует лампу либо светильник на подставке. Хет порождал пламя, изначально являвшееся воплощением солнца, символом которого был урей — змей, изрыгающий огонь. Огонь играл большую роль и в Подземном мире. В этом представлении египтян о Мире мертвых схоже с представлением христиан об аде. Большинство египтян не хотели не попасть в этот мир огненных озер и рек, населенный огненными демонами.</p>
	<p>22. Ка — часто Ка переводят как «духовный двойник». Этот известный иероглиф ясно изображает две простертые руки, но происхождение его неясно. Ка рождается вместе с человеком. По легенде бог с головой барана, Хнум, вылепляет Ка на своем гончарном круге во время рождения человека. Считалось, что, когда человек умирал, он «встречал свой Ка». Но и</p>

	<p>после смерти хозяина Ка продолжал жить. В некоторых гробницах специально для Ка строили дома, а для того, чтобы он мог питаться, на входе в гробницу помещали пищу и воду.</p>
	<p>23. Менхед — дощечка писаря с принадлежностями для письма. Письменность была одним из важнейших достижений древних египтян. Писать умели не все, только писари. Эти люди использовали для письма дощечку, на которой находилось небольшое количество черной и красной краски, кувшин с водой и перо. Быть писарем считалось очень престижным, в связи с чем даже некоторые правители и знать.</p>
	<p>24. Пет — этот символ изображает небо в виде вогнутой крыши, подобно тому, как небо словно прикасается к горизонту. Такой знак часто использовался в архитектуре — в верхней части стен и в дверных проемах. Он означал небеса.</p>
	<p>25. Сесен — цветок лотоса. Это символ солнца, созидания и возрождения. Лотосы смыкают свои лепестки и уходят на ночь под воду, на рассвете всплывая и распускаясь вновь. Существует поверие о гигантском лотосе, который самым первым поднялся из вод праокеана. Как только лепестки его открылись, из них вынырнуло солнце, которое находится в небе и по сей день. Также Сесен — символ Верхнего Египта.</p>
	<p>26. Ше — бассейн с водой. Египтяне изображали потоки воды с помощью симметрично расположенных вертикальных волнистых линий. Если эти линии были помещены внутрь прямоугольника, то такой символ означал бассейн или озеро. Египтяне верили, что весь мир возник из воды. В условиях частых засух вода для египтян играла первоочередную роль, и иметь бассейн с водой считалось огромной роскошью. В гробницах часто</p>

	<p>изображали, как умершие пьют воду из бассейна в загробной жизни.</p>
	<p>27. Ра — солнце было основным элементом в культуре и жизни Древнего Египта, и его значение хорошо видно в искусстве и религии. Некоторые из наиболее почитаемых богов так или иначе связаны с солнцем. Сначала богом солнца считался Хорус, потом — Ра, позже — Амон-Ра. Существует много воплощений солнца, например Хепри, гигантский скарабей, символ утра, или же бог с головой барана Хнум, символ вечера. Во времена правления Эхнатона богом солнца считался Атон. Солнце с выходящими из него лучами изображалось в виде фигуры, держащей в руках анкх. Другое изображение солнца — в виде Хоруса Бехудети, крылатого солнечного диска, обвитого уреями.</p>
	<p>28. Менат — символ изображает массивное ожерелье с полумесяцем впереди и острым наконечником сзади. Этот символ ассоциировался с богиней Хатор и ее сыном Ихи. Хатор также была известна как Великая Менат. Час-то Хатор изображается использующей Менат в качестве ключа, с помощью которого она применяет свою силу. Ее силы опирались на радость, жизнь, рождение детей, веселье и возрождение. Во времена Нового царства фараона обычно изображали передающим Менат в руки Хатор. Возможно, таким образом между правителем и сыном богини Ихи проводили параллели. Такая идея взаимодействия правителя с богами была традиционной, хотя самым ярким ее выражением стало представление фараона в виде бога-сокола Хоруса.</p>
	<p>29. Тиет — точное происхождение этого символа неизвестно. Многие считают, что он олицетворяет анкх с опущенными ручками. Значение этого символа также напоминает значение анкха — благосостояние</p>

	<p>или жизнь. Во времена Третьей династии изображение тьет использовали вместе с анкхом и колонной джеда, а позже — и со скипетром уас. Тьет ассоциируется с богиней Изидой, поэтому его часто называют «узел Изиды» или «кровь Изиды». Узлом Изиды его назвали за сходство с узлами, скреплявшими одежды богов. Второе его название — «кровь Изиды» — основывается на том, что тьет часто использовали как похоронный амулет и делали из красного камня или стекла. В поздний период этот символ стал ассоциироваться с богинями Нефтидой, Хатор и Нут, а не только с Изидой. Но значение символа осталось прежним — он все так же олицетворял воскрешение и вечную жизнь.</p>
	<p>30. Сехем — символ власти в виде проявления божественной силы. Это посох властителя, на верхней части которого нарисованы глаза. Данный символ власти связан с Озирисом, но с годами он стал настоящей эмблемой бога мертвых Анубиса (наряду с собакой).</p>
	<p>31. Са — этот символ означает защиту. Происхождение его неясно, но считается, что он символизирует либо убежище пастуха, либо приспособление из папируса, использовавшееся древнеегипетскими моряками как спасательное средство. Са с древних времен играет большую роль в дизайне украшений. Как правило, этот знак используют вместе с другими символами, например, анкхом, скипетром уас и джедом. Богиня — гиппопотам Таурт, покровительница деторождения — часто изображалась опирающейся на знак Са.</p>
	<p>32. Джу (гора) — символ, изображающий два холма, между которыми расположена долина Нила. Египтяне верили, что именно небесная горная цепь поддерживает небосвод, не позволяя ему упасть..</p>

	<p>Эта горная цепь состояла из двух горных пиков — западного, который носил название Ману, и восточного, называвшегося Баху. На эти два пика и опиралось небо. Ману и Баху охраняли два божества в виде львов, которые защищали солнце во время восхода и заката. Также гора была символом гробницы и загробной жизни — это объяснялось тем, что в Египте было принято хоронить умерших на склонах гор, окружающих долину Нила. Иногда в религиозных текстах бога загробного мира Анубиса также называли «тот, кто на своей горе». Богиней загробного мира считалась и Хатор, которую называли владычицей Города мертвых. Ее изображали как существо с коровьей головой, чье тело находилось внутри горы.</p>
	<p>33. Ахет — этот символ изображает горизонт, из-за которого появляется и за которым исчезает солнце. Тем самым горизонт был символом и восхода, и захода солнца. Ахет напоминает вершины Джун, между которыми находится солнечный диск. Покровителем заката и восхода считался двуединный бог-лев Акер. Во времена Нового царства богом восходящего и садящегося солнца стал считаться Хармахет («Гор на горизонте») в виде льва с головой сокола либо сфинкса. Сфинкс в Гизе — одно из ярчайших изображений «Хоруса на горизонте».</p>
	<p>34. Нехбет — богиня, изображавшаяся в виде стервятника. Считалась защитницей Верхнего Египта.</p>
	<p>35. Рехит — символ, изображавший чибиса с гребешком на голове. Крылья птицы заломлены назад, чтобы она не смогла улететь. Этот символ олицетворяет группу людей. Часто его изображали у ног правителя, чтобы подчеркнуть, что люди повинуются его воле. В эпоху Нового царства символ стал изображаться с человеческими руками, сложенными в молитве. В таком виде этот знак можно</p>

	трактовать как «группу людей, возносящих молитвы».
	<p>36. Наос — это деревянный ларь, вид дарохранительницы, в котором устанавливалось изображение божества или его священный символ; место поклонения, где размещались статуи богов. Эти наосы особенно часто встречались в святилищах. Небольшой деревянный наос обычно помещали в наос большего размера, вытесанный из цельного куска камня. Особенно распространены были наосы в поздний период, нередко их богато украшали. Также термин «наос» употреблялся для обозначения храма либо святилища в целом.</p>
	<p>37. Крылатый солнечный диск — считалось, что такой образ принимал бог Гор Бехудети (Гор из Эдфу) в битвах с Сетом. Бог Тот с помощью волшебства смог наделить Гора такой способностью. В битве против Сета к Гору присоединились богини Нехбет и Узет, обратившись в змеев-уреев. Обвивающие солнечный диск два урея означают этих двух богинь.</p>
	<p>38. Систр (систрум) — этот священный ударный музыкальный инструмент использовали во время таинств, посвященных богине Хатор. Систрум представлял собой деревянный либо металлический каркас, внутри которого были натянуты металлические нити с дисками. Систрум издавал звенящие звуки, которые были призваны привлечь внимание богов. Существовало два вида систрумов. Иба имел вид простого кольца, подобно сжатой лошадиной подкове с металлическими цилиндрами внутри, и помещался над головой Хатор с помощью длинной рукоятки. Другой систрум — сесешет в форме наоса над головой Хатор украшался орнаментами и кольцами. Внутри ящика-наоса находились гремящие кусочки металла. Обычно такой инструмент на процессиях несла в</p>

	руках женщина из высшего сословия.
	39. Фетиш — шкура животного, свисающая с шеста. Фетиш был символом Озириса и Анубиса.
	40. Пальмовая ветвь — отмечая годы жизни и правления фараона, египтяне делали на пальмовой ветви зарубки. Это служило для измерения времени.
	41. Ушебти — в дословном переводе — «отвечать». Ушебти — это небольшие фигурки, похожие на мумии, которые должны были работать на умершего в его загробной жизни. В некоторых гробницах, построенных во времена Нового царства, были найдены целые группы ушебти, оснащенных разнообразными инструментами. Считалось, что умерший должен был иметь 401 ушебти: по одному на каждый из 365 дней и 36 надзирателей за остальными.
	42. Бабуины — в Египте эти животные были в большом почете. Они казались настолько умными, что считали, что они понимают человеческую речь и способны научиться чтению. Не исключено, что их приручали выполнять какие-то мелкие работы по дому. Бабуин наряду с ибисом признавался любимым животным и живым олицетворением бога Тота.
	43. Каноны — во время мумифицирования из тела покойного вынимали органы, которые помещали в четыре контейнера. Крышки этих контейнеров часто имели форму человеческой либо звериной головы. Слово «канон» произошло от имени божества, которому поклонялись в городе Канопусе, расположенном в дельте Нила. Это божество изображалось как горшок с головой человека. Каноны изготавливали из алебаstra, дерева, глины, известняка и даже плотного подобия картона. Египетские каноны. «Головы» сосудов олицетворяли четырех

	сыновой Гора. Слева направо: Имсети с человеческой головой — хранитель печени; Квебех-сеннуэф с соколиной головой — хранитель кишок; Хапи с головой бабуина — хранитель лёгких; Дуамутеф с головой дикой собаки или шакала — хранитель желудка
--	--

Тема 2. Декоративная отделка костюма, аксессуары и орнамент Древней Греции

Лекция 2

План

1. Украшения Древней Греции;
2. Символы и орнаментика Древней Греции;
3. Костюм, ткани, цвета, орнаменты Древней Греции;
4. Греческие символы и их значение.

1. Украшения Древней Греции

Древние греки любили изящные украшения, простые и гармоничные, но при этом излишества не приветствовали.

В эпоху эллинизма, начавшуюся с завоеваний Александра Македонского, в результате которых образовалась великая империя, греческая культура значительно обогатилась, впитав в себя элементы культур завоеванных стран. А после захвата богатейшей Персии в Грецию рекой потекло золото, очень востребованными стали изысканные золотые украшения.

Для создания удивительных тончайших узоров на своих изделиях древние ювелиры применяли сложнейшую и очень трудоемкую технику – филигрань. Узор, выполненный из тончайшей проволоки, методом пайки закрепляли на металлической поверхности.

Путем соединения филигранных нитей, содержащих вкрапления жемчуга или стеклянной смальты, получали великолепные ожерелья, сетки для волос. А используя метод диффузной пайки для закрепления на металлической поверхности мелких золотых шариков из тончайшей проволоки, древние мастера получали точечную зернь.

Зачастую эта работа была настолько тонкой, что рассмотреть детали изделий можно было лишь с использованием увеличительного стекла.

Украшения для волос

Об украшении головы и причесок гречанки заботились особо, используя для этого разнообразные ювелирные изделия. Наиболее эффектными и престижными считались золотые венки и богато декорированные диадемы. Для украшения изделий обычно использовались различные орнаменты, чаще всего растительные, а также изображения богов.

Венки из золотых листьев и цветов, диадемы: эти головные уборы использовали для особо торжественных случаев. Сетки для волос

Весьма популярны были золотые ажурные сетки для волос, которые часто дополнительно украшали жемчугом, драгоценными камнями.

Шейные украшения

Очень востребованы были золотые украшения, которые надевали на шею - ожерелья, подвески, цепочки. Для этих украшений также часто использовали волнообразные растительные узоры с использованием листьев виноградной лозы, цветов, бутонов. Также на них можно увидеть бабочек, жуков, амфоры.

Серьги гречанок отличались огромным разнообразием, но в большинстве своем они состояли из покрытого узором или инкрустацией диска и прикрепленных к нему длинных тонких подвесок, издающих при ходьбе нежный звон. В серьгах также были популярны растительные мотивы.

На серьгах часто изображали почитаемых греками богов. На подвесках также часто можно увидеть фигурки животных или амфоры. Встречались серьги и иной формы.

Браслеты

Любимыми украшениями в Древней Греции были также разнообразные затейливые браслеты, подчеркивающие красоту и изящество женских рук. Причем, носили браслеты не только на запястье, но и выше – на плече или предплечье, а некоторые даже на щиколотке.

Древняя Эллада была настоящей колыбелью европейской культуры. Ее горы, острова, море выпестовали замечательный и талантливый народ — древних греков, стиль жизни которых был настолько совершенен и чист, что он стал базой и для римской культуры. Почти две тысячи лет спустя греческие каноны красоты и архитектурные пропорции повлияли и на искусство итальянского ренессанса, а после раскопок в XVIII веке в Помпеях и Геркулануме греко-римская античная цивилизация стала направляющей силой и для стиля Людовика XVI, или, как его еще именуют, «неоклассицизма».

Первые упоминания о драгоценных металлах и камнях в Древней Греции восходят к 1400 веку до н. э. Существовало поверье, что золото обладает особой магической силой.

Из них нам также известно, что высоких вершин в Древней Греции достигло ювелирное дело.

Людам в древней Греции была свойственна страсть к украшениям, однако, злоупотреблять ими в повседневной жизни считалось дурным тоном, это порицалось обществом. Более того, на раннем этапе развития греческой цивилизации даже существовали законы, требовавшие от модников соблюдать меру. Прекрасной и вполне легальной возможностью пощеголять ювелирными изделиями были официальные выходы в свет: посещение театра, свадеб, праздников и пиров.

Исключением из общей картины были жители Спарты, отличавшиеся аскетичным и строгим образом жизни. Пышные ювелирные украшения не были у них в почете, предпочтением отдавалось простым металлическим браслетам и фибулам. Спартанские женщины выглядели очень скромно на фоне своих соотечественниц, украшавших волосы, уши, шею, руки и даже лодыжки драгоценностями.

Со временем отношение к украшениям менялось, строгими законами все чаще пренебрегали. Обеспеченные граждане греческих полисов смело демонстрировали окружающим драгоценные перстни, броши, пряжки и фибулы, что же касается прекрасной половины греческого общества, их набор украшений отличался куда большим разнообразием.

Древнегреческие мастера-ювелиры оставили нам в наследие прекрасные образцы художественного творчества в украшениях. Чем тоньше была работа, тем дороже стоили украшения, поэтому они были ярким свидетельством социального статуса владельца. Высоко ценилось золото, которому приписывались чудесные магические свойства, поэтому изделия из него было принято дарить на свадьбу или по случаю рождения ребенка. Нередко золотые украшения и маски отправлялись в загробную жизнь вместе с их владельцем, дабы отгонять от него злых духов.

Тело и его нагота играли главенствующую роль в греческом costume и модах как таковых. И при всем разнообразии их форм в различных частях Эллады женщины и мужчины старались показать всю пропорциональную красоту человеческого тела. Греки занимались спортом с детских лет, изобрели Олимпийские игры, обладали недюжинным здоровьем и в одежде предпочитали несшитые драпировки из шерсти и льна. Женские хитоны и дельфосы часто плиссировались вручную и назывались в таком случае «ионическими». Отсутствие нижних одежд компенсировалось поясами, помогающими драпировать фигуру в очень привлекательной манере.

Крепление же хитонов на плечах делалось с помощью *фибул* — маленьких ювелирных брошек и металла, чаще всего бронзы, серебра и особенно часто — золота, самого любимого греческого ювелирного материала.

Греки сжигали покойных. Оттого бессмысленно было бы надеяться на археологические находки тканей или деталей костюмов.

Простые люди носили бронзовые фибулы без украшений; те, кто мог себе это позволить — из драгоценных металлов, иногда инкрустированные самоцветами и драгоценными камнями, украшенные литыми фигурками людей и животных, орнаментом, цветным стеклом. Стекло ценилось наравне с ювелирными камнями, поэтому часто можно увидеть его рядом в одном украшении с сапфирами и изумрудами.

Но так как Древняя Греция простирала свои владения и колонии от Колхиды до Апеннин, а также по всему побережью современной Турции, то вскрытие кладов дает нам обильный материал к изучению и эстетическому восприятию древнегреческих украшений.

Гречанки были большими кокетками. Они носили длинные волосы, завязанные на затылке в пучок — «греческий узел» и украшали прическу ювелирными изделиями: так изобрели диадемы, не вышедшие из моды и по сей день, особенно на конкурсах красоты. Сетки на пучки и шпильки с ювелирными золотыми головками в волосах — вот лишь начало перечня греческих украшений. В плане техники работы греки более всего любили филигрань с вкраплениями стеклянной цветной смальты и, иногда, мелкого жемчуга.

Особенно популярны у гречанок были *свадебные золотые короны* — венки, составленные из мелких дубовых и лавровых листочков, часто с изображением крылатой богини Ники посередине.

Свои прически девушки украшали золотым обручем, нередко декорированным меандром или другим орнаментальным декором с четким ритмом. В особых торжественных случаях волосы украшали диадемой, которая могла быть выполнена из золотых листочков и бусинок. Ювелиры предлагали в качестве украшения волос шпильки и сетки, ободки и гребни, с жемчугом и перламутром

Наиболее известной была *греческая сфендона*, которая была украшена золотом, жемчугом или драгоценными камнями. Середина ее была более широкая и высокая, на голове она выделялась из волос наподобие диадемы и придерживала сзади волосы. Особенно сфендона была удобна при короткой стрижке. Подобны сфендоне были налобник и начельник. Гречанки украшали свои волосы и коронками, а также нитками жемчуга.

Особым предпочтением пользовалась *греческая стефана*, в классическом варианте — из золотых нитей. Искусно сплетенные сетки из золотой канители или золотого шнура

прикреплялись к волосам шпильками из слоновой кости. Роскошные stefаны подчеркивали высокий статус их обладательницы.

Величайший греческий поэт Гомер в «Илиаде» и «Одиссее» неоднократно упоминает роскошь греческих золотых ювелирных украшений. Изумительные сережки, чаще всего в форме подвесок, имитировали греческие амфоры в миниатюре, вездесущую крылатую «Нику», голову Афродиты, малюсенькую колесницу Зевса и так далее.

Самым популярным орнаментом в Греции был растительный, с миниатюрными бутонами, цветами и листочками. Любили мастера вырезать на украшениях маленьких бабочек, птиц, насекомых, а также волнообразные узоры. В качестве сырья использовали не только золото и серебро, но и драгоценные камни, которые превращались в затейливые произведения ювелирного искусства.

Силуэты древнегреческих женщин напоминали колонны архитектурных сооружений того времени или античную статую, а потому набор ювелирных украшений, сопровождающих такое одеяние, был достаточно ограничен.

Греческие серьги иногда напоминали изображения богов или представляли собой диск с мелкими узорами и инкрустацией, с которого свисали тонкие подвески.

На диске были изящно нанесены изображения различных предметов, подвески повторяли форму амфор или животных. Особенность греческих серег составляют, безусловно, маленькие цепочки с миниатюрными колокольчиками, которые нежным перезвоном своим сообщали о приближении их обладательницы.

Шейные украшения-ожерелья, цепочки, бусы, медальоны. В украшениях для шеи использовались резные листья виноградной лозы, волнистые линии. Металлические диски и пластины, входящие в состав ожерелья, инкрустировались гранатами, аметистами, покрывались эмалью. Очень часто виртуозная резьба создавала уникальные изделия с перфорацией в виде волнистых линий.

Замечательны ожерелья — чаще всего из золота, а иногда и в виде ниток бус агата, халцедона или аметиста. Популярны были золотые ожерелья в форме головы Афродиты, дельфинов, листа Аканта или пальметты.

Их мы находим и среди сокровищ лидийского царя, и у скифов, и у финикийцев, а позднее и у древних римлян, собиравших с большим воодушевлением старинные греческие украшения.

Шейные украшения иногда собирали из отдельных элементов, припаявая их друг к другу, или соединяя механическим путем. В ювелирной технике очень распространенным был способ диффузной пайки, с помощью которой получали точечную зернь. Ожерелья и

венки имели разнообразные подвески в виде фруктов, цветов, дельфинов и прочих животных.

Особую благосклонность проявляла мода того времени к брошам. Они были круглые, овальные, и обязательно крупные, ведь их функцией было не только украшение для дамы, но и крепление складок ткани. Если платье в греческом стиле покажется слишком простым, красивая крупная брошь выручит всегда. В золотые оправы вставляли камни.

Охотно гречанки украшали себя поясами с вышитыми орнаментами, либо украшенными пряжками. Прекрасным дополнением и в наше время может быть пояс и браслет с меандром, выполненные плетением фриволите.

Так как женщины часто обнажали руки в драпированных хитонах и пеплосах, то роль браслетов, особенно носимых у плеча, была огромной.

Эту моду затем повторили наполеоновские жеманницы, и в таком виде они запечатлены на полотнах Давида, Энгра или Фюсли. Часто браслеты имели форму змеи — самой сексуальной из всех земных тварей.

Гречанки всячески старались подчеркнуть изящество рук с помощью браслетов, которые носили не столько на запястье, сколько на плече, которое кокетливо выглядывало из-под драпированных складок хитона. Некоторые утонченные дамы украшали браслетами свои лодыжки. Браслеты могли представлять собой жемчужные нити или переплетение проволок, увенчанных изображением животных или фантастических существ. Словом, древнегреческие женские украшения изготавливались искусными мастерами с хорошей фантазией.

Техника работы древнегреческих ювелиров отличалась невероятной тонкостью и изяществом. Их любимым приемом было использование филиграни с вкраплениями стеклянной цветной смальты или мелкого жемчуга. Эта техника позволяла создавать ажурный узор из тончайших нитей золота и металлических сплавов.

Ювелиры использовали изображение листьев алоэ, винограда, плюща, лавра, аканта, дуба, цветов жимолости, оливкового дерева. Широко применялся меандр — квадратный и круглый. В расположении орнаментальных композиций соблюдался определенный порядок и симметрия.

Свои прически девушки украшали золотым обручем, нередко декорированным меандром или другим орнаментальным декором с четким ритмом. В особых торжественных случаях волосы украшали диадемой, которая могла быть выполнена из золотых листочков и бусинок. Ювелиры предлагали в качестве украшения волос шпильки и сетки, ободки и гребни, с жемчугом и перламутром

Кольца греки также любили. Их начали носить еще с начала VI века до н.э. Первоначально это были кольца-печатки, но позже кольца стали делать из обыкновенных металлов, сначала без камней, но потом их стали украшать драгоценными металлами и камнями. Достаточно модным считалось ношение кольца на четвертом пальце левой руки.

Последние были в большом ходу у мужчин, особенно украшенные геммами перстни-печатки с вырезанными на агате, сердолике, халцедоне или аметисте изображениями сцен из жизни богов на Олимпе.

Люди с высоким достатком и не обладающие нормами приличий носили сразу много колец. Постепенно количество колец прибавлялось и у всех любителей этого украшения. Для колец и медальонов изготавливали геммы, в которых на камне изображение было выпуклым или выдолбленным.

Древнегреческие мастера наносили на камни гравюры. Наилучшими камнями для гравировки были сардоникс и кремневый агат. Некоторые изделия древнегреческого ювелирного искусства, украшенные филигранью и точечной зернью, выполнены в микротехнике. Детали тонкой и изящной работы можно разглядеть только через увеличительное стекло.

В качестве металла использовали золото и серебро, но были украшения и проще.

Мужчины любили также фибулы, но чаще всего в креплении военных плащей, что известно по изображениям Александра Македонского.

Уже к концу 6 века до н.э. ювелирное дело в Древней Греции достигло значительного уровня. Одним из первых греческих центров обработки золота и других драгоценных металлов была Лидия. Имя лидийского царя Креза символизировало богатство. После победы греков над персами в 490 году до н.э. (Марафонская Битва) и последующих побед, в середине 5 века до н.э. греческая культура достигла своей золотой эры. Так в золотых украшениях стали выражаться основные принципы греческого классического орнамента: четкое взаимодействие элементов, их контрастность, пропорциональность и уравновешенность. Все это является отличительной чертой классического ювелирного искусства Древней Греции.

Настоящим триумфом археологии стала находка гробниц Генрихом Шлиманом в конце 1876 года. Эти захоронения находились в Микенах, где правил легендарный царь Агамемнон (известный по троянской войне).

Могилы были буквально набиты золотом. Генрих Шлиман открыл пять знаменитых гробниц, находки из которых своими художественными достоинствами

ослепили весь ученый мир. Сам знаменитый археолог писал впоследствии: "Все музеи мира, вместе взятые, не обладают и одной пятой частью этих богатств".

В ходе археологических раскопок захоронений в Микенах были найдены пятнадцать золотых диадем, золотые лавровые венки, более 700 золотых пластинок с великолепным орнаментом с изображениями животных, медуз, осьминогов, золотые украшения с изображением львов и других зверей, сражающихся воинов, украшения в форме львов и грифов, лежащих оленей и женщин с голубями. На одном из скелетов была золотая корона с 36 золотыми листками. Описание сокровищ найденных Генрихом Шлиманом занимает 206 страниц крупного формата.

Греческая цивилизация неуклонно расширяла свои географические границы, соприкасаясь с иными культурами. Это сделало греческое ювелирное искусство весьма эклектичным, собирательным. В нем легко проследить иноземное влияние, однако, в свою очередь, греческие представления об эстетике распространились на обширные территории, а греческие украшения можно было встретить во многих уголках мира. Благодаря работе археологов, увидеть изящные творения древних мастеров можно в нескольких крупных музеях мира. Богатой коллекцией древнегреческих ожерелий и брошей может похвастаться Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге.

2. Символы и орнаментика Древней Греции

Древнегреческую цивилизацию нередко называют колыбелью европейской культуры. На рубеже III – II тысячелетий до н.э. на острове Крит и на полуострове Пелопоннесе образуются первые города-государства с богато украшенными дворцами; культуру этого периода называют критской или минойской. В то время на глиняных вазах появляются орнаменты, включающие как декоративные вставки, так и изображения обитателей моря — различных раковин, осьминогов с извивающимися щупальцами, играющих в воде дельфинов.

Древнегреческие мастера так же использовали в орнаменте изображения стихий воды, земли, воздуха, солнца в виде уже известных нам прямых и волнистых линий, зигзагов, кругов и т.п. Но были присущие только этой цивилизации стилизованные изображения.

Древние греки жили на Земле, почти со всех сторон окруженной водой. Неумолкающий плеск воды принимался греками как естественный ритм природы. Такая ритмика появляется у греческих мастеров в виде причудливых волнистых, а так же геометрически изогнутых завитков – меандров. Меандр, пожалуй, один из самых характерных для греческого искусства элемент, который легко узнается.

Пальметта является стилизованным изображением совершенно различных растений: их листьев и цветов. Она представляет собой как бы концентрированную природную форму. В Древней Греции пальметта стала излюбленным мотивом орнаментальных украшений.

Греция славилась своей изящной и нарядной расписной керамикой, которая снискала популярность по всему Средиземноморью. В 9 -8 вв. до н.э., в эпоху «темных веков» и греческой архаики, вазы и сосуды покрывали силуэтными однотонными орнаментами – зигзагами и другими геометрическими рисунками. И лишь позднее между фризами (горизонтальными полосами) геометрических орнаментов стали изображать фигуры животных и людей. Греческий орнамент во многом использовал особенности египетского, частично финикийского и ассирийского, но все воспринятое было переосмыслено и переработано по своему. Созданный орнамент был оригинальным. Основными его качествами становятся легкость и гармония, символическое содержание отодвигается на второй план. Строгая симметрия геометрического орнамента, составленного из простой комбинации вертикальных, горизонтальных линий и прямых углов, превращена греками в гармоническое совершенство.

Правильность и симметрия – постоянное правило греческого орнамента. Основных форм орнамента мало, но они варьируются и комбинируются до бесконечности.

Первоначально в греческом орнаменте преобладали мотивы восточного происхождения (сфинксы, грифоны). Но в классический период они вытесняются сюжетами, взятыми из жизни окружающей природы, или геометрическими.

Широко применялся *меандр* – квадратный или круглый, ионики, перлы, плетенка, комбинации из всевозможных кривых, яйцеобразный орнамент (овы) и др. Очень распространен был мотив пальметы и еще больше – стилизованной формы акант. Часто использовалось изображение листьев алоэ, всевозможных водяных растений, винограда, плюща, цветов жимолости, лавра и оливкового дерева. Из зоологических форм особое распространение получила голова быка. Впоследствии все эти формы были использованы как мотивы многими народами.

Аттические краснофигурные вазы являют собой высокие образцы классического античного стиля и убедительно показывают, какую значительную роль может играть орнамент при создании художественного образа в прикладном искусстве. Именно орнаменту, составляющему их декор, и выделяющемуся своей гармонией и красотой, было суждено стать основным выразительным средством при создании художественного образа этих замечательных памятников древнегреческого искусства.

Ткани Древней Греции обладали высокими декоративными качествами. Самые древние из них (III в. до н.э.) – шерстяные шпалерные ткани, на одной из которых изображены утки, плавающие по пурпурному морю. Здесь, благодаря тонким цветовым переходам, мастер добился рельефного эффекта. Встречаются также ткани с геометрическим узором. При декорировании тканей греки использовали следующие цвета: пурпур различных оттенков, цвет морской волны, зеленый, алый, фиолетовый, шафранно-желтый, коричневый; одни ткани имели пурпурную кайму, другие – участки, затканые золотом или вышитые орнаментом из звезд, фигур животных.

Мотивы в виде орнаментированных тяг, кессонов, мозаичных композиций, украшающих пол, занимали большое место в оформлении интерьеров греческих культовых и общественных зданий. Некоторые жилые помещения окрашивались, стены расписывались по штукатурке горизонтальными полосами красного, белого, голубого тонов.

Особое внимание древнегреческие мастера уделяли форме ножек предметов мебели. Часто они имели вид звериных когтистых лап или ног копытных животных. В верхней части ножки иногда покрывались листьями аканта, в других случаях завершались шеями лебедей. В украшение мебели греками наряду с резьбой и инкрустацией активно вводился цвет. Греческие мастера обнаружили исключительное искусство меры и изобретательности в прорисовке различных декоративных элементов и деталей.

Меандр (греч. μαίανδρος) – известный ещё со времён неолита и распространённый тип ортогонального орнамента. Меандр представляет собой бордюр, составленный из прямых углов, складывающихся в непрерывную линию. Получил название от извилистой реки Меандр (ныне Большой Мендерес) в Малой Азии (Эфес). Этот узор имеет множество вариантов, в числе которых встречается классический меандр древних греков, его упрощенные и усложненные виды.

В меандровой ленте орнамента древние видели глубокий магический смысл, она отражала течение человеческой жизни. Прямой путь символизировал добродетель. Меандр состоит только из прямых углов, которые придают линии дополнительную жёсткость и соответствуют возрастанию в добродетели. В качестве орнамента меандр часто употреблялся в этрусской и древнегреческой, а затем древнеримской, византийской, романской архитектуре на вазах, мелких предметах быта.

Меандром украшался подол одежды, в архитектуре он использовался в рельефах и фризах. Меандр можно найти, например, на фресках Виллы Мистерий в Помпеях, представленный разновидностью этого орнамента – так называемым «двойным меандром». В Древней Греции меандр символизировал вечность, достигаемую

воспроизводством: стареющее существо, сменяемое молодым, становится тем самым бессмертным; старая сущность сжимается, а новая разворачивается.

Меандр у монголоязычных народов выражает идею вечного движения. Но в самом названии меандра «алхан хээ», связанном с древним орудием труда, отразилось уважение скотоводческих племен к ремеслу. Этим орнаментом украшаются вещи из жестких и мягких материалов. Его можно встретить на деревянных частях юрты, на мебели, на войлочных коврах, вышивках, одежде, посуде, упряжи, музыкальных инструментах. В старину меандром украшались лишь особо ценимые вещи.

Включение в меандр свастики обозначает присутствие в естественных жизненных процессах дополнительного фактора сверхъестественной благодати, которая в итоге становится доминирующим, организующим узлом каждого отрезка пути. Такой меандр до сих пор называется в Индии *nandavartaya* (*nandyavarta*), т.е. «свивание» или «круг счастья».

Свастика (хас), – слово, состоящее из двух санскритских корней – «благо» и «быть» или «состоять» и, следовательно, означающее «благосостояние», «благополучие». Другое толкование слова – санскритское «су» – солнечная птица и божество времен года Астика.

Древний солярный знак – один из самых архаичных знаков – указатель видимого движения Солнца вокруг Земли и деления года на четыре сезона. Фиксирует два солнцестояния: летнее и зимнее – годовое движение Солнца, включающее идею четырех сторон света.

Этот знак, центрированный вокруг оси, содержит в себе идею движения в двух направлениях: по часовой стрелке и против. Свастика, вращающаяся по движению часовой стрелки, представляет мужскую энергию, против часовой стрелки – женскую. Направление движения имеет также нравственную характеристику: движение по солнцу олицетворяет добро, против солнца – зло. Правосторонняя свастика воспринимается как знак господства над материей и управления энергией. В этом случае поток физических сил удерживается, «завинчивается» с целью управления низшими силами. Левосторонняя свастика, напротив, означает развинчивание физических и инстинктивных сил, создание препятствия для прохода высших сил. Такая свастика представляется как символ черной магии и негативных энергий.

Как солярный знак свастика служит эмблемой жизни и света. Иногда отождествляется с другим солнечным знаком – крестом в круге, где крест является знаком суточного движения Солнца. Свастика была известна в разных частях света, как символ четырех основных сил, четырех сторон света, стихий, времен года. Другое название

свастики – «гаммадион» означает её, как состоящую из четырех греческих букв «гамма», первой буквы в имени богини Земли Геи. В этом случае рассматривается не только как солярный символ, но и как символ плодородия Земли.

Меандровые орнаменты в целом содержат символическое изображение таинственности, загадочности, имеющее множество различных толкований. И, действительно, сложный геометрический рисунок орнаментов, по сути, представляет собой запутанный лабиринт. С древнейших времен лабиринты завораживали человечество.

Ранние лабиринтообразные украшения в греческих домах несли защитный символизм, в их узорах должны были запутаться и потерять свою силу духи зла. Самые ранние лабиринты в Египте и Этрурии (Центральная Италия) были сооружены, чтобы сохранить могилы царей в неприкосновенности. Согласно Геродоту, величайший из таких архитектурных лабиринтов, рядом с озером Моерис в Египте, имел 3000 ловушек и 12 тупиков.

Есть лабиринты, которые не имеют ловушек, а ведут по запутанной, но единственной дорожке. Такие лабиринты использовались в храмах для обрядов инициации, а также для ритуальных танцев, изображающих переплетенные орбиты Солнца и планет. Подобные лабиринты на полу средневековых католических церквей символическое изображение «дороги в Иерусалим», то есть паломничества к святым местам. В соборе Фарли (Франция) кающиеся богомольцы проходили 200 метров на коленях по такому лабиринту, нанесенному на полу в пределах круга диаметром только 12 метров.

Наиболее очевидный символизм лабиринта – многообразие предлагаемых жизнью проблем и трудность выбора правильного решения. Лабиринты, сформированные с помощью кустарника в садах и парках, превратили эту проблему в игру.

Поэтапность прохода через лабиринт, имеющая психологическое значение, присутствует в основных религиях: инициация (просветление), символическое возвращение в материнское лоно, переход через смерть к возрождению, открытие духовного центра, напряженного, зачастую ведущего в тупик процесса самопознания.

2.1. Как появился меандр

Как говорит древний миф, когда-то царь города Фтия Пилеас увидел, как в лунном свете танцевала прекрасная богиня Фетида в сопровождении речных нимф. Фетиде, согласно пророчеству Прометея, было суждено выйти замуж за смертного, чтобы не родился бог, который свергнет всемогущего Зевса с его престола.

Влюблённый в божественную красоту Пилеас страдал и не знал, как подступиться к богине — ведь он всего лишь простой смертный! За советом он пошёл к мудрому кентавру Хирону, и тот надоумил его, как завоевать Фетиду. Царь должен крепко обхватить её стан и не отпускать, что бы не происходило и какие бы облики змей и чудовищ не принимала богиня, Хирон научил его этому мертвому захвату, который очень трудно побороть. Сцена борьбы Пилеаса и Фетиды хорошо показана на древнем краснофигурном керамическом сосуде (конец 6 — начало 5 века до н.э.), хранящемся в археологическом музее Берлина, обратите внимание на руки:

Что касается трактовок орнамента, то меандр вызывал у древних множество ассоциаций. Согласно одной теории, он символизировал вечность, постоянное движение, течение жизни, а прямые линии и углы — добродетель. А по другим версиям меандром и вовсе задабривали богов. Для многих меандр стал символом божественного поражения, того, что смертный все-таки может противостоять богам и даже победить их. Меандр — символ того, что можно совершить невозможное!

Но самой «приземлённой» трактовкой всё же остаётся сравнение с рекой Меандр, ведь её извилистые берега и течения повторяют циклический орнамент с прямоугольными элементами.

Меандр веками остаётся самым распространённым и одновременно самым таинственным греческим орнаментом. В древности ремесленники украшали им изделия, постепенно усложняя и придумывая новые вариации. Постепенно орнамент приобрёл двойные и даже тройные волны. Судя по количеству видов меандра, древние художники негласно соревновались — кто же сочинит более совершенный орнамент.

И сейчас меандр сопровождает человечество: постепенно из украшений на вазах и постройках он перебрался на одежду европейских модниц, а сейчас красуется на логотипе Versace и нередко встречается как украшение интерьера. Чтобы увидеть древние примеры использования меандра, далеко ходить не придётся. Оказавшись в Греции, достаточно заглянуть в любой археологический музей, где хранится найденная археологами посуда, камни с высеченным на них меандром, фрагменты зданий.

Спираль

На многих греческих изделиях и памятниках изображена спираль — один из ярких примеров древнего орнамента. Но это не просто замысловатый рисунок, а символ с особым смыслом, которым греки наделяли, кажется, абсолютно всё. Спираль у них ассоциировалась с развитием и движением, она была символом жизни. Интересно, что древние греки воспринимали орнамент спирали как атрибут Афины (если она раскручивалась по часовой стрелке) или Посейдона (против часовой стрелки). А в

некоторых трактовках в раковине спирали виделся образ Вселенной, в её центре — пуп Земли.

В качестве примера использования спиралевидных орнаментов в архитектуре можно взять фрагменты ионических колонн, например, Эрехтейона. В античности их воспринимали как образец изысканности. В ионических капителях и можно увидеть те самые спиральные орнаменты — такие завитки называют «волютами». Но в древнегреческой архитектуре существовали также обтекающие и S-образные спирали.

Акант

Для античности характерен ещё один любопытный орнамент — акант. Своё название он получил по аналогии со средиземноморским растением акантом (*Acanthus mollis*), и необычная форма его листьев лежит в основе орнамента, заимствованного у самой природы. Акант можно встретить на капителях, карнизах, фризах. Для Коринфского ордера украшение капители листьями аканта было характерной чертой.

Кому пришло в голову использование аканта как орнамента? Оказывается, за этим стоит легенда из жизни архитектора Каллимаха. Прогуливаясь по кладбищу, он заметил могилу девушки, а на ней — корзину с личными вещами, которую оставила здесь кормилица. Буйный акант обвил корзину, и Каллимах перенёс увиденное на капители Коринфского ордера. Впоследствии ордер получил название «девичьего» и отличался от Ионического, более «мужского». По иным версиям акант вырастал на могилах героев, символизируя собой жизнелюбие и силу.

Кроются ли истоки в легенде или просто в красивой и изящной форме аканта, но растение стало любимым для античных архитекторов. Сейчас примеры использования этого орнамента можно увидеть в афинском Храме Зевса, на капителях афинской Агоры, оставшихся от колонн, и на библиотеке Адриана.

Пальметта

Ещё одним растительным орнаментом в греческом искусстве позже становится пальметта — веерообразное изображение пальмового листа. Она появляется под влиянием Востока — впервые такой мотив рождается в Египте, откуда распространяется на Крит. Пальметта позволила грекам разнообразить привычные орнаменты и даже заменила меандр. Обладая богатством декоративных возможностей, она придала выразительность, но изначально не таила в себе особого смысла. Орнамент часто использовали в оформлении надгробий, декорировании карнизов и колонн.

3. Костюм, ткани, цвета, орнаменты Древней Греции

Общая характеристика

В основе греческого идеала красоты лежала гармония духа и тела. Внутренняя красота выражалась в красоте внешней, и прекрасное тело говорило о внутренней красоте и доблести. В греческом искусстве мужские и женские образы отражали идеальную разносторонне развитую, здоровую, цельную личность. Греческий костюм был тесно связан с эстетическим идеалом общества. Прямоугольные куски ткани различной длины и ширины, драпируясь на теле, подчеркивали гармонию тела и одежды. Драпировка выявляла достойную осанку, формы тренированного тела, гармоничные пропорции и свободу движений. Пластика драпировки и осанка фигуры ценились выше стоимости ткани и красоты орнамента. Ритм, расположение и форма складок диктовались такой архитектурной формой как каннелированная колонна. При этом одновременное ношение двух одежд создавало гармонию ритмов, объединяющую все части в единый ансамбль. Главной составляющей являлась не конструктивная, а живописно-пластическая сторона костюма.

Мужской костюм

Самые могущественные города Греции – Афины и Спарта - представляли два стиля одежды: по-восточному нарядный ионический (Афины) и более простой, сохранивший связь с архаикой дорический (Спарта). Мужская одежда состояла из хитона и гиматия. В Афинах хитон служил нижней одеждой. Это был кусок ткани, сложенный по вертикали и скрепленной на плечах двумя пряжками – фибулами, длиной до колен, завязанный на талии поясом. Верхняя одежда - гиматий – представляла собой кусок ткани 1,7х4 м, драпировавшийся вокруг фигуры различными способами. Чтобы ткань не соскальзывала, сзади в нее зашивали груз — кусочки свинца.

В Спарте мужчины носили на голое тело гиматий, или хламиду – еще один вид накидки – прямоугольный кусок плотной шерстяной ткани, который набрасывали на плечи и скрепляли на одном плече или на груди фибулой. Ткань в Спарте не окрашивалась, это считалось излишней роскошью. Самой распространенной обувью были сандалии. Они повторяли форму ступни, изготовлялись на пробковой или веревочной подошве, с ремешками, переплетавшимися на икрах, носила их только знать. Декоративное значение сандалий в костюме повышалось благодаря использованию цветной, золоченой кожи, украшенной металлическими бляшками и расшитой жемчугом. Даже в Спарте красивая обувь считалась признаком культуры.

Голову покрывали только для защиты от дождя и солнца (в дороге или во время длительных представлений в театре). Мужчины носили каузию – низкую широкополую шляпу из войлока, такая же шляпа с узкими дугообразно вырезанными полями называлась

петас. Цвет шляп и шапок был натуральным цветом войлока, иногда, правда, их красили или украшали разноцветной каймой.

Женский костюм

«Мужчина создан для жизни, женщина – для мужчины» - эта формула греческой культуры воплотилась в более красочной и значительно богаче орнаментированной женской одежде, хотя она также состояла из хитона и гиматия. Женский хитон представлял из себя прямоугольник, в котором длина верхней части относилась к нижней по принципу классического «золотого сечения» (3:5). Дорический хитон отворачивался по верхнему краю. Отворот (диплоидий) украшался вышивкой, аппликацией, расписным орнаментом, выполнялся из ткани другого цвета. Длина отворота была различной: до груди, бедер, коленей. В зависимости от соотношения длины диплоидия и основной части хитона создавались определенные пропорции фигуры. Как и мужской, хитон скреплялся на плечах фибулами и подпоясывался с напуском — колпосом. Ионический хитон опоясывался по талии, бедрам и крестообразно на груди. Благодаря его большой ширине создавалось подобие рукавов. Хитон, раскрытый с правой стороны, назывался пеплос, его боковые срезы украшали каймой из орнамента и драпировкой.

В качестве головного убора гречанки прикрывались в непогоду верхним краем гиматия или хламиды. Головными украшениями служили сетки из золоченых шнуров, диадемы, шпильки, гребни. Женские сандалии делались из кожи ярких расцветок, украшались золотом и серебром. Многокрасочность женских одежд в соединении с различными видами драпировок и массой украшений создавали образ яркий нарядный, подобный самой греческой природе.

Ткани

Искусство ткачества ценилось очень высоко, и находилось под покровительством богини Афины. Греки использовали мягкие, эластичные, хорошо драпирующиеся ткани. Наиболее используемыми тканями были шерсть и лен. Самыми ценными считались шелковые восточные материи, привозившиеся в виде готовых одежд. С хлопком греки познакомились во время похода Александра Великого. В период архаики были распространены узорчатые ткани, в классический период (V — IV вв. до Р. Х.) более популярны однотонные - синие, красные, пурпурные, зеленые, желтые, коричневые и особенно белые.

Ткани украшались вышивкой, аппликацией или раскраской в виде каймы. Орнамент использовался геометрический или растительный, располагался горизонтально в противовес вертикальным драпировкам, что подчеркивало красоту и пластику движений, и делало складки особенно четкими и выразительными.

Украшения

Украшения завершали композицию костюма. В состав женских украшений входили серьги, ожерелья, инталы, камеи, пряжки, браслеты, перстни, диадемы, заколки для волос (кузнечики), цепочки. Ожерелья украшались драгоценными камнями и жемчужными подвесками. Серьгам придавали форму падающей капли и прикрепляли к ним подвески из жемчуга, золотых и серебряных кружочков. Делались украшения из золота, серебра или электрона (сплав золота с серебром) с чеканкой, литьем, филигранью, гравировкой. Украшения были прерогативой женщин, так как излишне пышный наряд мужчин считался неприличным, как признак изнеженности. Мужчины носили только трости и перстни-печати, хотя в классическую эпоху перстни превратились в предмет роскоши и их носили по несколько на каждой руке.

Для своей одежды греки использовали мягкие, эластичные, прекрасно драпирующиеся ткани. Об их внешнем виде и основных свойствах можно судить по описаниям, рисункам и скульптурам, а также по образцам поздних греческих тканей, представленным в Эрмитаже.

Ткани ткали ручным способом на вертикальном станке шириной до 2-х метров. Искусство ткачества ценилось очень высоко, согласно мифологии все богини Олимпа и другие героини были искусными ткачихами, состязались между собой в этом ремесле.

Волокнистый состав греческих тканей – шерсть или лен. К хлопку греки отнеслись с удивлением, увидев его впервые в Индии во время похода Александра Македонского; они называли его «шерстью дерева». Ткани с рисунком, распространенные в период греческой архаики, в классический период были вытеснены одноцветными. Хотя грекам были известны различные краски, но любимым и наиболее распространенным цветом одежды в классическую эпоху был белый.

Уже в античные времена цвета имели свое символическое значение; так, например, белый цвет был закреплен за аристократией, а черный, пурпуровый, темно-зеленый и серый – выражали печаль. Зеленый, серый и коричневый цвета были обычными цветами сельских жителей. Из упоминаний в греческой литературе мы знаем об известных уже тогда многочисленных цветовых нюансах: носили, например, платья зеленого цвета «лягушачьего» или «яблочного» оттенка, аметистового, гиацинтового, шафранового и т.д. Гомер, например, упоминает о том, что «двойной пурпурный шерстяной плащ... был одет на Одиссее; на этом плаще была золотая булавка, сделанная из двух трубочек, и спереди плащ был богато украшен. Потом увидел я на его теле блестящую нижнюю одежду».

Одноцветные ткани украшались каймой вышивки, аппликации. Узоры орнамента связаны с природой, носят стилизованный геометрический или растительный характер.

Это – меандр, критская волна, пальметта. Орнамент ритмичен, раппорт строится по горизонтали. В сочетании с вертикальным направлением линии драпировки это делает складки особенно четкими и выразительными, подчеркивает красоту и пластику движений.

4. Греческие символы и их значение

Минотавр – существо с телом человека и головой и хвостом быка. Он жил в центре лабиринта, построенного по приказу Миноса – правителя острова Крита. Архитекторы Дедал и его сын Икар сконструировали лабиринт таким образом, чтобы удержать в нем Минотавра. Предполагается, что лабиринт стоял в том месте, где сейчас находятся развалины Кносского дворца. Минотавр был убит Тесеем.

Минотавр по-гречески означает «бык Миноса». Изначально жители Крита называли быка Астерионом, такое же имя было у отчима Миноса.

Лабрис – двусторонний топор, который в Классической Греции называли пелекис или сагарис, а в Риме – *birennis*. Лабрис как символ встречается в минойской, фракийской, греческой и византийской религии, мифологии, искусстве с середины Бронзового века. Лабрис также упоминался в африканской религиозной символике и мифологии (см. Шанго). В XX веке лабрис был символом греческих фашистов. В наше время он иногда используется как эмблема эллинского неоязычества, а также встречается в символике лесбийских и феминистских организаций.

Мано фико, иначе называемый фи́га, – древний итальянский амулет. Существуют примеры его использования римлянами и этрусками. Мано означает «рука», а фико – «фи́га», что в Италии является нецензурным обозначением женских половых органов. Символ представляет собой комбинацию пальцев рук, при которой большой палец находится между указательным и средним, очевидно, имитирующую соитие.

Посох Асклепия, или палка Асклепия – старинный греческий символ, связанный с астрологией и лечением больного с помощью медикаментов. Посох Асклепия с обвивающей его змеей служит эмблемой целительства и всеобщего признания бога медицины. Змея, сбрасывающая кожу, символизирует возрождение и плодородие. Считается, что змея, обвивающая посох, относится к виду эскулаповых змей семейства ужеобразных, *Elaphe longissima*, родиной которых является Юго-восточная Европа, Малая Азия и некоторые регионы Центральной Европы, куда их завезли римляне для использования во врачебных целях.

Солярный крест, или Солнечный крест представляет собой крест, вписанный в окружность. Солнечный крест имеет множество вариаций, включая ту, которую вы видите на рисунке. Изображения этого древнего символа были найдены в 1980 году на

погребальных урнах эпохи Бронзового века, обнаруженных в Саутворт Холл Барроу, в деревушке Крофт английского графства Чешир, а также на погребальных урнах, датированных 1440 г. до н.э. На протяжении своей истории солнечный крест служил символом различных религий, групп, кланов (например, в качестве семейного символа японских самураев), но в итоге стал использоваться в христианской иконографии.

Фасции, данное слово употребляется только во множественном числе и образовано от латинского *fascis*, что значит «сила и власть» и/или «сила в единении».

Традиционные римские фасции состояли из пучка белых березовых прутьев, перетянутых красным шнуром. Обычно между прутьев вставлялся бронзовый топор (или два) с боковым лезвием.

Фасции как символ служили римлянам в различных ситуациях, например, воины несли фасции во время каких-либо процессий подобно тому, как в наше время носят флаги.

Омфалос – каменный артефакт (байтил), который является древним религиозным символом. По-гречески омфалос означает «пуп» (ср. королева Омфала). Древнегреческое предание гласит, что Зевс отправил двух орлов полетать по миру с тем, чтобы встретиться в центре Земли (это и есть так называемый пуп Земли). С помощью каменных омфалосов были обозначены несколько территорий вокруг Средиземного моря, самая известная из них – оракул в Дельфах.

Горгона – в греческой мифологии женоподобный монстр с острыми клыками, защитное божество из ранних религиозных концепций, чье имя переводится как «ужасная» или «рычащая». Она была настолько сильной, что стоило человеку взглянуть на нее, как он тут же превращался в камень. Ее образ использовался для защиты винных погребов в храмах. Горгону изображали с ремнем из переплетенных змей на поясе. Существовало три горгоны: Медуза, Эвриала, Сфено. Смертной была только Медуза, а две другие были бессмертны.

Лабиринт – от греческого *labyrinthos*. Он был построен на Кноссе легендарным изобретателем Дедалом для царя Миноса, правителя Крита. Лабиринт должен был удерживать Минотавра, существо с телом человека и головой и хвостом быка, который, в конце концов, был убит афинским героем Тесеем. Дедал так хитро сконструировал лабиринт, что сам едва смог из него выбраться после завершения строительства. Тесей смог выбраться из лабиринта, благодаря клубку из нитей, который вручила ему Ариадна.

Чаша Гигеи приобрела широкую известность как международный символ фармацевтики. В греческой мифологии Гигея была дочерью и помощницей Асклепия, бога медицины и целительства. Классическое изображение символа содержит чашу,

наполненную лекарственным зельем, и склонившегося над ней змея мудрости (или попечительства). Это тот же самый змей, что обвивает посох Асклепия на символе медицины.

Иллюстрации

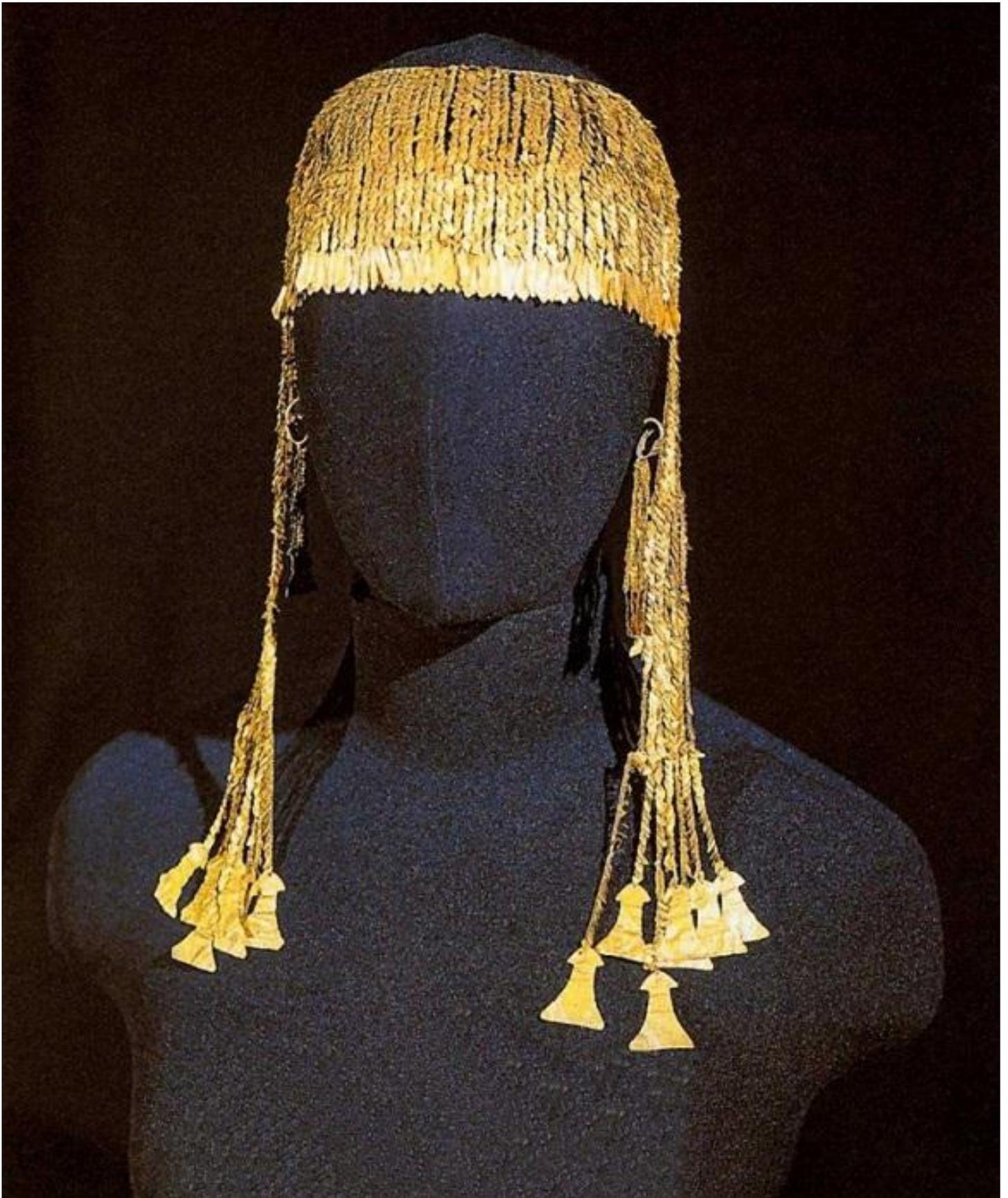

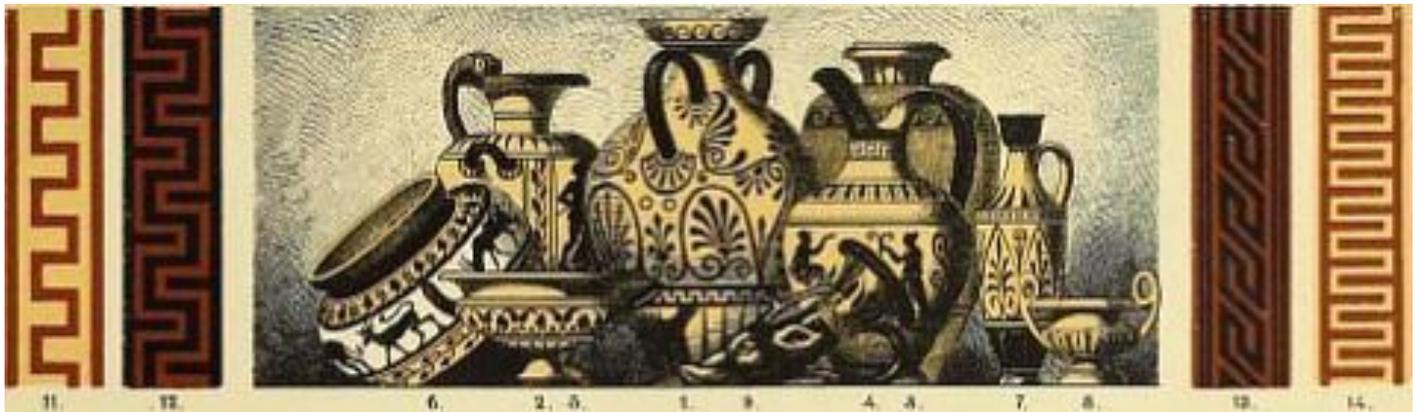

11.

12.

6.

2. 5.

1.

3.

4. 3.

7.

8.

13.

14.

15.

16.

17.

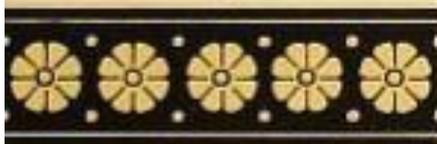
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

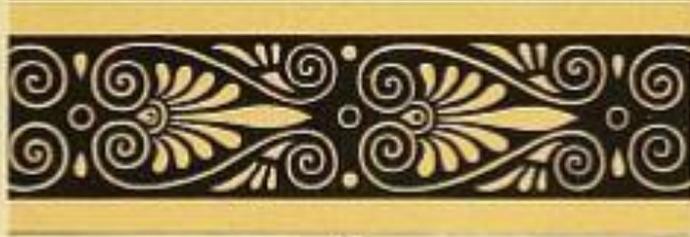
27.

28.

29.

30.

31.

33.

Тема 3. Декоративная отделка костюма, орнамент и символика эпохи Средневековья (романский и готический стиль).

Лекция 3.

План

- 1. Ювелирное искусство Средневековья;**
- 2. Краткая характеристика орнамента романского и готического периодов;**
- 3. Символы Средневековья.**

1. Ювелирное искусство Средневековья

Считается, что Средние века наступили с падением Рима в 476 году. Поселившиеся на территории бывшей Западной Римской империи многочисленные варварские народы — франки, саксы, лангобарды, англосаксы, вестготы и остготы не были варварами в том смысле, какой мы придаем этому слову сегодня. У них было своё самобытное искусство, в том числе и ювелирное. А после знакомства этих народов с античным наследием, византийскими и кельтскими традициями, оно стало развиваться особенно интенсивно.

Считается, что в VII в., в период правления франкского короля Дагоберта, ювелирное искусство получило новое развитие. Известны короны правителей того времени, разнообразные кресты, которые сегодня хранятся в многочисленных музеях, сокровищницах и соборах по всей Европе. Следующий расцвет происходил во времена правления династии Каролингов, в период, получивший в искусстве название «каролингское возрождение».

После периода каролингского Возрождения западноевропейское искусство, в том числе и ювелирное, продолжало интенсивно развиваться. Считается, что наивысшего расцвета оно достигло в романскую и готическую эпохи (XI — начало XV вв.).

Средние века в Европе — эпоха, прошедшая под знаком христианства. Главным заказчиком искусства, вплоть до начала XV в., была церковь, поэтому для искусства романского и готического периодов характерен в первую очередь культовый характер.

Религиозная ориентированность присуща в большей степени романской эпохе (XI–XII вв.), чем готической (XIII–нач. XV вв.). Конечно, и в романский период создавались вещи светского характера, однако в меньшем количестве, чем до него или после. В частности, известны опашала флабеллумы из павлиньих перьев и тонких пластинок ценных пород древесины; камеи, стилизованные под античные либо подлинные античные (как правило, заключенные в средневековую оправу или представляющие собой часть средневекового ларца), а также многочисленные броши-фибулы и т. д.

Люди готической эпохи носили как религиозные украшения (кресты, медальоны и подвески с образами святых, реликварии, четки), так и совершенно светские. Важно, что с развитием экономики и городской культуры, уже начиная с XIII в., в Европе происходило возрастание роли именно светского искусства. Формы ювелирных украшений усложнились, а тонкость, цветовая гамма и качество работы возросли. Светский характер ювелирных изделий Украшения могли иметь самый разнообразный внешний вид и назначение, как чисто эстетическое, так и функциональное или обозначающее статус владельца. Например, если говорить о кольцах, то это кольца-печати с резными камнями, королевские, принадлежащие Папе Римскому, который носил перстень с маленькой фигуркой Святого Петра в ладье. Или рыцарские, в виде пирамиды и с изречением из Библии, посольские, свадебные, кольца членов ремесленных цехов, кольца-реликварии.

Особенной любовью пользовались броши: в форме сердца, тернового венца, ладоней, звезды, архитектурных или скульптурных элементов. Многие из них имели символический смысл, например верблюд — символ победы христиан над мусульманами, белка означала плодородие и милосердие, а пеликан, вскармливающий детенышей, — жертвенность.

Пояса, как правило, массивные, металлические, обладали сакральной охранительной функцией. Они были свадебные, подтверждающие статус замужней

женщины, ведь для них пояс вообще был обязателен, и просто пояса на каждый день. Мужчины, например, подвешивали на них кошелек и оружие. Существовали и короны: коронационные, погребальные, свадебные, личные, государственные, реликварные.

Интересно, что одежды, как правило, были с глубоким декольте, поэтому шейные украшения в эпоху готики носили, а вот серьги практически нет. Волосы обыкновенно прикрывались капюшоном, платком или иным головным убором. Вообще украшения любили все, кто мог их себе позволить: короли, знать, торговцы и даже ремесленники. В готическую эпоху ювелирные изделия стали более доступными, появились специальные цеха и лавки. Известно даже, что в XIII веке был принят запрет на ношение простолюдными золотом, серебра и драгоценных камней. Это же касается и короны — из простого украшения она становится знаком привилегированного сословия.

Значительное место в ювелирных композициях готики отводится пышной растительной орнаментации. Их часто украшают жемчуг, горный хрусталь, аметисты, топазы, гранаты и турмалины. Одним из лучших произведений поздней, или «высокой» готики в ювелирном искусстве Европы является брачная корона английской принцессы Бланки, выполненная между 1370 и 1380 годам. Сверкающие, устремленные вверх линии золотого остова короны, напоминающие неврюры сводов готических соборов, декорированы гирляндами золотых листьев, расцветенных рубинами, сапфирами и аметистами в сочетании с обилием молочно-белых жемчужин.

Для готического стиля в истории культуры характерен расцвет ремесел, в том числе и ювелирного дела. Украшения готического стиля - ожерелья из крупных рельефных форм, изготовленных из круглого золотого прута, цепи с подвесками, аграфы, кольца, поясные пряжки.

Аграфы – украшения, соединяющие края выреза, заменившие фибулы. Их часто дарили рыцари своим возлюбленным, поэтому тематика была соответствующей: мотивы пронзенных сердец, сплетенных рук, ключей, цветов, гравировка любовных надписей.

Особое значение приобрели кольца: их носили все в большом количестве, так как драгоценные камни вставок были оберегами. Символика камней в готическом стиле была очень почитаема: они ценились за величину, насыщенность цвета и приписываемую силу. В позднеготический период аграфы и кольца украшались эмалями с религиозной тематикой.

Подвески готического стиля были круглыми и плоскими, украшенными крупными драгоценными камнями, жемчугом и эмалями.

Современные украшения в готическом стиле решаются с использованием особенностей характерного орнамента. Зачастую, это могут быть яркие, многоцветные изделия, созданные по впечатлению от витражного искусства Готики. Только не надо путать украшения в готическом стиле с тем, что любят представители субкультуры «готы» - ничего общего, кроме названия!

Стили украшений, использующие средневековые художественные традиции, всегда будут популярны: тяга к таинственности и необычности – неистребима в человеке.

Перстни с секретом

Ювелирные украшения с секретом были довольно распространены и популярны в средние века. Чаще всего их можно было встретить в виде массивных перстней, под «коронкой» которого скрывалась секретная шкатулка. Основным предназначением таких шкатулок было ношение порошка с ядом. Видя человека, у которого на пальце красовался массивный перстень, люди зачастую опасались оставлять его наедине с трапезой и вынуждены были особо внимательно вести себя за столом. Жестокие времена – жестокие нравы.

Центральное место в средневековом ювелирном деле занимают **фибулы** которые с бронзового века употреблялись почти всеми европейскими народами. В ходе столетий они претерпели изменения от простой крепежной булавки, предназначенной для скрепления одеяний, до роскошно отделанной вещицы. Северной Европе были присущи однозвенные

фибулы, культурам по Дунаю - в два звена, часто изготовлявшиеся уже в латенскую эпоху и в регионе античной культуры из благородного металла с инкрустацией камнями и эмалью.

Застежки и аграфы

Непосредственным продолжением золотых дисковых, круглых и квадрифольных фибул можно считать застежки плащей или накидок (плювиалей), которые на светской одежде могли сохраниться вплоть до XIII века и еще долго носились духовенством. С их помощью плащ застегивали на груди или, по германскому обычаю, на плече. Если парные фибулы соединялись друг с другом цепочкой, то их называли замочками. Они часто изготовлялись из тонкого листового золота и украшались драгоценными камнями со сферической поверхностью, жемчугом, филигранью и цветной эмалью.

Утонченные формы жизни значительной части общества заметно повлияли во времена готики также и на ювелирное дело, и наряду с роскошными большими застежками для плащей появляются изящные аграфы. Как и первые, они являются платяными украшениями и в женском одеянии застегивают отворот шейного выреза. В этом украшении нередко отражалось личное отношение дарителя к одариваемой возлюбленной; готические аграфы покрывают иногда любовные надписи и девизы. Сплетенные руки, пронзенные сердца, цветы, ключи и тому подобные мотивы снова и снова встречаются в этих предметах.

Во Франции, которая в ювелирном деле Европы играла ведущую роль, в XIII веке изготовляли аграфы в форме хрупкого ажурного венка из листьев. Для аграфов кольцеобразной формы, изготовленных в районе Балтийского моря в XIII-XIV веках которые композиционно завершались сплетением двух рук, характерны иглы, покрытые дисками или розетками, что превращало платяную застежку в самоценное украшение. Они укреплялись на платье с помощью проволочного ушка и на нижненемецком диалекте называются "ханттрувебрацами".

2. Краткая характеристика орнаментов Средневековья

Говоря об искусстве средневекового орнамента кратко, можно выделить основные его черты. Во-первых, это сильная взаимосвязь с христианской религией. Многие сферы человеческой жизни, в том числе и искусство, контролировались церковью. Во-вторых, это тесное соприкосновение с творчеством народа. Это и любовь к яркой узорности, и изображения простых людей. А многие мастера происходили из низших сословий. Кроме того, для изображений и узоров характерна символичность, динамика. Типично использование различных символов, ярких и драгоценных материалов.

В данную эпоху были характерны фантастические и сказочные изображения, в которых за основу брали растительные и животные мотивы. Посредством изобразительно-декоративных средств, в том числе и орнаментов, в Средневековье стали передавать внутренний мир, состояние, чувства и эмоции человека, что не было характерно для предыдущих эпох. Средневековый орнамент очень часто встречался в геральдике, где использовали разные символы, гербы, эмблемы, части снаряжения воина.

Ранний период Средних веков Средневековый орнамент содержал в себе множество иносказательных изображений и растительных мотивов, был распространен в зодчестве, изобразительном искусстве. И также применялся при украшении одежд и другого текстиля, мебельных гарнитуров, ювелирных украшениях. Художники создавали соразмерную композицию, в которой все элементы были скрупулезно расположены по отношению друг к другу и частям самого объекта, на который они наносились.

Своеобразной чертой эстетической сферы раннего Средневековья была приверженность к употреблению сочных цветов и дорогостоящих материалов. На искусство распространялись религиозные установки, каноны. Церковь способствовала процветанию искусства: посредством творчества, в том числе и орнаментального она пропагандировала свои идеи.

Используемые орнаментальные мотивы В этом периоде развития изобразительной культуры не характерно отображение человеческих фигур. Наиболее употребляемыми являлись изображения растений, животных, птиц, разных фантазийных чудовищ.

В Средние века главенствовало несколько популярных узоров. Средневековый растительный орнамент был весьма распространенным, встречался практически повсюду. Он изображает различные вьющиеся и переплетающиеся стебли растений, переплетения листьев (часто - винограда и плюща), цветы (например, лилии, розы, клевера, репейника). На облицовке зданий нередко были динамичные образы птиц, листья, цветков, различных плодов. Они создавали иллюзию живой природы. Замысел применения темы осязаемой естественной растительности в готических украшениях был специфическим каноном. —

Также часто используемым являлся и геометрический орнамент, в основе которого лежали абстрактные символы (круги, кресты, звезды, многогранники, точки, самые разнообразные линии). В зооморфном мотиве мастера пытались отобразить зверей (как реально существующих, так и мифологических, выдуманных) или части их фигур. Антропоморфная тематика, стилизующая образы человека или частей его тела, например, головы, встречалась реже. Кроме того, мотивы основывались на изображении оружия, архитектурных элементов, разных гербов.

Романский орнамент

Одним из видов орнаментального украшения является романский средневековый орнамент, распространенный в X—XIII веках в Западной Европе. Данный жанр художественно-изобразительной сферы заимствовал многие элементы и образы из древнеримской культуры эпохи античности. Его определяющими чертами стали стремление ко всему удивительному, мифологическому, фантазийному и божественному. Присутствовало немало образов выдуманных существ, чудовищ, экзотических зверей. Например, это кентавр, сфинкс, пеликан, гидры, горгульи.

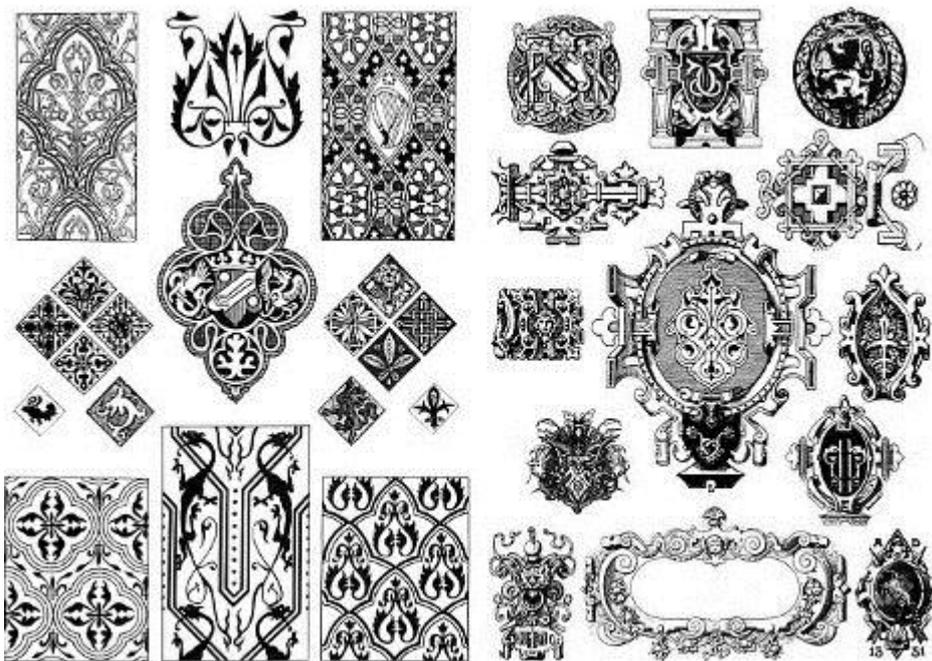
Также встречалось много творений, не связанных с религией. Свое воплощение в художественной культуре, в узорах нашли сюжеты из басен, романов и сатирических произведений, фигуры людей низших сословий, трудящихся в поле. Нередки образы служителей церкви, паломников. Здесь очень заметны народные черты — живописность, фантастичность, юмор, живость и жизненность. В этот временной промежуток применялось немного цветов: желтый и красный, белый, черный и серый цвета.

Особенно ярко и свободно романский декоративный мотив формировался в живописи в манускриптах, для которых было типично филигранное исполнение заглавных букв и инициалов. Основные элементы узоров: геометрические фигуры и символы, распустившиеся цветки, необыкновенные растения, извивающиеся и переплетающиеся виноградные стебли, и плоды, пальметты, а также птицы и звери.

Готический орнамент

Искусство средневекового орнамента в западноевропейских странах в готическую эпоху (XII—XV века) было под мощным авторитетом зодчества, а также церкви. Готический орнамент примечателен разнообразием и символичностью, весьма декоративен. Наряду с типичным применением античных и восточных тем, появляются и непривычные мотивы. Наиболее распространенные мотивы украшений: растительный, мифологический и геометрический. Очень популярны были изображения розы, исторических персон, воплощение разных библейских сюжетов.

В данный исторический период явил собой «золотой век» книжной миниатюры, расцвета декоративного искусства и живописи. Везде проявлялось буйство фантазии, великолепие, дороговизна и тщательность отделки. Применялось уже множество насыщенных красок: темные оттенки синего и красного, зеленый и желтый, фиолетовый и серый. Причем зачастую сочетания цветов было весьма контрастным. Очень распространено было использование позолоты, сусального золота.

Тема 4. Декоративная отделка костюма, аксессуары и орнамент Византии.

Костюм Византии

Общая характеристика

Понятие красоты в византийской культуре заменило приоритет добродетели во славу Бога. На смену античной красоте и гармонии человеческого облика пришел новый тип красоты - духовный.

Традиции связывали костюм Византии с костюмом эпохи Римской империи, но античные формы под восточным влиянием приобрели богатую орнаментацию, многообразную цветовую гамму, отделку золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Это усилило общее впечатление прямолинейности и жесткости, и фигура, лишившись живых, естественных пропорций и линий, стала выглядеть плоской и бесформенной. Для византийской одежды характерна полная непроницаемость: руки, плечи, шея – все закрыто наглухо.

Тяжелый, массивный, прямоугольный силуэт византийского костюма (мужского и женского) построен на прямых вертикальных линиях, скрывающих естественные формы

фигуры, маскирующих ее. Отношение ширины одежды к росту составляло 1:3, что придавало костюму монументальность и устойчивость. Это подчеркивалось декоративными горизонтальными линиями отделки и особенно воротником — оплечьем.

Византийский костюм отличался роскошью, что проявлялось в использовании дорогих тканей, ювелирных украшений, в повышенной декоративности.

Мужской костюм

Из костюма практически исчезли драпировки, а там, где они остались, античную мягкость и пластику заменили тяжелые цилиндрические фалды, придающие силуэту форму цилиндра. Основными видами мужской одежды являлись туника, штаны, туника-далматика, пенула, лорум. Туника-далматика представляла собой длинную и широкую накладную одежду с длинными цельнокроеными рукавами. Туника имела вид позднеримской, с характерными длинными, зауженными книзу рукавами. Верхней одеждой императора и знати был плащ-мантия, закрепленный на правом плече фибулой. Плащ украшался декоративными пол сами по разрезу, у шеи, различными нашивками, сословными знаками.

С VII в. Неотъемлемой частью императорского костюма стал лорум — шарф из золотой парчи с драгоценными камнями. Его ширина составляла обычно 15-35 см, длина — 4-5 м. Лорум был главным декоративным и сословным элементом в костюме знати. Равным ему по значению был воротник-оплечье — широкий круглый или фигурно вырезанный, пышно декорированный золотом и драгоценностями. Позднее лорум и оплечье превратились в нарамник с длинной задней и более короткой передней частью, надевавшийся через голову.

В целом костюм представлял собой тяжеловесную оправу социального положения человека. Обувью служили сапоги, подвязанные узкими ремешками, или мягкие башмаки.

Женский костюм

Женский костюм также был закрытым и футлярообразным, соответствовавшим основным идеям христианства. Как и мужской костюм, это была одежда нового типа, чьей главной задачей было скрыть природные формы и пропорции человеческого тела. Основными видами женской одежды были туника, стола, туника-далматика, пенула.

Наряду с уже существовавшими роскошными одеждами из дорогих тканей появилась накидка - мафорий, концы которой перекрещивались спереди и перебрасывались на спину. Вместе с длинной столой, накидка придавала фигуре аскетический вид. Этот костюм настолько соответствовал требованиям христианской религии и эстетики, что стал постоянной одеждой святых в иконописи.

Женщины неимущих классов, сохраняя в своей одежде основные формы и силуэт, делали ее из дешевых, скромных тканей. Так костюм становился более легким и приспособленным к условиям труда и быта.

Ткани

Византия была центром мирового ткачества. Фактура византийских тканей была разнообразна, ткани преобладали плотные, неэластичные, затканые или вышитые металлическими нитями, драгоценными камнями.

Золотоузорная парча и цельнозолотный алтабас — наиболее роскошные золотые ткани, напоминающие тонкий металлический лист. Использовали их для декоративных нашивок, каймы, наплечников. Костюмы императора и высокой знати целиком изготавливались из этих тканей. Рисунок на тканях был крупный, четкий, плоскостный, что имело большое значение для нивелировке форм тела.

Изображения животных (львов, быков, орлов, уток, павлинов, грифонов, фениксов) вписывались в круги и многоугольники, которые объединялись в единый узор розетками и растительными завитками. Раппорт рисунка достигал 30-40 см в диаметре. Для каймы использовался геометрический или растительный орнамент. Для узоров использовались

яркие насыщенные цвета — желтый, коричневый, белый, черный, кремовый. Особенно высоко, как знак принадлежности к власти, ценился пурпур.

Украшения

Ювелирное искусство в Византии, помимо практических функций, имело назначение символическое, сакральное, репрезентативное. С этим связаны высочайшие эстетические требования, предъявляемые к императорским регалиям и роскошным ювелирным украшениям, которые носили мужчины и женщины. Пышность церемоний, утонченный придворный этикет, праздничное великолепие, блеск и элегантность придворной жизни, торжественная культовая обрядность - все это рождало эстетику света, блеска, красоты. Отсюда происходила особая любовь византийской аристократии к изделиям из драгоценных материалов, тюркитке, камням, блестящей утвари, златотканым одеждам и роскошному убранству дворцов и храмов.

Украшения сохраняли связь с позднеимперскими формами. Уровень изготовления художественных изделий из золота, серебра, бронзы и других металлов был чрезвычайно высок. Также славилась по всему миру византийские перегородчатые эмали на золото.

Тема 5. Отделка, украшения и орнамент древнерусского костюма.

Лекция 6.

План

- 1. Украшения и головные уборы древнерусского костюма**
- 2. Орнамент**
- 3. Символы**

1. Украшения и головные уборы древнерусского костюма

На Руси богатые люди любили дорогие украшения с драгоценными камнями, редкие ткани, не жалели на них денег, часто демонстрировали. Крестьяне, жившие небогато, позволить себе такой роскоши не могли. Но и простолюдины старались как-то украсить свои одежды, а на праздники надеть всё самое лучшее. Варианты были достаточно разнообразными.

1. *Кокошник*

Кокошник — головной убор, являющийся неотъемлемой частью русского традиционного костюма. В «кокошем» наши предки называли курицу и петуха. Отсюда произошло и его название, поскольку по форме он напоминал гребень, полумесяц, опахало или округлый щит. Впервые слово «кокошник» было упомянуто в документах, датированных 17-м веком, однако с начала 10 столетия древнерусские женщины носили очень похожие на них головные уборы.

Изначально кокошники носили только замужние женщины, но постепенно эта грань стерлась, и он стал одним из самых популярных элементов народного костюма. Обычные крестьянки не могли позволить себе головные уборы, украшенные дорогими камнями, поэтому они их расшивали различными узорами. Вышитые орнаменты служили своим хозяйкам оберегом, символом плодородия и супружеской верности. Поскольку кокошники стоили дорого, они передавались по наследству от матерей к дочерям.

2. *Кика (кичка)*

Наряду с кокошниками популярным головным убором древней Руси считалась кика рогатая. Она представляла собой корону, похожую на месяц, только рогами вверх.

Считалось, что луна определяет судьбу человека и воплощает в себе силу женской энергетики. Таким образом рогатый убор защищал свою хозяйку от дурного глаза и злых духов. Как тонкие рожки молодой луны символизируют плодородие, так и углы короны были женским символом продолжения рода. При этом рога изменялись в зависимости от возраста женщины и ее семейного положения.

Кички бережно хранились и передавались по наследству. Бедные крестьянки украшали их узорами, кружевом, бусинами и даже гранеными стекляшками. Впервые кика упоминается как «чело кичное» в документе, датированном 1328 годом.

3. Бусы

Не обошлось на Руси и без бус. Зачастую на нить или конский волос были нанизаны крупные бусины одинакового или различного диаметра. Они являлись излюбленным украшением женщин и были в основном стеклянными. До 9-10 веков бусы преимущественно были привозными, поскольку процесс стеклоделия у славян только зарождался, а удовлетворить потребности всех желающих не было возможности.

Изначально бусы не имели большого выбора цветов, но как только мастера научились окрашивать стекло, все изменилось. Особым признанием пользовались зеленые бусины. На них мужья крестьянок иногда выкладывали немалые деньги.

Для изготовления аксессуара использовались различные материалы, такие как металл или камень. Как и другие предметы гардероба традиционного русского костюма, подвески носили магический характер. Они оберегали уязвимые места от нечистой силы, злых духов и дурного глаза.

4. Ожерелье

Ожерелье получило свое название от слова «жерло», обозначающего шею. Оно имело форму лежачего или стоячего воротника, расшитого камнями или жемчугом. Простые люди не могли себе позволить роскоши, поэтому ожерелья мастерили из металла, бисера или бусин. В древней Руси насчитывалось несколько видов подвесов, отличающихся между собой формой, длиной, орнаментом и плетением. Большим спросом пользовались гайтаны, грибатки и жгуты (колодочки).

Носить ожерелье могли не только женщины, но и мужчины. Считалось, что звук, издаваемый подвеской при ходьбе, отпугивает нечистую силу и снимает злые чары. Особо ценились объемные ожерелья из бисера, поскольку крестьяне верили, что стекло позволит сохранить здоровье. Сведения об украшении часто встречаются в документах 17 века, однако первые упоминания о таких подвесках датируются началом 11 столетия.

5. *Колт*

Колт — полое украшение, которое изготавливалось из металла. Оно имело форму звезды или круга, и было украшено серебром, чернью, мелкими украшениями в виде шариков или филигранью. В основном орнаменты символизировали плодородие и идею жизни. Предполагается, что в полую часть колта помещался небольшой кусочек ткани, пропитанный благовониями, оберегавший хозяйку от дурных чар.

Крепилось украшение по бокам головного убора, на уровне висков. Простолюдинам были доступны колты выполненные из бронзы, иногда из серебра или золота. Они тщательно сохранялись в семье и передавались по женской линии.

6. *Височные кольца – усерязи*

Популярными женскими украшениями на Руси считались усерязи. Они имели форму проволочных колец с лопастями или ромбообразными узорами. Их закрепляли на головном уборе, вплетали в волосы, носили в ушах и за ними, прикалывали к ленте.

Крестьянские мастера изготавливали их из медных и железных сплавов. Различные формы усерязей определяли происхождение женщины и ее род.

7. Крестьянские серьги

До начала 16 века, серьги не были популярными изделиями, однако со временем на них появился большой спрос, породивший появление мастеров-сережечников. Причем их

носили не только женщины, но и представители сильного пола. Различие состояло в том, что мужчины, преимущественно воины, надевали серьгу только на одно ухо. Украшения играли роль талисманов и оберегов. С течением времени, ношение сережек меняло свою роль, то теряя, то снова набирая популярность. Крестьянин, носивший одну серьгу в ухе, так показывал свою принадлежность

хозяину.

8. Перстни

Одним из самых распространённых украшений на древней Руси были перстни. Их

носили мужчины и женщины всех сословий. Самые первые кольца были изготовлены из проволоки. Впоследствии их стали мастерить из сплавов различных металлов, украшая драгоценностями, стеклянными цветными вставками или орнаментом. Им отводилась важная роль в свадебных обрядах.

При помощи колец молодожены крепко связывались узами брака. Кроме того, их могли носить в качестве простого украшения, по несколько штук на пальце рук и даже ног.

9. **Гривны** – разновидность шейных украшений. Интересно, что женщины на Руси обожали зеленые бусы, и их мужьям приходилось нести значительные траты, ведь одна зеленая бусина оценивалась в 15-20 серебряных монет. И если стеклянными бусами украшали свои наряды женщины всех сословий, то металлические гривны могли позволить себе только дамы состоятельные. Самыми дорогими были билоновые гривны – их изготавливали из сплава меди и серебра, ну а самими «хитовыми» - медные или бронзовые, иногда покрытые серебром.
10. **Цепи** Привилегированные дамы могли позволить себе такой аксессуар как цепи: кольчатые, выполненные из колец, черненные («враные цепи») или из трехгранных призм. Первое упоминание о женском украшении в виде цепей из золота можно обнаружить в Ипатьевской летописи (начало XIII века). А в берестяной грамоте второй половины XIII века речь идет о двух цепях, оцененных в 2 рубля. На такую сумму можно было купить в Новгороде 400 беличьих шкур.
11. Алам К сожалению, не все украшения дошли до наших времен. Так, например, алам известен нам только по документам и сегодня трудно представить, как выглядело это украшение. Предположительно, это было нагрудное золотое украшение, декорированное камнями и жемчугом, которое пристегивалось к платью. Об аламах речь идет в духовных грамотах Ивана Калиты, Ивана Ивановича и Дмитрия Ивановича, датируемых XIV веком. Так, Иван Калита одежду своих дочерей Марьи и Федосьи украсил «аламами». А в письменных источниках XVII века аламы упоминаются уже как украшения, которые крепились как на мужскую, так и на женскую одежду, при том зачастую в достаточно больших количествах.

2. Орнамент

В древнерусском орнаменте, как и во многих других, есть множество мотивов, которые были заимствованы у других народов, в частности из византийского искусства и искусства востока. Но при этом, в орнаменте Древней Руси прижились только те мотивы, которые были близки и понятны русским мастерам. Многие мотивы и орнаменты были изменены и, отражая теперь уже русскую культуру, полюбили мастерам и стали неотъемлемой частью русского декоративно-прикладного творчества.

Один из любившихся древнерусским мастерам мотивов - «звериный» мотив. Как и в византийском искусстве, на Руси, звери, изображенные в орнаментах, были наделены, в основном, положительными качествами. Например, змей-дракон, олицетворяющий молнию, считался покровителем жилья и огня. А, изначально византийская плетенка стала настолько сильно развиваться на Руси что, довольно скоро приобрела самостоятельные художественные черты.

Древнерусские мастера также использовали для создания орнаментов пришедшие в Византию и восточные страны античные мотивы. В древнерусском орнаментальном искусстве прижилось переработанное изображение сказочной птицы Сирина и получеловека – полуконя Кентавра. Также можно встретить орнамент из пышных листьев,

цветов, пальметок, расположенных по сторонам прямого штамба, узоры трав, пропущенных через корону, гвоздику, опахало, кипарис, гранатовое яблоко.

Мастерам древней Руси удавалось создать гармоничные орнаменты из настолько разнообразных, иногда несимметричных и насыщенных мотивов. Возможно, эта гармония достигалась именно благодаря тому, что все черты использовавшихся мотивов других стран смягчались и перерабатывались.

Орнамент в древней Руси использовался как украшение одежды, дома, предметов быта, интерьера, и других всевозможных предметов. Однако, не смотря на это, орнамент очень часто имел не только эстетическое, но и символическое значение.

Многое в орнаменте древней Руси шло от воззрений язычества, наделялось особым смыслом и значением, и должно было ограждать человека от всего дурного. Например, древнейшие мотивы изображавшие подобие пиктограммы (квадрат, ромб, круг) являлись условными символами солнца и считались священными изображениями.

Кроме геометрического орнамента, в орнаменте Древней Руси, очень часто можно встретить различные древние языческие сюжеты. Например, женская фигура олицетворяла богиню земли, плодородия; водоплавающие птицы — водную стихию. В языческом искусстве древо жизни воплощало силу живой природы, оно изображало божественное древо, от которого зависело произрастание трав, хлебных злаков, деревьев и «рост» самого человека.

Очень часто можно встретить сюжеты магических календарных обрядов, которые связаны с основными этапами сельскохозяйственных работ.

Из всего богатства мотивов орнаментального искусства Древней Руси, все-таки можно выделить самый популярный мотив — растительный. Растительный мотив присутствует в основе всех орнаментов Древней Руси. Самый распространенный из них мотив вьющейся лозы с крупными цветами, заключенными в круги, образованные отростками.

Особенностью древнерусского орнамента являются надписи, выполненные декоративным письмом. Очень часто вписанные в круг, ромб или полосу они иногда служили основным, или даже единственным украшением предмета.

В XVII в. на золотых и серебряных изделиях появляется еще один вид орнамента, имеющий, кроме декоративного, также и особое значение - это герб. Гербы были очень популярны и использовались для узнаваемости социального статуса человека, которому они принадлежали.

Для определения имен владельца предмета не менее важную роль играла и монограмма. В XVIII и XIX вв. они изображались в таком сложном переплетении резных и чеканных букв, что монограммы, подобно гербам, часто служили единственным украшением ювелирного изделия.

3. Славянские символы

В любой культуре вне зависимости от длительности и внешних условий ее существования рано или поздно возникает система эзотерических образов, призванных в простейших геометрических элементах передать фундаментальные знания о закономерностях мировоззрения ее представителей. Иными словами символика и эмблематика — это неотъемлемая часть любой веры, религии, культа, общности.

Наши далекие предки обладали беспрецедентными знаниями в области мироустройства. Распространенный пример — ярга (а также ее дальнейшие вариации —

солнцеворот, колورات, ладинец и прочие). Мы уже давно знаем, что именно так в проекции с большого расстояния выглядит наша галактика, именуемая Млечный путь. А ведь это не единственное «совпадение». Именно такую форму, форму ярги-свастики, имеют нити человеческой ДНК, если смотреть на них с торца. Другой пример – шумерский эпос «Энума элиш», который подобно Индийским ведам некогда был подарен славянами представителям других рас. Все это говорит о том, что славяне обладали знаниями, к которым современное человечество еще только подбирается. И, конечно, дабы сохранить эти знания во чтобы то ни стало, наши предки заключили их в символы – простейшие образы, которые человеку сведущему могут рассказать гораздо больше, чем целые горы запыленных фолиантов. К тому же фолианты легко уничтожить (вспомним Александрийскую библиотеку или правление Акбара Великого), а символ, однажды увиденный, остается в памяти навсегда и может быть без искажений передан потомкам.

Конечно, со временем для массы его сакральная суть может потерять свое первоначальное значение.

Цветок папоротника

Цветок папоротника (Перунов цвет) – один из древнейших солярных орнаментальных символов в славянской религиозной культуре. Цветок папоротника представляет собой своеобразную восьмиконечную свастику, которой наши предки придавали особое эзотерическое значение. Как и любой свастический символ Цветок папоротника олицетворял собой всепобеждающую силу солнечной энергии, энергии жизни, питающей все сущее.

Цветок папоротника, который также называют Перуновым цветом, связан с одной древней легендой, рассказывающей о запретной любви Семаргла, первого защитника солнечного престола, и Купальницы, нежной и доброй богини летних ночей. Семаргл и Купальница любили друг друга, но не могли быть вместе, так как защитник солнца не имел права отлучаться от светила ни на миг. Но однажды Семаргл позволил чувствам взять верх над долгом, и с того самого дня (дня осеннего равноденствия, 21 сентября) ночь постепенно начала удлиняться, побеждая день. Вскоре у Купальницы и небесного воина родилось двое детей, которых назвали Кострома и Купала. На день их рождения Перун преподнес детям брата подарок – расцветший папоротник. В этот магический цветок Перун вложил частицу своей силы. Славяне полагали, что Перунов цвет способен защитить своего обладателя от всевозможных недугов, порч и сглазов. Цветок папоротника разрушительно воздействует на все без исключения темные силы, поэтому обладатель этого артефакта непроницаем и неуязвим для зла. Кроме того, цветок папоротника позволяет своему обладателю обнаруживать спрятанные в земле клады, а также исполняет самые заветные и искренние желания.

Колядник

Колядник – один из наиболее распространенных солярных религиозных символов древних славян. Известно, что колядник все мужчины носили с детства, так как этот знак даровал мудрость в быту и смекалку в бою.

Колядник считается символом бога Коляды, основная задача этого бога – постоянное обновление мира, который могучий Велес однажды привел в движение. Коляда нередко изображался с мечом в руке, но меч его не поднят над головой, а опущен к ногам. Это символ мудрости, так как только мудрый человек способен

примирительно сложить оружие, когда глупец изготвится к бою. Вот и колядник в первую очередь дает своему обладателю мудрость.

Таким образом, колядник является аллегорией победы света над тьмой, ведь Коляда всегда меняет мир к лучшему, двигаясь посолонь, по священному солнечному кругу. При этом колядник разрешено было носить лишь мужчинам, ведь мужчина – носитель родовой памяти и сотворяющий импульс вселенной. Женщины могли носить подобный оберег лишь непродолжительный промежуток времени, чтобы усилить в себе типично мужские качества – уверенность и смелость. Однако это не поощрялось. Чтобы не говорили исследователи-профаны, но славянские женщины никогда не воевали, они исконно считали хранительницами домашнего очага, «аккумуляторами» родовой энергии. Кроме того, колядник, как и любой солярный символ, нес в себе энергию солнца, живительную мощь единого славянского бога Рода. Колядник помогал мужчине сбалансировать свою силу – быть одинаково результативным и в домашней работе и в схватке с врагом.

Тема 8. Декоративная отделка костюма, аксессуары и орнамент древнескандинавских народов.

Украшения в кельтском стиле

Кельты, населявшие часть территории современной Франции и Британские острова в эпоху средневековья, создали глубоко самобытное искусство. Кельтские украшения, дошедшие до наших дней, немногочисленны: в течение веков золотые и серебряные изделия безжалостно распиливались в процессе дележа, переделывались на новый лад или исчезали при переплавке. Что касается украшений из кожи, дерева, железа и ткани, то они попросту не сохранились. Однако уцелевшие до наших дней артефакты – образцы высокого и загадочного искусства средних веков, достойные восхищения! Именно в кельтской культуре – корни современной западной цивилизации.

Орнамент – наиболее характерный элемент кельтской культуры: им покрывались поверхности многих предметов. Для кельтских орнаментов свойственна абстракция, заключающаяся в фантастических переплетениях его элементов с редким включением изображений реальных объектов. Запрещалось произвольно изменять элементы орнаментов, так как считалось, что они дарованы богами и обладают магической силой: переплетения символизировали духовный и земной Путь человека. Каждое изображение было магическим знаком. Так, птицы считались небесными посыльными и каждая из них имела свое предзнаменование: голубь – символ любви и духовности, куропатка – хитрости, цапля – бдительности и др. Заяц был символ процветания и изобилия, змеи – обладательницы целительной силы, рыбы – олицетворение Высшей мудрости, лошадь – эмблема богинь плодородия и т.п. Кельтские кресты символизируют союз земных и небесных сил, внутренний круг которых изображает их консолидацию.

Самыми популярными украшениями кельтов были пряжки-фибулы, браслеты, кресты и торквесы – шейные гривны, представляющие собой массивный металлический обруч.

Таинственность и сложные хитросплетения кельтского орнамента завораживают, не оставляя никого равнодушным. Во всем мире украшения в кельтском стиле очень популярны, причем, зачастую, изготавливаются их копии без трансформации орнаментальных форм: они удивительно современно смотрятся и не требуют каких-либо изменений!

Украшения в стиле викингов

Викинги, или варяги – это бесстрашные средневековые мореходы, родиной которых были северные земли: территории Дании, Швеции, Норвегии. Искусство викингов оставило глубокий след в культуре благодаря его самобытности и распространению в процессе завоевания новых земель.

Украшения викингов изготавливались, преимущественно, из серебра, бронзы, меди и арабских монет, золото использовалось редко. Популярны были фибулы, массивные гривны, цепочки с подвесками, браслеты.

Орнаменты викингов, которыми было принято покрывать все предметы быта, а не только украшения, имели зооморфные мотивы и включали изображения сильно стилизованных животных с неестественно перекрученными телами. Кроме того, в орнаментальных композициях использовались изображения растений, листьев, завитушек, но «звериный стиль» был определяющим.

Количество украшений у женщины свидетельствовало о богатстве семьи: если доход мужа составлял 10 тыс. дирхем, то на шее жены была одна драгоценная цепь, если 20 тыс. дирхем – то два украшения и т.д.

Тема 9. Декоративная отделка костюма, аксессуары и орнамент стиля модерн (ар-нуво).

Стиль модерн в европейском костюме к. XIX в.

Общая характеристика

В конце века желание хорошо выглядеть распространилось среди всех слоев населения. Этому способствовало появление швейной машинки, внедрение коммерческих выкроек, увеличение числа модных журналов, рост торговли готовой одеждой. Воскресенья и праздничные дни предоставляли возможность демонстрации с помощью одежды собственного процветания. Мода конца столетия полна новых тенденций и повторений моды прошлого. Снова поднялись волны стиля ампир (1892), в моде кружева (1893), турецкий орнамент. Место Геркуланума и Помпей заняли только что открытый Кносс и культура Японии. Была предпринята попытка создания нового стиля, отвечающего требованиям эпохи. Этот новый стиль получил название модерн (арт нуво). – новейший, современный. Он возник одновременно в нескольких европейских странах. Для него характерна особая выразительность плавных вычурных линий. В нем смешались и были переработаны элементы японского искусства, скандинавские традиционные мотивы, формы растительного мира. Наряду с требованиями большей интеллектуальной и физической свободы для женщин, пришло восхищение новым типом красоты – хрупкостью, изяществом маленьких рук и ног.

Привычный ритм жизни изменился. В обиход вошли автомобили, кино, фотография, занятия спортом. На форму женского костюма заметное влияние оказали стремление женщин к равноправию, борьба за образование, гражданские права. В моде господствовали два противоположных направления: с одной стороны преобладала функциональность, с другой – декорация, одно было подчинено спорту, другое – модным салонам.

Мужской костюм

Мужской костюм окончательно унифицировался. Теперь перемены измерялись сантиметрами - сменой положения плечевого шва, количеством пуговиц. Костюм стал лишь более свободным. В моду вошли мешковатые, широкие ниже бедер и сужающиеся книзу брюки «французского покроя». Парадной одеждой остался черный двубортный фрак с белым жилетом, официальной – черный сюртук (редингот) и визитные полосатые брюки. В качестве повседневной одежды носили короткий сюртук (будущий пиджак) и куртки – суконные и бархатные. Популярными цветами были черный, серый, синий, коричневый.

Верхняя одежда стала более разнообразной - английское пальто гавелок спелериной, свободное однобортное пальто до колен, с широкими рукавами - сак, двубортное пальто с пелериной, отороченное каракулем – гладстон, широкое и длинное с потайной застежкой и рукавами соответствующего кроя – реглан. До 1890-х гг. обувь была преимущественно черного или коричневого цвета, позднее летом стали носить белую обувь. Наиболее популярен был фасон с острым носом.

Женский костюм

В конце века произошло постепенное изменение силуэта женского костюма. Узкий лиф сменился блузкой с небольшим напуском спереди и рукавами «жигго», которые облегли руку до локтя, а выше расширялись до огромных размеров. Турнюр к 1893 г. превратился просто в небольшую подушечку, пышные рукава уравнивались расширением подола. Тело, затянутое в длинный (до нижней линии бедра) корсет с двойной шнуровкой и косточками, приобрело «растительный» изгиб, типа буквы S. Фигура напоминала слегка изогнутый стебель, как бы увенчанный пышным тяжелым цветком (головкой с пышной прической). В 1890-х гг. поля шляп стали шире, шляпы водружались поверх пышных причесок, а их отделка – ленты, цветы, перья – подчеркивали вертикальную линию. Аристократическая обувь узкая, остроносая на каблучке. В это время самые модные цветы – хризантемы и женщина должна была быть похожей на нее. Одновременно повседневная женская одежда стала более простой и удобной. В моду вошли юбки с блузками, пальто, купальные и спортивные костюмы. Предпочтение отдавали строгому костюму, состоящему из жакета длиной три четверти с широкими лацканами и огромными рукавами и гладкой юбки. Блузки можно было купить готовые, и выбор был достаточно разнообразен. Носили куртки и пиджаки мужских фасонов, норфолкские куртки и бушлаты для вождения автомобиля или путешествий. Этот несколько мужской стиль обладал вызывающим очарованием. Разнообразием женской одежды было множество. Но в официальной обстановке преобладали женственные фасоны – короткие пелерины с приподнятыми плечами. Вечером надевали нарядное пальто «доломан» из дорогой ткани

Ткань Диапазон тканей и цветов расширился, но особенно популярными были шелковые ткани: крепдешин, тафта, шифон, плюш, репс, бархат. Постепенно модная гамма сместилась к более утонченным цветовым сочетаниям, строившимся на умеренных приглушенных тонах: глубокий гранатовый, темнозеленый, табачный, бронзовый, многочисленные оттенки серого, нежно-голубого и розового. Красивая расцветка и мягкая легко драпирующаяся фактура тканей стала существенной частью нового эстетического стиля. Текучие ткани модерна орнаментировались стилизованными формами вьющихся, экзотических, болотных растений, водорослей, раковин, медуз, внутренним строением цветов и листьев. Узор располагался асимметрично. В целом 1890-е оставляют

впечатление очень смелых расцветок и узоров. 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. Модные меха – короткошерстные (каракуль, котик и т.д.)

Украшения

Украшение стало самостоятельным, пожалуй, даже самодостаточным предметом искусства.

Излюбленные мотивы природные - бабочки, стрекозы, змеи, лианы, орхидеи, цветы. В каждой вещи был заложен определенный прихотливый образ. Если по замыслу нужен был цвет, узор, фактура, простого самоцвета, то именно этот самоцвет и использовался. Природа, эротизм, метаморфоза, или перетекание одной физической формы к другой, были главной темой для многих художников этого периода. Во многих шедеврах звучала актуальная идея роковой женщины. Новый стиль в ювелирном искусстве создал Рене Лалик. Лалик отверг эстетику помпезных украшений с большими камнями. В его работах смелые формы сочетались с непривычными материалами – перламутром, хрусталем, янтарем, черепаховым панцирем, слоновой костью, простым стеклом, обычной эмалью. Сегодня это не удивляет, но тогда это был нонсенс. Работы Рене Лалика являются образцом не только невероятного технического совершенства и точности, но и несравненного художественного качества. Даже в самых дорогих украшениях он «брал» не каратами, а искусством. Используя в своих работах самые различные материалы и техники Рене Лалик обращал внимание на самую мельчайшую деталь достигая таким образом шедевров неповторимой красоты. Пользовались популярностью ювелирные гарнитуры: браслеты, броши, кольца, подвески.

РАЗДЕЛ II. СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРЫ (7 СЕМЕСТР)

Тема 1.11. Соответствие декоративной отделки и аксессуаров стилевому направлению костюма.

Лекция 1.11.

План

- 1. Зависимость декоративного оформления одежды от ее стилевой принадлежности**
- 2. Стили одежды. Варианты подбора отделки в этих стилях.**
- 3. Силуэт, форма костюма и его взаимосвязь с отделкой.**

1. Зависимость декоративного оформления одежды от ее стилевой принадлежности

Использование декоративного оформления одежды делает ее более красивой и оригинальной. Однако означает ли это, что декор способен украсить любой костюм, сделать его гармоничным и модным?

Вспомним, что вся бытовая современная одежда по стилевой принадлежности может быть разделена на следующие направления:

- классическая;
- спортивная;
- романтическая;
- фольклорная (этно)

Одежда каждого стилевого направления имеет свои характерные признаки и область применения в жизни человека. Стиль определяет подход к композиционному решению костюма, а также к образной выразительности изделия. В зависимости от этого в одном костюме применение декоративной отделки способно придать ему дополнительную привлекательность, а в другом — будет неуместным и лишним.

От стилевой принадлежности одежды зависят не только сам факт использования художественного оформления, но и его вид, характер, стилистика рисунка декора. Это обязательно нужно учитывать при проектировании современной одежды.

Рассмотрим последовательно целесообразность применения декоративного оформления одежды, принадлежащей к различным стилям.

Классический стиль в одежде практически полностью исключает использование каких бы то ни было декоративных приемов оформления. Предназначенная для деловой и торжественно-официальной обстановки классическая одежда предполагает строгий стиль, и всякие украшения будут восприниматься на ней чужеродными и неуместными.

Достоинства такой одежды заключаются не в декоре, а в прекрасном покрое, в образцовой форме, отличающейся точными и гармоничными пропорциями, в высоком качестве ткани, используемой для ее изготовления. Наличие в классической одежде декоративной отделки может снизить значение этих качеств, отвлечь от них внимание зрителя, поэтому ее применение здесь является лишним.

Пожалуй, единственное исключение — классический клубный костюм, который служит своеобразной униформой членов определенного клуба или общества. На клубных пиджаках традиционно используются металлические пуговицы с изображением эмблемы этого клуба. Обычно такая же эмблема вышивается на платочном карманчике, расположенном слева на пиджаке.

На одежде спортивного стиля декор используется довольно часто. Как правило, рисунок декора представляет собой фирменные знаки спортивных клубов и фирм, а также тексты рекламного содержания. Среди декоративных техник, принятых в спортивной одежде, наиболее распространены машинная вышивка, аппликация, цветная набойка. К декоративной отделке одежды спортивного стиля можно также отнести простежку и строчку контрастными нитями.

Фурнитура (элементы застежки — пуговицы, кнопки, заклепки, «молнии» и др.), имеющая практическое значение, в прямом смысле слова к декору не относится. Однако в спортивной одежде она является настолько наглядной и так способствует формированию образа, что может также считаться частью декоративного оформления.

Наиболее уместно и гармонично декоративная отделка воспринимается на одежде романтического и фольклорного стилей, основными признаками которой являются красочность, нарядность, повышенная декоративность.

Здесь могут быть использованы самые разнообразные виды декора — ничто не сковывает фантазии модельера. Причем разнообразны не только декоративные техники, которые с успехом можно применять в романтической и фольклорной одежде, но и характер рисунка декора, и композиция его расположения, и сочетание разных приемов в одном изделии.

Художественное оформление современной одежды, выполненной в фольклорном стиле, в значительной мере определяется оригинальной одеждой той народности, традиционная культура которой послужила источником вдохновения для модельера. Здесь уместно использование тех декоративных техник и орнаментов, что приняты у данного этноса. Зачастую только благодаря применению характерного декора современная одежда приобретает национальный колорит и фольклорную стилевую направленность.

Таким образом, нельзя утверждать, что декоративное оформление одежды всегда целесообразно и может быть успешно применено в равной мере в каждом costume. Неудачно использованный декор способен не только не улучшить внешний вид изделия, но сделать его нелепым и антихудожественным.

Особенности художественного оформления одежды различного назначения

Выше было рассмотрено, как принадлежность одежды к тому или иному стилю влияет на использование декоративной отделки, на выбор техники ее исполнения и на характер композиционного решения.

Все эти факторы определяются также назначением одежды. В главе 1 этой книги подробно рассматривалась классификация одежды по различным признакам. В частности, по назначению она делится на повседневную, нарядную, домашнюю, бельевую, утепляющую.

Каждая из этих разновидностей одежды предполагает различный подход при выборе формы, покроя, материалов с определенными свойствами, вида декоративной отделки. При этом главное для модельера — помнить, что он должен создавать такую одежду, которая бы доставляла радость человеку в любое время года и в любой обстановке, была удобной и привлекательной.

То, насколько декор украсит современную одежду, зависит в значительной мере от вкуса и профессиональной подготовки модельера, от его понимания назначения и образности проектируемого им изделия, от знания специфики подхода к художественному оформлению различных видов одежды.

Повседневная одежда

Основу современной повседневной одежды составляют швейные и трикотажные изделия массового производства. В основном это модели, несложные по своей конструкции, фактуре материала, спокойных неярких цветов, лишённые броской отделки. К одежде такого рода можно отнести свитера, блузки, сорочки, юбки, брюки, жилеты и жакеты.

Из них составляются разнообразные комплекты. Главным условием успешного составления таких комплектов

является соответствие их внешнего вида и конструкции характеру повседневной деятельности человека. Отдельные элементы комплекта могут заменяться другими, способными выполнять те же функции.

Создание комплекта повседневной одежды делового типа должно обеспечить необходимый утилитарно-практический и эстетический комфорт жизнедеятельности человека. В связи с этим основное внимание уделяется согласованности изделий по характеру формы, конструкции, пластики своему назначению. В конструкцию повседневной одежды должны быть заложены необходимые припуски на свободу движений, связанных с определенным видом деятельности.

Так, например, работа некоторых служащих различных учреждений, а также преподавателей учебных заведений связана с активным движением рук (демонстрация пособий, работа у доски или чертежного кульмана, работа за компьютером или печатной машинкой и т. д.). Их повседневно-деловая одежда должна учитывать характер движений, быть удобной, не сковывать и не замедлять их движений.

Таким образом, характер деятельности определяет форму изделий, достаточно свободных в плечевом поясе. Конструктивно это достигается рубашечным кроем рукава со спущенной линией плеча, кроем реглан, заменой вытачки в сборку от небольшой кокетки и т. п.

Активной эмоциональной характеристикой костюма является его цвет. Повседневная одежда для работы в больших коллективах, как правило, выполняется в мягких, сдержанных цветовых сочетаниях, лишённых ярких, контрастов. Уместнее всего использование сочетаний, родственных цветов, а также однотонные сочетания. Такое цветовое решение способствует созданию сосредоточенной деловой обстановки.

Использование в деловом костюме цветов, вызывающих сильные эмоциональные и физиологические реакции, недопустимо, так как яркие цвета будут отвлекать от работы и утомлять сослуживцев.

Выбор ткани и прочих материалов для повседневной одежды не ограничивается только лишь эстетическими требованиями (пластическими свойствами, цветовым решением, характером рисунка, фактурой). Очень важны гигиенические свойства материалов. Для работы с активными движениями лучше выбирать ткани, которые обладают высокой степенью воздухопроницаемости, гигроскопичности, а также не образуют электростатические заряды. К таким материалам можно отнести ткани из натуральных и искусственных волокон, имеющих рыхлую структуру.

Характер деталей и отделки также выбирается в связи с назначением одежды. Детали такой одежды должны быть функциональными, создающими строгий ритмический порядок, помогающими выявлению общей формы и ее конструкции. Активное использование «романтической» отделки в повседневных изделиях неуместно.

Часто работа предполагает изменение характера служебной деятельности человека в течение дня. Такое разнообразие предъявляет к костюму дополнительные требования — он должен быть многофункциональным и легко приспосабливаться к конкретным условиям.

Это требование обеспечивается комплектной системой организации костюма. В комплекты могут входить изделия, по одним своим свойствам согласующиеся с остальными изделиями, а по другим — создающие новую образность.

Так, например, классический жакет, надетый с достаточно-нарядными, женственными блузой и юбкой, придаст комплекту более строгий характер. И наоборот, нарядный кардиган, дополнив строгое без отделки платье, создаст атмосферу некоторой приподнятости.

Важное значение для изменения облика повседневного костюма имеют аксессуары. Иногда достаточно всего лишь нарядного шарфика для того, чтобы значительно изменить образное звучание всего костюма.

Однако, вводя в повседневные комплекты изделия с иным образным решением, следует учитывать, что они обязательно должны сочетаться с другими элементами комплекта по каким-либо признакам, чтобы не выглядеть случайными, «чужими» в костюме. Другими словами, использование в одном комплекте разных по своему прямому назначению изделий предполагает решение их либо в одном пластическом ключе, либо в близких по фактуре, цвету и рисунку материалах.

Таким образом, при проектировании одежды повседневного назначения и определении характера ее художественного оформления, необходимо учитывать, что в подобных изделиях первостепенное значение приобретают функциональность и удобство. Эстетические требования, при всей их значимости для современного костюма, не могут диктовать форму, конструкцию и характер отделки повседневной одежды, так как здесь они подчиняются требованиям практическим.

Нарядная одежда

Нарядная одежда призвана прежде всего украшать человека, выставлять его внешность в самом выгодном свете, создавать и у владельца, и у окружающих людей состояние приподнятости, торжественности, хорошего

настроения и, конечно, соответствовать характеру праздничной обстановки.

Все значительные торжества, на которые обычно надевается нарядная одежда, проходят, как правило, в больших помещениях при скоплении народа. Поэтому каждый человек, попавший в такую обстановку, обзревается и вблизи, и с большого расстояния. Причем в атмосфере праздника всегда возникает желание привлечь к себе внимание, поразить оригинальностью наряда.

Эти обстоятельства и определяют характер оформления праздничной одежды. Здесь уместны и яркие контрасты цвета, формы, пластики, и крупные выразительные украшения, и использование разнообразного декора, и применение материалов с активными нарядными фактурами (бархат, парча, прозрачные и блестящие ткани и т. д.).

Большое значение в костюме для праздничной обстановки придается аксессуарам — шарфам, шалям, декоративным сумочкам, ювелирным украшениям и дорогой бижутерии, нарядной обуви и др.

При проектировании нарядной одежды важно учитывать сам характер торжественной обстановки — предназначен ли этот костюм для посещения театров, ресторанов, презентаций или его надевают на дискотеку, дружескую вечеринку. Очевидно, что в каждом случае художественное оформление изделий имеет свои особенности.

Определяющее значение в нарядной одежде принадлежит эстетическим факторам, и важнейшим из них является соответствие требованиям современной моды. Практически каждый сезон мода предлагает определенные новшества, которые прежде всего проявляются в нарядной одежде.

Но, как бы ни были разнообразны формы нарядных платьев и костюмов, их можно подразделить на спокойные «замкнутые», повторяющие очертания фигуры человека, и фантазийные, «открытые», создающие динамичную композицию.

Костюмы «замкнутых» форм не предполагают активных действий своего владельца. Поэтому они больше подходят для посещения театров, концертных залов, презентаций и т. п. В основе такого комплекта может быть платье, а также блузка с юбкой или брюками, которые успешно дополняются жакетами.

Такие наряды могут долго служить своему владельцу, не теряя актуальности и приобретая каждый раз новое образное звучание при помощи разнообразных аксессуаров — палантинов, шалей, пелерин, съемных воротников и манжет, поясов и украшений. Варьируя их, можно на основе одного комплекта получить широкий диапазон образов — от строго делового, официального, до подчеркнуто женственного, роскошного.

Динамичный костюм «открытой» формы предполагает активные действия в нем человека. Такой наряд прекрасно подходит для балов, а также для молодежных вечеров с танцами и дискотек. Костюм для таких случаев обычно состоит из одного платья, однако может быть составлен и из блузы с юбкой или брюками.

Подобные костюмы часто имеют сложный крой, оригинальные конструктивно-декоративные элементы (драпировки, подрезы, складки и т. д.), насыщенные цветовые сочетания, светлотные контрасты и контрасты размеров формы (например, маленький облегающий лиф и объемную юбку) и повышенную декоративность, достигнутую использованием разнообразных отделок.

Таким образом, нарядность в бытовом костюме достигается благодаря выразительной форме, эффектным фактурам и рисунку ткани, активным цветовым сочетаниям, применению разнообразных отделок и приемов декора, оригинальным аксессуарам и т. п.

Композиция нарядного костюма всегда строится на акцентировании какого-то одного свойства. Это может быть фантазийная форма, интересный покрой, особые характеристики материалов, выразительность отделки. Так, например, одежда «замкнутых» форм требует применения выразительных материалов, обладающих повышенной декоративностью, или оригинальной отделки. Усилить активность ее эмоционального воздействия на зрителя можно также за счет эффектных цветовых сочетаний.

Для костюмов «открытых» форм, в композиции которых, как правило, используется контраст формы и размеров частей, необходимо подобрать материалы с выразительными пластическими свойствами при достаточно спокойном цветовом решении и умеренной отделке.

При проектировании нарядной одежды модельер прежде всего отталкивается от образа изделия. Зачастую источниками творческого вдохновения для него становятся

исторический костюм различных эпох, всевозможные виды искусства или мотивы природы. Но в любом случае праздничная одежда как никакая другая зависит в своей образности от индивидуальных особенностей человека.

Это обстоятельство затрудняет проектирование нарядной одежды в условиях массового изготовления. И тем не менее проблема в какой-то мере решаема. Разумеется, нарядная одежда, выполненная в системе промышленного производства, отличается довольно спокойной, простой формой и несложным покроем. Ее выразительность достигается благодаря использованию эффектных тканей, соответствующих требованиям моды по цвету, рисунку, фактуре. Выпускается такая одежда небольшими сериями.

Использование всех выразительных средств композиции костюма в их максимальной степени воздействия на зрителя приводит к тому, что нарядная одежда превращается в яркое зрелище, способствующее созданию праздничной обстановки'. Ее художественно-образное решение требует взаимной зависимости всех частей нарядного костюма и обязательной их связи с особенностями человека, а также с окружающей средой, для которой он предназначен.

Демисезонная и зимняя одежда

Особенности климатических условий вызывают необходимость утеплять тело весной, осенью и зимой, т. е. в холодное время года. Для этого в гардеробе используются плащи, пальто, полупальто, куртки, шубы и т. п. Все эти виды швейного ассортимента относятся к демисезонной и зимней одежде.

Они надеваются поверх повседневной или нарядной одежды и составляют единый комплект с нею, согласуясь по силуэтной форме, объему, цвету, стилевому решению. При этом важно, чтобы данные виды одежды подчеркивали достоинства фигуры своего владельца и соответствовали типу лица.

В соответствии с выполняемыми защитными функциями одежда верхнего слоя подразделяется по сезонам на зимнюю, демисезонную и внесезонную. Существуют виды одежды, которые используются только в определенное время года; так, шубы и меховые пальто надеваются только зимой. Гораздо больше видов одежды используется в течение двух-трех сезонов — пальто, полупальто, плащи и куртки. В зависимости от степени утепления они могут служить и весной, и осенью, и зимой, и даже летом.

Пальто, плащи, куртки и другие виды теплой одежды используются гораздо дольше, чем внутренние слои. Мода на них более устойчива. Как правило, с одним и тем же пальто человек надевает различные костюмы. Поэтому верхняя одежда должна иметь более сдержанное композиционное решение.

Верхняя одежда может решаться в любом стиле — классическом, спортивном, романтическом и фольклорном. Однако более универсальными из них являются классический и спортивный стили, так как они легко сочетаются с одеждой, решенной в других стилевых направлениях. Это особенно важно учитывать, если человек не может себе позволить иметь в своем гардеробе несколько видов теплой одежды.

В верхней одежде мода видоизменяет прежде всего силуэт изделия и связанный с ним покрой, заполненность отдельных частей формы деталями, цвет и структуру материалов, характер отделки.

В моде XX в. четко прослеживалась цикличность смены принципиально противоположных по пластическому решению силуэтных форм — строгих геометрических и мягких подвижных.

Геометрические формы характеризуются тем, что их контур описывается прямыми линиями. Они имеют сравнительно небольшой объем, четко расчлененный вертикальными, горизонтальными, реже диагональными линиями. Наиболее типичным для этого решения является прямой силуэт изделия. Четкость его формы, выверенные пропорции частей формы и деталей, строгий характер отделки — все это позволяет решать такое изделие в классическом стиле.

Для прямого пальто подходит также и спортивный стиль. В этом случае уместно применение кокеток, накладных карманов, клапанов, хлястиков, патов, погончиков и других функционально-декоративных деталей. Спортивный характер изделия может быть подчеркнут использованием крупной фурнитуры, отделкой контрастной по цвету строчкой.

Геометрическую, прямую форму одежды лучше всего обеспечивает покрой с втачным рукавом, со спрямленной расширенной линией плеча, с наличием вертикальных рельефов и горизонтальных кокеток.

Очень важен подбор ткани и материалов для изготовления таких изделий. Прежде всего имеют значения пластические свойства материалов — ткани должны быть жесткими, плотными, формообразующими, с тем чтобы сохранять геометрическую форму пальто.

Усилению впечатления геометричности способствуют контрастный рисунок ткани в виде полосок, клетки, а также выбор интенсивного цветового решения. При этом фактура материалов не должна быть активной, ведь гладкие ткани лучше выявляют и подчеркивают форму, чем ворсистые, рельефные, которые всегда смягчают контуры (особенно это относится к меху).

Другая форма с мягкими пластичными контурами обеспечивается конструкцией изделия и пластическими свойствами материалов. Как правило, такая одежда имеет большой объем и активную подвижность. Мягкую форму лучше всего выражают трапецевидный силуэт, имеющий значительное расклешение книзу, и овальный силуэт.

Наиболее характерный покрой для создания пластичной формы — с рукавами реглан и цельнокроеными рукавами. В таких изделиях уместно использование круглых рельефов, кокеток, подрезов, крупных воротников, пелерин. Эффект пластичности и подвижности усиливается также такими конструктивно-декоративными элементами, как складки, сборки, драпировки и т. п. А вот карманы лучше скрывать во швах.

При выборе ткани следует избегать рисунка в виде клетки и полосы, лучше всего подходят гладкокрашенные ткани. Пластичность формы будет в значительной степени подчеркиваться цветовой гаммой, основанной на тональной нюансировке, сочетании родственных цветов, а также крупной активной фактурой материалов.

Однако самое важное значение имеют пластические свойства материалов. Только мягкие материалы способны создать округлую подвижную форму, которая при этом будет выглядеть изящной и легкой, а не громоздкой и неуклюжей.

Одежда верхнего слоя с пластичной формой может решаться в спортивном, романтическом и фольклорном стилях.

Художественное оформление одежды верхнего слоя не предполагает активного использования декоративной отделки, которая столь характерна для платьев, блуз, юбок, брюк и жакетов. Такие декоративные элементы, как оборки, воланы, буфы, вышивка и другие, довольно редко встречаются в пальто, плащах, куртках, шубах.

Некоторые виды декора вообще не используются в подобных изделиях. С одной стороны, это продиктовано свойствами материалов для их изготовления, с другой — необходимостью соответствовать различиям костюмам, которые могут быть надеты под них в качестве нижнего слоя.

Однако это вовсе не означает, что отделка на одежде зимнего и демисезонного назначения совсем не используется. Остроту композиционному решению такой одежды придает прежде всего применение отделочных материалов, которые могут быть контрастными по цвету, рисунку, фактуре к основной ткани.

Особенно это относится к отделке мехом, которая не только придает изделиям повышенную выразительность и декоративность, но и способствует их дополнительному утеплению. Чаще всего в зимней одежде из меха выполняются воротники, манжеты, пелерины. Мехом могут подчеркиваться швы и края деталей, в отдельных случаях изделия могут декорироваться аппликацией из кусочков меха.

В зимней и демисезонной одежде, как ни в какой другой, возрастает значение аксессуаров. Их использование прежде всего обусловлено необходимостью утеплять голову, шею, руки и ноги в холодное время года.

При этом они становятся важным стилистическим моментом. Благодаря различного вида головным уборам, шарфам, платкам и палантинам, муфтам, перчаткам и рукавицам, теплым носкам и чулкам и, конечно, обуви можно совершенно изменить композиционный строй всего изделия, придать облику человека новый образ.

Классический стиль (консервативный) - это сдержанная простота в линиях, лаконичный крой. Вещи этого стиля привлекательны своим высоким качеством и добротностью материалов. Преобладает ахроматическая цветовая гамма или пастельные оттенки. Это самый неэмоциональный стиль, всё в нем крайне умеренно. Отсутствие остромодных деталей. Длина, ширина, объемы и пропорции всегда средние, привычные для глаза.

Стиль «Шанель» - это элегантность и прямые формы. Главный атрибут: прямой твидовый жакет.

Деловой стиль одежды - основная идея стиля в том, чтобы одежда не отвлекала внимание от деловых качеств сотрудника. Одежда в деловом стиле должна быть сдержанной и элегантной, но, при этом, в отличие от консервативного стиля, деловой стиль подвержен модным тенденциям. Линии, формы, силуэты всё должно быть четким и определенным.

Минимализм - это не значит мало, это значит ничего лишнего.

Преппи (сокращение от pre-college, подготовительные учебные заведения) стиль богатых студентов лиги плюща. Характерна элегантность, классика, дороговизна и брендовость или гербовая символика одежды.

Гарсон стиль - это женская одежда в мужском стиле. Получил распространение в 20-годы 19 в. на волне эмансипации. Для стиля характерны смокинги и жакеты мужского кроя.

Арт-деко - ретро-стиль. Типичны роскошные ткани, обилие отделки, заниженная талия, отсутствие акцента на груди и бедрах. А также стеклянные бусы, блёстки и длинная бахрома.

Вамп стиль - это, прежде всего, определенный образ, который может угадываться в одежде с открытыми плечами и декольте. Преобладающие цвета: черный и красный. Всегда яркий макияж, красная помада и каблуки.

Стиль «Нью-лук» (new look, новый образ) – стиль, введенный в моду Кристианом Диором после второй мировой войны, когда все устали от жакетов с квадратными плечами, характеризовавшими военный стиль, не хватало женственности, которую и предложил Диор. Стиль характеризуют длинные пышные юбки, подчеркнутая линия талии и прилегающий лиф. На тот период это было чем-то кардинально новым, отсюда и название стиля.

Романтический стиль в одежде подразумевает создание возвышенного, утонченного образа. Для стиля характерно использование рюшей, воланов, длинных платьев летящего кроя. Для мужчин в романтическом стиле характерны жилеты, шейные

платки, рубашки с широкими рукавами и романтические фасоны шляп. Стилю присущ цветочный принт, а также нежная пастельная цветовая гамма.

Oversize-Look - стиль, в котором намеренно носят одежду на несколько размеров больше чем нужно. Был моден в 80-е и 90-е годы, горячо любим Готье.

Спортивный стиль характеризуется свободной, не стесняющей движения одеждой, предназначенной для занятий спортом и активного отдыха или повседневная одежда, стилизованная под спортивную, имеющая атрибутику присущую спортивной экипировке. Достаточно яркая и динамичная по своему характеру одежда отличается практичностью и удобством.

Диско стиль. Стиль одежды для клубных вечеринок 70-х годов. Узнаваем по блестящим тканям.

Городской стиль (городской шик) - это полная противоположность кантри стилю. Плотные качественные ткани, преобладание строгих, лаконичных деталей, следование современным модным тенденциям и дорогие аксессуары.

Морской стиль одежды - это курортная классика. Характерные особенности: сочетание трех цветов: синего, белого и красного. Полосатый принт, матросский воротник, укороченная юбка в складку, и морская атрибутика в аксессуарах.

Милитари стиль. Одежда с элементами военного костюма: погоны, эполеты, накладные карманы, шнуровка и т. п. Основные цвета: серо-зеленый, оливковый, хаки.

Стиль casual – самый распространенный и популярный стиль, предполагает современную (модную) повседневную практичную и удобную одежду. Этот стиль может сочетать в себе элементы других стилей, но отличительной особенностью является комфорт и удобство одежды. Существуют подразделения этого стиля на city casual (городской повседневный), smart casual (элегантный повседневный), есть так же формулировка «business casual», которая скорее характеризует дресс-код «рабочая пятница» по сути, тоже самое, что и smart casual. И ещё один подвид: sport casual – это повседневный стиль с элементами спортивного, но этот стиль не для занятий спортом.

Стиль авиатора - повторение одежды первых летчиков. Основной элемент стиля - куртка «авиатор» с разнообразными спортивными нашивками, соответствующий формы очки и шапка пилота.

Этнический стиль одежды. Этот стиль вобрал в себя элементы различных национальных костюмов. Стал популярен в 1976 году, благодаря Ив Сен Лорану.

Сафари стиль появился в 60-е годы. Это преимущественно стиль для путешествий, который заимствует элементы тропической военной униформы. Характерной особенностью являются все оттенки песочного цвета в одежде и множество накладных карманов. Знаковым атрибутом является светлая шляпа с небольшими полями.

Колониальный стиль одежды. Схож со стилем сафари, но в колониальном стиле больше ретроспективных мотивов. Предпочтение отдается белому цвету и тонким тканям.

Кантри стиль (от английского слова country - деревня) - деревенский стиль американского Запада конца 19 века. Американцы называют этот стиль Вестерн (western - западный). Стиль ковбоев и фермеров. Отличается натуральными тканями терракотовых оттенков, джинсами, клетчатыми рубашками, а также ковбойскими шляпами и сапогами.

Фольклорный стиль (фолк стиль) - одежда, стилизованная под национальные костюмы. Идея стиля состоит в том, чтобы не полностью копировать национальные наряды, а лишь заимствовать определенные элементы, включая их в современные модели. Широко используется вязка, плетение, лоскутная техника, аппликации и разнообразная вышивка. Фолк стиль отличается удобством.

Бохо стиль - смесь национальных и этнических мотивов, гранжа и готики, хиппи и джипси (цыганского стиля). Смысл стиля бохо в том, чтобы совместить все эти несовместимые элементы, фактуры и фасоны. Например тяжелые ботинки и длинную юбку с бахромой, в стиле фолк.

Богемный стиль. Стиль в одежде, подчеркивающий утонченность. Предполагает частичное копирование различных классических элементов одежды. Богемный стиль – верный спутник человека творческого, не боящегося выделяться и удивлять окружающих. Богемный стиль тесно связан с модными движениями, популярными в 70-х и преобладающими интеллект человека над всеми другими ценностями. В одежде присутствует множество цветов, присутствуют цветочные рисунки и принты. Цветная одежда сочетается с рваными джинсами и поношенными топами телесного цвета. Богемный образ можно подчеркнуть множеством аксессуаров. Это браслеты и кольца, ожерелья, шарфы, броши. Особенно актуальны кожаные браслеты и кожаные повязки на голову. Серьжки и кольца выглядят потертыми или стилизованы под старину. Обувь в богемном стиле – простые удобные сандалии.

Рустикальный стиль одежды- более грубая вариация фольклорного и кантри стиля. Простая одежда деревенского стиля из грубых натуральных тканей

Экологический стиль (Эко стиль) – самый древний и естественный стиль одежды. Для стиля характерны цвета природы: цвет земли, травы, песка, рисунки на тканях скорее исключение и носят флоральные мотивы. Ткани используются только натуральные, часто грубого плетения, фасоны свободные.

Гаучо стиль– стиль испано-индейских скотоводов. Включает разнообразные пончо, широкополые шляпы с неглубокой тульей, шейные платки и широкие брюки.

Дерби - жокейский стиль. Название стиля носит имя английского лорда Дерби, большого фаната скаковых лошадей. Жокейский стиль повторяет одежду наездников.

Конструктивный стиль одежды - фокусирует внимание на форме, конструкции одежды. Характерны подчеркнута прямые линии, плиссировка, иногда гипертрофированные геометрические линии в крое.

Пижамный стиль характеризуется просторными бесформенными вещами, напоминающими пижамный наряд, но предназначенными не для сна. Характерны принты в вертикальную полоску.

Бельевой стиль одежды - характерная особенность стиля в том, что верхняя одежда напоминает ажурное бельё. Активно используется вышивка гладью, ришелье, кружево.

Винтажный стиль отличают трендовые вещи предыдущего поколения, как минимум тридцатилетней давности, оригинальные или стилизованные под старину.

Гранж стиль в одежде - это бунт и протест против гламура. Смешивание разных стилей одежды, смешивание несовместимых фактур и фасонов. Идея гранжа: "не стоит относиться к одежде слишком серьезно, надевай, что попало под руку, будь равнодушна к моде, но, главное, будь высокодуховной".

Готический стиль. Основные элементы готического стиля в одежде – это преобладающий черный цвет и серебряные украшения. Хотя готическая одежда и характеризуется мрачными оттенками, все-таки она весьма разнообразна, множество стилей и фасонов, кожаные вставки, романтические элементы прошлых столетий – кружева, жабо, корсеты.

Рок-стиль. Основными характеристиками стиля являются вызов и бунтарский дух.

Направления рок-стиля:

- хард-рок. В цветовой гамме лидером является черный цвет, важными считаются белый и красные цвета, допустимы серые и бежевые тона. Основными материалами являются кожа и белый металл, также используются трикотаж, хлопок, шелк. В качестве принтов используются кресты, черепа, цепи, волки. Уместна бахрома и металлическая фурнитура: клепки, шипы, молнии. Одежда – это кожаные брюки, юбки, куртки. А также джинсы прямого кроя, скинни, джегинсы, джинсовые и кожаные рубашки. Обувь: армейские ботинки, мартенсы, кроссовки, кеды. Макияж в темно-синих, фиолетовых, черных тонах. Наиболее подходящими цветами помады являются красный, лиловый, иногда черный.

глэм-рок. Сочетание брутальности, эпатажности, женственности и сексуальности. В цветовой гамме кроме черного присутствует красный, белый, серебристый и бордовый. Допускаются яркие цвета. Материалами для одежды могут быть деним, матовая и лакированная кожа, шелк, шифон, кружево, а так же бархат и велюр. Одежда состоит из кожаных и джинсовых курток, узких кожаных брюк, шорт, шифоновых и шелковых платьев с кружевами, юбок, мини-юбок, корсетов. Глэм-року свойственны обтягивающие и полуприлегающие силуэты. Обувь – массивные ботинки, ботфорты, туфли на танкетке или высоком каблуке, босоножки, кеды, казаки. В качестве аксессуаров используются браслеты с шипами, крупные серьги, черепа, драконы, допустимы драгоценные камни и их имитации. Макияж – светлые тона пудры в сочетании с ярким макияжем глаз и красной помадой.

- рокабилли – главными чертами этого стиля являются яркость, женственность, контрастность. Цветовая гамма – белый в сочетании с яркими цветами. Материалы для одежды – лакированная цветная кожа, хлопок, атлас, шифон. Стиль одежды – обтягивающие платья с пышной юбкой, солнце-клеш, пышные подъюбки. Также стиль допускает бриджи с отворотами, блузки из легких тканей, приталенные рубашки. Обувь – босоножки, туфли на каблуке. Для этого стиля характерна тщательно уложенная прическа, локоны или волны с прямым пробором, взбитая и завитая челка, конский хвост. Аксессуары в минимальных количествах, в основном, это ленты, ободки для волос, пластиковые бусы и серьги, ремешки на поясе. В макияже – акцент на глаза, стрелки, яркие тени. Приветствуется яркая помада и лак на ногтях.

- панк-рок. Главными чертами стиля являются эпатажность, сочетание несочетаемого. Черта стиля в одежде – оригинальные сочетания, например, футболка и галстук, классические брюки и кеды, мини-юбка и колготки в сеточку. Художественно разодранные джинсы, кожаные куртки с клепами, молниями, коктейльные платья с брутальными принтами и т. д. В качестве аксессуаров используют кожаные браслеты, банданы, фенечки, обилие серег, пирсинг. Обувь – кеды, ботильоны. Прическа – высокие начесы, волосы раскрашены в яркие цвета. Макияж вызывающе яркий, либо отсутствует совсем.

- инди-рок. Главные черты – удобство и простота. Из материалов используется деним, хлопок. В одежде – это футболки, джинсы, брюки-скинни, рубашки, жилеты, кардиганы, платья, короткие шорты. Распространенной является одежда унисекс. Обувь – теннисные туфли, кеды, мокасины. В качестве аксессуаров используются шляпы, шапки, недорогие украшения. Прическа – распущенные, слегка растрепанные волосы. Макияж неяркий, либо его отсутствие.

Стиль панк. Молодежное направление в культуре, возникшее в 60-70-х годах прошлого столетия. В одежде используются рваные джинсы, заправленные в армейские башмаки, подвернутые штаны, черные футболки с символикой или названиями рок-групп, рваные, застиранные майки или тельняшки, клетчатые штаны. В качестве аксессуаров используют крупные цепи, булавки, напульсники с шипами, ремни с бляшкой в виде черепа. А так же подтяжки, болтающиеся до колен и колготки в крупную сетку. Прически – ирокезы ярких цветов, в макияже используется черная подводка для глаз.

Хиппи. Как истинные «дети цветов» хиппи любят все природное. Натуральные материалы, яркие цвета. Для одежды характерны расклешенные от колена брюки или джинсы, расшитые мулине или бисером. Для верхней части костюма хиппи используют свободные рубашки, футболки без принтов, топы и туники. Уместны вязаные свободные кардиганы, расшитые тесьмой или бисером жилеты. На ногах хиппи носят сандалии, яркие кеды, шлепанцы. Как ни в одном другом стиле, в хиппи пользуется успехом хэнд мейд. Фенечки, браслеты из кожи, ниток и бисера, цветные ленты в волосах, кулоны, стилизованные кольца, бусы. Бижутерия хиппи практически никогда не бывает дорогостоящей, в основном, это природные материалы: дерево, плоды растений. Прическа, характерная для хиппи – это прямые длинные распущенные волосы. Допустимы косы, хвосты.

Стиль хипстер в одежде - это демократичные, но брендовые вещи, как правило стиль хипстеров - это нарочито небрежный, но стильный look. Хипстеры любят джинсы-скинни, обтягивающие футболки и кофточки, с подвернутыми рукавами, джинсы хипстера часто также имеют подвернутый низ. На футболках изображены различные надписи и атрибуты Лондона, клетчатая мужская рубашка - есть в гардеробе каждого хипстера, также они носят слипперы, лоферы и топсайдеры, дерби, броги, мокасины, оксфорды. Аксессуары и бижутерия хипстеров: пластиковые браслеты, платки-банданы, шарфы, большие сумки.

Стиляги. Движение в Советском союзе против стереотипов советского общества. Характеризуется подражанием стилю рокабилли. В одежде стиляг преобладали пиджаки пестрых расцветок, шляпы с широкими полями, цветные шелковые или гавайские рубахи, брюки-дудочки, джинсы. Девушки носили пышные юбки, яркие блузы с цветочным принтом. Обувь – туфли с узкими носками на каблучке и без него. Стиляги носили начесанные и набриолиненные «коки» на лбу. Девушки начесывали и укладывали волосы по типу «ракушки». В качестве аксессуаров использовалась пластиковая или металлическая бижутерия. А так же заколки, ленты и обручи для волос. Макияж яркий: красная помада, стрелки на глазах.

Авангардный стиль. Предполагает необычность форм, использование ярких аксессуаров, которые идеально, но неожиданно дополняют друг друга. Стиль подразумевает обилие необычных и неожиданных решений, при этом отличается гармонией элементов и единой концепцией. Платье в стиле авангард может сочетать в себе различные элементы декора и отличаться необычными формами. Например, огромный бант на талии, юбка на каркасе и т. д. В одном наряде могут сочетаться различные материалы: глянцевые и матовые, гладкие и рельефные. Для стиля авангард характерны украшения помпонами, бантами, большими пластиковыми пуговицами, молниями, вышивками, яркими контрастными вставками. В качестве аксессуаров используются большие пластиковые браслеты необычных форм, крупные серьги и ожерелья сложных конструкций, необычные шляпы, сумки и большие очки. Дополняют образ туфли или сапоги на фигурном каблук необычной формы. Прически в стиле авангард – ассиметричные, главная характеристика – геометрические формы. Макияж в тех же геометрических формах: стрелки, тени сочных оттенков.