

Тема 1. Мода как феномен культуры. Возникновение и развитие моды.

Лекция 1.

План

- 1. Определение понятия «мода» и ее функций.**
- 2. Стадии модного цикла.**
- 3. Чарльз Фредерик Ворт как основоположник моды «от-кутюр».**
- 4. Мода «прет-а-порте».**
- 5. Творческая деятельность Пьера Кардена**

1. Дословно *«мода»* (в переводе с французского) – это мера, образ, непродолжительное господство определенных вкусов в какой-либо сфере жизни и культуры.

Различные слои общества по-разному «потребляют» моду и реагируют на нее. У определенной группы людей есть повышенная чувствительность к моде, они быстрее всех воспринимают наиболее острые новинки (авангардисты). Есть же люди, которые весьма осторожно относятся к новой моде, наблюдают за ней и ждут утверждения моды, это наиболее многочисленная группа населения (умеренные). И последняя группа – люди старшего возраста, которые не стремятся носить модные вещи, но все-таки мода должна «работать» и для них (консерваторы).

Наиболее важной чертой моды является ее сменяемость (цикличность).

Выявлены следующие стадии модного цикла:

- возникновение новой моды (отличительная стадия), которая включает в себя три этапа: открытие новой моды, присвоение ей названия и появление лидеров;
- распространение (подражательная стадия), которая включает в себя два этапа: «пик» или адаптация, потеря исключительности;
- спад (стадия отмирания).

2. Мода свойственны следующие функции:

1. *Инновационная* — мода стимулирует экспериментальное начало в обществе и культуре, поиск нового, выявляет новые, более совершенные по сравнению с предыдущими, культурные образцы.

2. *Регулятивная* — мода внедряет в образ жизни новые формы поведения и новые культурные образцы, отбирая из множества культурных моделей одну, которая на какое-то время становится нормой, облегчая человеку выбор и помогая тем самым приспособляться к меняющемуся миру. Мода обеспечивает возможность разрыва с ближайшим прошлым и подготавливает к ближайшему будущему.

3. *Психологическая* — мода удовлетворяет психологические потребности человека в новизне, создавая иллюзию изменений, в самовыражении, компенсирует неудовлетворенность своим социальным статусом. Мода является способом эмоциональной разрядки, будучи элементом механизма защиты от психологических перегрузок, предлагая готовые образцы поведения личности в массовом масштабе.

4. *Социальная* — мода приобщает человека к социальному и культурному наследию, помогает восприятию определенных социальных норм и ценностей и способствует воспроизводству определенной социальной системы. Кроме того, мода

регулирует социальное напряжение в обществе, выполняя регулирующую функцию, одновременно обозначая и маскируя социальное не-равенство.

5. *Престижная* — мода обозначает социальный статус, демонстрируя либо высокий социальный статус, либо создавая иллюзию более высокого социального статуса. Путем подражания модным стандартам и объектам элитарных социальных групп мода позволяет преодолевать чувство неполноценности.

6. *Коммуникативная* — мода представляет собой одну из форм массовой коммуникации.

7. *Экономическая* — мода является формой потребления и формой рекламы новых товаров, регулятором поведения потребителей и средством расширения сбыта. Мода влияет на поведение человека в сфере потребления, на формирование определенной структуры потребностей. В области моды вырабатываются стандарты потребления и социальные образы вещей.

8. *Эстетическая* — мода удовлетворяет эстетические потребности, отражая особенности массового эстетического вкуса, является способом распространения и изменения эстетических оценок в обществе. Современная мода отражает изменения, происходящие в обществе, соответствующие переходному периоду от индустриального общества к постиндустриальному (эпоха пост-модерна), который отвергает иерархическую систему норм и оценок. Различные социальные группы имеют различные системы ценностей и соответственно различные множественные и постоянно изменяющиеся модные стандарты. Вместо одной «моды» мы наблюдаем много «мод», так как мода связана с образом жизни и особенностями поведения определенной социальной группы.

3. *От кутюр (франц. haute couture)* — швейное искусство на высоком уровне, в более узком значении — уникальное творчество ведущих парижских Домов моделей, задающее тон в международной моде, большая, или высокая, мода.

Высокая мода в том виде, в котором мы ее знаем, родилась в конце XIX-го века. Первым кутюрье в современном понимании стал англичанин Чарльз Фредерик Ворт, открывший свой дом мод в Париже в 1858 году. Он был первым из кутюрье, начавшим диктовать своим клиентам свое видение моды. Он же первым ввел показы платьев на живых манекенщицах, отказавшись от распространенной тогда практики отсылать клиентам тряпичные куклы, одетые в предлагаемый мини-наряд. Будучи специалистом по балльным платьям, Ворт не стеснялся назначать очень высокие цены.

С приходом в модный бизнес Ворта ситуация разительно изменилась. Само слово «кутюрье», означающее по-французски, просто «портной», заиграло совсем другими красками.

Будущий создатель французской «высокой моды» по иронии судьбы оказался англичанином. Хотя он и родился в обеспеченной семье, его отец быстро разорился, и мальчику уже с 11 лет пришлось работать. К 20 годам Чарльз уже имел достаточный опыт работы в сфере продажи тканей, чтобы решиться отправиться из Лондона в Париж. О его самоуверенности свидетельствует и то, что во Францию он поехал, совершенно не зная языка и имея лишь 115 франков за душой.

Чарльзу удаётся устроиться в Парижский дом «Гаглен», где он занимается привычной продажей тканей. Но мечты юноши уже давно лежали в иной сфере - он хотел создавать одежду. Ещё в Лондоне он частенько посещал галереи живописи, где внимательно рассматривал роскошные одеяния прошлых времён.

Поначалу порывы Чарльза хозяин «Гаглена» не оценил. Он не хотел ассоциировать своё предприятие со столь «низменной» сферой, как пошив готового платья. Поскольку солидные люди готовые платья не покупали, одежду шили для них специально.

Поэтому первой моделью Ворта стала его юная жена - Мари Берне. Она работала в том же «Гаглене», где рекламировала шляпки. Чарльз начал шить для неё наряды - как бы в дополнение к шляпкам.

А в 1851 году Ворт участвует в Лондонской Всемирной выставке, где неожиданно получает награду. После этого ему всё-таки разрешают открыть собственное ателье при «Гаглене». Результат не заставил себя ждать. В 1855 году - уже на Парижской выставке - Ворт получает медаль за новую конструкцию шлейфа. Теперь он ниспадал не от талии, как раньше, а начиная с плеч.

Однако амбиции Чарльза простирались намного дальше - он хотел завоевать внимание элиты, понимая, что именно оно обеспечит ему престиж и богатство. На приступ богатых и именитых вновь пошла жена. В нарядах от мужа Мари активно посещает модниц города и добивается аудиенции у знатных особ.

Решающей оказалась встреча с женой австрийского посла - Паулиной Меттерних. Паулина Меттерних появилась в платье от Ворта в самом высшем свете - на балу, где среди прочих знатных особ присутствовала и жена французского императора Наполеона III - Евгения. Увидев роскошный наряд с широким кринолином, вышитый серебряной нитью и украшенный букетиками фиалок, императрица пришла в восхищение.

Так с лёгкой руки трёх женщин Ворт превратился в короля модельеров и модельера королев.

Он обшивает девять королевских домов, многих знаменитых певиц и актрис (вроде Сары Бернар). Ему доверяли настолько, что, например, Мария Федоровна - супруга российского императора Александра III - делала свои заказы на расстоянии, по телеграфу, без единственной примерки!

Тайный заказ поступил и с родины модельера - от самой королевы Виктории. Тайный, потому что по традиции, британская королева должна была носить наряды только отечественного производства. Ворт пошил для Виктории 150 платьев, в которых она щеголяла на открытии Суэцкого канала. Правда, пошил он их из одной ткани, поэтому многим показалось, что королева не меняет нарядов, и они тут же вознесли хвалу её скромности.

Ворт решил облегчить кринолин, предложив в качестве держателя металлические обручи скреплённые лентами. К ним иногда добавлялся и особый механизм, с помощью которого дама могла немного сложить конструкцию - например, для того, чтобы сесть в карету.

Кроме того Ворт изменил и саму форму кринолина. В верхней части она стала суженой и приталенной, напоминая теперь не купол, а абажур. В задней же части модельер кринолины удлинил - за что их прозвали «овальными».

К 1867 году кринолины теряют популярность, и очередной модный силуэт вновь предложил ни кто иной, как Ворт.

Легенда гласит, что однажды модельер заметил, как уборщица во время работы подобрала свою длинную юбку и заколола сзади, чтобы та не мешала. Так на свет родились платья с турнюром - те самые, с оттопыренной филейной частью, поднятой выше линии талии.

Турнюр создавался с помощью специальной подушечки или конструкции, спрятанной под юбку. Благодаря сочетанию корсета и турнюра, силуэт женщины приобретал своеобразный лебединый изгиб, который служил одновременно и источником восхищения, и предметом карикатур. Некоторые турнюры были столь велики, что дамы прятали в них маленькую табуретку, на которой при случае можно было отдохнуть.

К числу других нововведений Ворта относятся и платья, в которых лиф не крепился швом к юбке. В результате дама могла за день менять наряды, просто заменяя один «верх» другим.

А для императрицы Евгении модельер так искусно укоротил подол, что, с одной стороны, ноги оставались благопристойно прикрыты, а с другой - юбка перестала собирать грязь во время, вошедших в моду, пляжных прогулок.

Ещё одним его изобретением стала туника - укороченная до колен юбка, которая, правда, носилась не на голом теле, а поверх другой - более длинной юбки.

Несмотря на всё вышесказанное, главную революцию Ворт произвёл не столько в фасонах, сколько в самой сфере модного бизнеса.

Во-первых, он стал пришивать к платьям лейбл - матерчатую полоску со своей подписью (единственное исключение он сделал для тайного заказа королевы Виктории). Этот приём модельер перенял у художников, подписывающих свои картины.

Он же наладил и копирование своих образцов промышленными фабриками готовой одежды - разумеется, по лицензии.

Другим нововведением Ворта стало использование профессиональных манекенщиц. Раньше платья помещали на искусственных манекенах, и лишь по просьбе особо настойчивого покупателя наряд могла продемонстрировать одна из продавщиц магазина.

Теперь же модельер нанимал специальных девушек. Одни служили «дублёршами» постоянных заказчиц (их подбирали по параметрам), другие - демонстраторами на показах. Именно Ворт был первым модельером, который два раза в год представлял новые коллекции. Теперь именно он, а не заказчицы, задавал все новые тенденции. Поэтому и мог самоуверенно заявлять: «Дама не обязана обладать хорошим вкусом, у нее должна быть вера, фигура и франки. Вера - в меня; фигура - чтобы продемонстрировать мои наряды; франки - чтобы оплачивать мои счета».

Модельеры того времени вплоть до первой мировой войны одевали исключительно аристократию. И если раньше аристократы определяли моду, в том числе и для модельеров, то после Ворта ее делают модельеры, имеющие свой дом мод.

И, наконец, в 1868 году Ворт решил объединить самые знаменитые ателье Парижа под крылом одной организации. Так возник Синдикат высокой моды, а вместе с ним и само понятие «от кутюр». Правила, заданные Вортом, сохранились в высокой моде до сих пор - только ручная работа, только лучшие материалы и обязательные показы новых коллекций два раза в год.

Всё последующее столетие именно кутюрье с большой буквы будут главными творцами и законодателями моды во всём мире.

Одежда долгое время оставалась во Франции (да и во всей Европе) отличительным признаком сословия, ранга и статуса в социальной иерархии. Существовали законы, запрещавшие нижним сословиям носить одежду из определенной ткани и даже того или иного цвета. В период Великой французской революции был издан указ, разрешавший всем гражданам Республики носить любую одежду по их желанию.

В начале XX века швейное ремесло стало самостоятельной профессией. Ее положение регулировалось министерским постановлением, определявшим, что дома должны шить одежду по индивидуальным меркам на заказ, иметь как минимум двадцать сотрудников в своих ателье и представлять два раза в год минимум 75 моделей на живых манекенщицах (коллекции сезонов весна-лето и осень-зима). В 1900 г. во Франции насчитывалось 20 домов мод, в 1925 г. - 75, в 1937 г. - уже 29. С 1946 по 1967 гг. количество домов мод сократилось со 106 до 19.

Высокая мода - это уникальные, единственные в своем роде вещи, на создание которых уходит до 150 часов работы и более в зависимости от дизайнера и пожеланий клиентов. Уникальность вещей "от кутюр" заключается также в использовании весьма дорогостоящего сегодня труда высококлассных ремесленников, которые изготавливают в традиционных для Франции специализированных ателье кружева, плиссировку, украшения из перьев, пуговицы, цветы, бижутерию, перчатки и шляпы по заказу домов мод.

Монополией на лейбл «Высокая мода» обладает лишь Франция, где существует Парижский Синдикат Высокой моды, входящий в Федерацию Высокой моды, прет-а-порте и создателей моды. «Апелляция» или принадлежность к Дому Высокой моды защищена во Франции законом. Список Домов, имеющих данную «апелляцию», составляется специальной комиссией при Министерстве промышленности Франции. Только Дома Высокой моды, отвечающие всем требованиям, предъявляемым к ним, и базирующиеся во Франции, могут стать членами Синдиката Высокой моды.

Парижский Синдикат Высокой Моды был создан в 1868 г. Сегодня президентом Синдиката Высокой моды и Федерации Высокой моды и прет-а-порте является Дидье Грюмбах. Французская Федерация Высокой моды и прет-а-порте была создана в 1973 году, она является высшим исполнительным органом всех входящих в нее палат. Также в Федерацию входит Синдикат мужской моды, объединяющий все марки, работающие в сфере мужской моды. Членами Синдиката или Профсоюзной палаты Высокой моды являются Дома Высокой моды, а также ателье, занимающиеся пошивом одежды такого же класса на заказ.

Парижские дома Высокой моды располагают своими ателье, где работают от 20 до 40 искусных мастериц. В четырех ателье дома "Шанель", например, работают более 120 человек. Для Кристиан Лакруа трудятся 24 пары «маленьких рук», как их называют на модном жаргоне, для Жана-Поля Готье - около 40. Новички среди домов Высокой моды могут позволить себе оплачивать труд лишь нескольких человек.

В настоящее время кутюрье может себя называть тот, кто является членом Синдиката высокой моды, имеет салон (дом высокой моды) в Париже и соблюдает определенные правила:

- при изготовлении моделей по индивидуальному заказу использует преимущественно ручную работу (сейчас строгие правила смягчили — допускается до 30% машинных строчек);

- применяет ткани определенной стоимости;

- дважды в год показывает новые коллекции, которые должны включать в себя не менее 35 моделей на манекенщицах (в июле-августе — осенне-зимние, в январе — весенне-летние), а также устраивает закрытые показы для клиентов;

- в мастерских дома должны работать не менее 15 сотрудников и 3 постоянные манекенщицы;

- производство должно находиться в Париже, то есть законодательно подчиняться французскому Департаменту промышленности.

Любопытная деталь: как известно, в Париже проходят премьерные дефиле (Недели высокой моды). Но с 1911 года, когда Поль Пуаре впервые поехал на «гастроли» в Лондон, многие Дома моды после премьеры устраивают показы в других странах с целью привлечения клиентов. Ориентация «гастролей» соответствует местам проживания основных клиентов haute couture: Индия, Китай, ОАЭ, Россия, Бразилия.

Во Франции термин haute couture защищен законом. Понятие определено Торгово-промышленной палатой, в положении которого сказано, что название haute couture могут

использовать только те компании, которые попадают в список, ежегодно утверждаемый Министерством промышленности Франции.

Валентин Юдашкин стал первым и пока единственным российским модельером, принятым в Синдикат высокой моды в статусе иностранного члена-корреспондента (1996-2000), однако статус утрачен в 2000 году.

Высокая мода всегда делается вручную (сейчас на 70%), всегда в Париже, всегда по точным индивидуальным меркам из тщательно подобранных материалов. Срок изготовления наряда – 6–12 недель, обязательно делается три примерки.

Каждая модель обычно требует от 100 до 400 часов работы. Выбранные на дефиле костюм или платье являются лишь образцом, а для клиента шьется новое, идеально подходящее по фигуре. В идеале платье должно быть сделано для клиента в единственном экземпляре, но есть послабление: платьев может быть несколько, но оно не может быть продано на один континент, при этом максимальное количество платьев одного образца – три. Сделано это для того, чтобы снизить до невозможности вероятность встречи двух одинаковых платьев.

В 2001 г. в Синдикат входили следующие Дома (15): Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf. А также 2 иностранных члена-корреспондента, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа: Valentino и Versace.

В 2010 г. в Синдикат входят (10): Adeline Andre, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Dominique Sirop, Emanuel Ungaro, Franck Sorbier, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Jean-Louis Scherrer. И 4 члена-корреспондента: Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela, Valentino.

Когда-то Высокая мода была единственно возможным видом модной одежды. Но с появлением прет-а-порте или носибельной одежды по более доступным ценам для большего числа людей позиции «от кутюр» пошатнулись.

4.

Прет-а-порте (в пер. с фр. «готовое к носке») -это массовая одежда, сшитая по стандартным лекалам, производимая большими партиями для продажи в фирменных или мультибрендовых магазинах или бутиках. Т.е. Дизайнер создаёт эскизы, а затем одежда шьётся на фабриках. Прет-а-порте выражает тенденции будничной моды. Данное понятие появилось в 50-х годах XX века, с появлением массовой моды.

Благодаря новым технологиям самые свежие, оригинальные идеи с подиумов почти моментально копируются, перерабатываются и тиражируются тысячами недорогих стандартных вещей сетями модных магазинов. «Быстрая мода» от Zara, Mango, H&M или Topshop оказывает непосредственное влияние на современную модную индустрию, в том числе Высокую моду.

С учетом использования материалов, фасонов и реализации дизайнерских идей прет-а-порте делится на несколько категорий. К прет-а-порте де люкс относятся модели из достаточно дорогих материалов, которые участвуют в показах. Они отражают самые передовые модные тенденции и не всегда бывают созданы для повседневной носки. Вещи из коллекций прет-а-порте второй категории стоят дешевле, предназначены для ежедневного использования. Прет-а-порте шьется на фабриках по эскизам модельера. Одежда всегда отражает актуальные тенденции сезона.

Несмотря на «массовость» продукции, модели прет-а-порте де люкс в сложности шитья иногда способны соперничать с Haute couture.

В современном мире люди, интересующиеся модой, все чаще отдают предпочтение готовой одежде, нежели Высокой моде. От-кутюр рассчитан на узкий круг клиентов, одежда прет-а-порте имеет меньшую цену и более широкую сферу применения.

Коллекция (от лат. collectio — «собрание») — серия моделей одежды (обуви, аксессуаров, предметов интерьера и т. п.), имеющая общую идею (авторскую концепцию) в отношении применяемых материалов, цветовой палитры, формы, базовых конструкций, стилевых решений. Главным признаком коллекции является ее цельность, которая обеспечивается единством стиля, образов, творческого метода, цветовой гаммы, структуры материалов. Другим важным признаком коллекции является ее динамика — развитие центральной идеи (гайдлайна). В коллекции должны представляться разнообразные нюансы развития идеи.

Гайдлайн (англ. Guideline — «генеральная линия») – лейтмотив, ключевой образ, общая запоминающаяся деталь конкретной коллекции дизайнера. Как правило, обыгрывается в показе.

Коллекция может состоять из ансамблей, комплектов, единичных изделий, дополнений, аксессуаров.

Коллекции формируются с учетом:

- *ассортимента* (коллекции одежды, обуви, пальто, купальников и пр.);
- *сезонности* (весна-лето и осень-зима, иногда — весна, лето, осень, зима);
- *возрастных параметров* (для молодежи, грудных детей, женщин определенной возрастной категории и пр.);
- *конкретного назначения* (коллекции одежды для сна, спортивных вещей и пр.).

Типы коллекций:

Перспективные коллекции

Воплощают модные тенденции будущего сезона. При разработке учитываются прогнозы моды и экономической ситуации, тенденции развития образа жизни, данные об изменении цветовых предпочтений и пр. К перспективным относятся коллекции прет-а-порте, которые одновременно являются базовыми промышленными коллекциями для определенной фирмы.

Круизная коллекция (англ. Resort Collection, Cruise Collection) — промежуточная коллекция, пре-версия весенне-летней коллекции бренда. Выходит в конце зимы и обычно предваряет тенденции предстоящего сезона. Включает в себя деловые, вечерние, пляжные, спортивные модели. Круизные коллекции часто поступают в бутики без демонстрации на показах.

Капсульная коллекция (англ. Capsule collection) – небольшая линейка товаров, разработанная брендом в сотрудничестве с приглашенным дизайнером или знаменитостью. Обычно включает в себя от 6 до 10 моделей, объединенных общей темой или идеей. Капсульные коллекции могут создаваться с целью повышения престижа бренда, представления творчества молодого дизайнера, привлечения дополнительной аудитории клиентов. Первая капсульная коллекция была разработана в 1969 году дизайнером Эммануэлем Каном для каталога La Redoute.

Релиз капсульной коллекции часто придает бренду имиджевость, например, капсульная коллекция Кристофера Кейна для H&M приближает масс-маркет к лакшери-сегменту. Кроме того, капсульная коллекция способна заманить случайных покупателей в магазин: коллаборация Comme Des Garçons и H&M привлекла дополнительных клиентов, отличных от целевой аудитории. Капсульная коллекция дает марке возможность быть

упомянутой в СМИ (журналах, блогах, новостных ресурсах): о бренде PPO за пределами Великобритании узнали благодаря коллаборации с Пичес Гелдоф.

Промышленные базовые

Базовые промышленные коллекции предназначены для массового производства. Они предлагают изделия непосредственно для продажи. Такие коллекции демонстрируются на модных ярмарках для представителей торговли. Промышленные коллекции менее «острые» по сравнению с перспективными. Модные тенденции воплощаются преимущественно в структуре материалов и цветовой гамме.

Авторские коллекции

Авторские коллекции выражают творческую концепцию дизайнера. К ним относятся коллекции от-кутюр и прет-а-порте де люкс, а также прет-а-порте от известных дизайнеров. К этой категории также относятся коллекции, разработанные для демонстрации на международных ярмарках и выставках, презентациях, для участия в творческих конкурсах.

В авторской творческой коллекции наиболее существенными моментами являются единство концепции, стиля, образа. При этом в ней могут отсутствовать базовые конструкции. В промышленной коллекции наиболее существенным параметром является единство конструктивной основы, формы, цветовой гаммы.

Коллекции специального назначения

Такие коллекции предназначены для определенных случаев — например, коллекции фирменной или школьной одежды.

По назначению коллекции можно разделить на следующие группы:

- индивидуальный гардероб — одежда для индивидуального клиента;
- массовые — для массового производства или для определенного типа потребителей;
- групповые — для определенной группы людей. Сюда относятся коллекции фирменной одежды (школьная форма, форма муниципальной полиции и т. д.), коллекции фирменной одежды (для сотрудников компании), коллекции для представительств и делегаций (одежда национальной команды на Олимпийских играх).

Лукбук (англ. *lookbook*) — серия фотографий, представляющих оригинальные образы, созданные из дизайнерской одежды и аксессуаров одного или нескольких брендов. Образы демонстрируются преимущественно на моделях, однако иногда они могут быть представлены только одеждой и аксессуарами. Лукбук должен быть выполнен в едином стиле. Термин также используется в качестве синонима к понятию «портфолио».

Тема 2. Известные кутюрье и иллюстраторы моды.

Лекция 2.

План

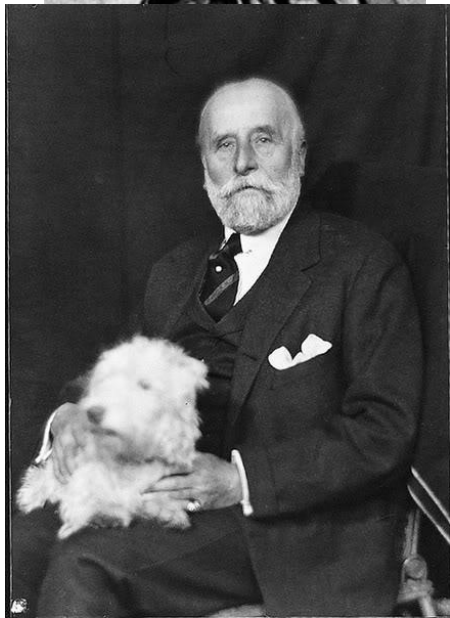
1. Чарльз Ворт
2. Жак Дусе
3. Жанна Пакен
4. Поль Пуаре
5. Коко Шанель
6. Эльза Скиапарелли
7. Мадлен Вионне
8. Жанна Ланвэн
9. Жан Пату
10. Мадам Гре
11. Марсель Роша
12. Жак Фат
13. Кристиан Диор
14. Юбер де Живанши
15. Кристоаль Баленсиага
16. Пако Рабан
17. Пьер Бальмен
18. Пьер Карден
19. Ив Сен-Лоран

Чарльз Ворт

Первым кутюрье в истории Высокой Моды заслуженно считается англичанин Чарльз Фредерик Ворт – король модельеров и модельер королей, среди клиенток которого было 9 коронованных особ. В 1857 году Ворт открыл свой первый полноценный Дом моды – на Рю де ла Пэ в Париже. После смерти самого Чарльза Дом перешел его сыновьям, Жану-Филипу и Гасну. Жан-Филип Ворт в XX веке тоже станет известным кутюрье, любимцем великой итальянской актрисы Элеоноры Дузе. Ворты станут первой модной династией.

Жак Дусе

Молодой Жак Дусе совсем не собирался связывать свое будущее с модой – он мечтал стать известным художником. Но после смерти родителей Жаку в наследство досталось их производство Doucet Lingerie, семейное дело по продаже нижнего белья. «Господин Жак», как его теперь стали называть, втянулся в дело и превратил его в главный модный Дом начала XX века. Дусе создавал роскошные, величественные, замысловатые наряды, а роскошь и красоту ценил гораздо больше, чем практичность и актуальность. Он был известным

меценатом и помогал молодым талантам: например, именно господин Жак открыл миру моды Поля Пуаре и Мадлен Вионне.

Жак Дусе (Jacques Doucet) - французский модельер, коллекционер и меценат.

Жак Дусе родился в 1853 году в Париже в состоятельной семье, владеющей собственным бизнесом. В начале XIX века, примерно, в 1815 го-ду супружеская чета Антуан и Адель Дусе (Antoine et Adèle Doucet) от-крыли не-боль-шой ма-газин-, где тор-го-вали кру-жева-ми, тканями, бельем и прочими предметами женского туалета. Тор-говля шла ус-пешно, Ан-ту-ан ока-зал-ся та-лан-тли-вым дель-цом, и вско-ре его ма-газин пе-ре-ехал на престижную парижскую улицу Рю де ла Пэ (Rue de la Paix).

У Ду-се и его же-ны бы-ло шес-те-ро де-тей, вто-рого по стар-шинс-тву сы-на зва-ли Эду-ар-дом (Edouard Doucet). Он при-нимал осо-бен-но ак-тивное учас-тие в семейном биз-не-се, и в на-чале 1850-х годов возглавил его. Вскоре у Эдуарда ро-дил-ся сын Жак, ко-торому было суж-де-но не прос-то про-дол-жить торговую династию, а прос-ла-вить фамилию Дусе.

С юности Жа-ка Дусе от-ли-чала огромная любовь к ис-кусс-тву. Од-на-ко ему приш-лось про-дол-жить се-мей-ное де-ло, и в на-чале 1870-х годов он стал управлять от-де-лом дам-ской одеж-ды. Не-из-вес-тно точно, ког-да Жак Дусе на-чал работать в ка-чес-тве ку-тюрье, в де-ловой пе-репис-ке, и на яр-лычках одеж-ды сто-яло прос-то имя «Doucet», что мог-ло от-но-ситься к заведению Дусе в целом. Тем не менее, 1870-е годы принято считать временем открытия модного дома Дусе.

Жаку Дусе удалось превратить торговый бизнес в модельный и поднять его до высочайшего уровня. К концу XIX века он стал наряду с Чарльзом Вортом одним из самых известных модельеров Прекрасной эпохи (Belle Époque) . У Дусе одевались титулованные особы, актрисы и дамы полусвета. На протяжении многих лет он одевал легендарных актрис - Режан (Gabrielle Réjane) и Сапу Бернар (Sarah Bernhardt), Сесиль Сорель (Cécile Sorel), Лили Лангтри (Lillie Langtry) и Женевьеву Лантельм (Genevieve Lantelme), легендарную танцовщицу Айседору Дункан (Isadora Duncan), актрис и танцовщиц Эмильену д'Алансон (Émilienne d'Alençon), Марсель Лендер (Marcelle Lender), танцовщицу и писательницу Лиану де Пужи (Liane de Pougy), певицу и танцовщицу Ка-роли-ну Оте-ро (Caroline Otero) и многих других знаменитых дам той эпохи. В его ателье в разное время работали Поль Пуаре (Paul Poiret) и Мадлен Вионне (Madeleine Vionnet)

Жак Дусе являлся не только знаменитым кутюрье, но и коллекционером, знатоком гравюры, живописи и предметов прикладного искусства XVIII века. Будучи преданным поклонником искусства, он привнес элементы моды XVIII века в женскую моду конца XIX века, вновь сделав популярной цветовую гамму рококо. Новшества XIX века оставляли Дусе равнодушным, он со-бирал кол-лекцию ста-рин-ных кос-тю-мов, и своё вдох-но-вение за-час-тую чер-пал в них, стре-мясь соз-да-вать рос-кошные и затейливые туалеты в стиле прошедшей эпохи - кру-жева, неж-ные пас-тель-ные то-на, тон-чай-ший или, на-обо-рот, плот-ный шёлк, бархат, вы-шив-ки, атласные ленты, изящ-ные обор-ки. Даже в 1920-е годы, делая туалеты соответствующие новой моде, Дусе иногда приносил в них элементы моды XVIII века. Например, создавал платья, силуэт которых напоминал о такой детали эпохи рококо как панье «с локотками», характерное для середины XVIII века, придающее юбке пышный объем по бокам, при этом делающее её плоской спереди и сзади

Жак Дусе собрал великолепную коллекцию предметов искусства XVIII века, в которой были и жи-вопись, и ме-бель, и все-воз-можные пред-ме-ты обихода. За дол-гие го-ды сво-его ув-ле-чения он стал нас-то-ющим спе-ци-алис-том по этой эпо-хе. В 1912 го-ду Дусе про-дал своё соб-ра-ние. Это про-из-ве-ло сен-са-цию и при-нес-ло ему ог-ромные день-ги. Новым увлечением кутюрье стали работы художников-современников. Жак Дусе обратил внимание на творчество художников импрессионистов

в то время, когда они еще не были по-настоящему признаны, и часто вызывали непонимание у публики.

В 1908 году Дусе начал проект по созданию коллекции книг и документов, которой дал название «Библиотека искусства и археологии». С помощью крупнейших специалистов, которых он привлекал к сотрудничеству, была создана библиотека, охватывающая различные области искусства и литературы. Среди специалистов помогавших Дусе консультациями и книгами были писатели Андре Суарес (André Suarès), Андре Бретон (André Breton), Луи Арагон (Louis Aragon), археологи - Эдуард Шаванн (Édouard Chavannes) и Саломон Рейнах (Salomon Reinach), востоковеды Альфред Фуше (Alfred Foucher) и Поль Пеллио (Paul Pelliot) и многие другие. Дусе также финансировал исследования и поездки в интересах библиотеки, например путешествие французского поэта и археолога Виктора Сегалена (Victor Segalen) в Китай.

Кроме того Дусе решил создать собрание рисунков конца XIX — начала XX веков. Свой замысел он описывал так: «Рисунки, которые будет включать собрание, должны будут, в своей совокупности, давать представление о крупных течениях в искусстве, а их детали объяснять происхождение произведений художников и изменения духа последних».

В 1918 году он передал библиотеку в дар Парижскому Университету. После смерти Дусе в 1929 году в Университете была открыта «Библиотека литературы имени Жака Дусе» (Bibliothèque littéraire Jacques Doucet), которая в настоящее время называется «Библиотека коллекций Жака Дусе l'INHA» (Bibliothèque de l'INHA, collections Jacques Doucet) и входит в фонды Национального института истории искусств Франции (Institut national d'histoire de l'art (l'INHA)).

Хотя дом моды Дусе был знаменит своими вечерними нарядами, в нем, конечно же, делали и повседневную одежду. Считается, что Дусе был одним из тех, кто популяризовал женский костюм. Юбка с жакетом стали очень распространены в конце XIX - начале XX веков.

На рубеже веков дом моды Жака Дусе был одним из самых больших и успешных в Париже. После Первой мировой войны, когда мода начала резко меняться, популярность дома Дусе, с его пристрастием к чрезмерной роскоши, пошла на спад, такая участь ожидала всех, кто не пожелал изменить своё модное мировоззрение, в том числе и ученика Дусе легендарного Поля Пуаре.

В 1925 году Дом Дусе, при поддержке французского промышленника и финансиста Жоржа Обе (Georges-Édouard Aubert), был объединен с другим знаменитым французским модным домом Жоржа Дойе (Georges Dœuillet). Судьба распорядилась так, что оба кутюрье ушли из жизни в 1929 году, а в 1933 не стало и Жоржа Обе. В 1937 году дом Дойе-Дусе (Dœuillet-Doucet) прекратил своё существование.

Жанна Пакен

Первая женщина-кутюрье, а по некоторым источникам – первый модельер, устроивший полноценный показ своей коллекции с выходами моделей, музыкой и роскошными декорациями. Жанна Пакен всегда носила одежду только собственного бренда и сама была лучшей его рекламой – она была настоящей иконой стиля начала нового века.

Жанна Пакен (франц. Jeanne Paquin) – первая женщина-кутюрье, француженка. Вместе с мужем она основала собственный Дом моды. Являлась одним из

основателей стиля модерн в моде начала XX века. Платья, созданные Пакен, пользовались большой популярностью в аристократических кругах. Ее бренд сыграл особую роль в истории становления модного бизнеса.

Карьера Жанны Пакен складывалась на протяжении трех десятилетий: с 1891 по 1920 годы.

Жанна Мари Шарлота Бекерс (Jeanne Mari Charlotte Beckers) родилась в 1869 году на окраине Парижа в Иль-Сен-Дени. В детстве она работала помощницей в магазине местной портнихи, затем сама стала швеей в парижской фирме Maison Rouff. В 1891 году девушка вышла замуж за Исидора Джейкоба Пакена (Isidor Jaskob Raquin), бывшего банкира, который занимался бизнесом. Накануне свадьбы Исидор создал Дом Raquin, ставший их семейным делом. Это было ателье, которое располагалось на улице Рю де Ля Пе. Жанна отвечала за создание одежды, а ее муж занимался административными делами фирмы. Компания постепенно расширялась, приобретала известность за пределами Франции. Им удалось привлечь массу клиентов, благодаря умелому маркетингу и роскошному дизайну своей продукции. В число их постоянных покупателей входили самые влиятельные и богатые женщины той эпохи: известные актрисы, куртизанки, члены королевских семей, жены американских бизнес-магнатов, таких как Рокфеллер (Rockefeller), Астор (Astor), Вандербильт (Vanderbilt) и другие. Королевы Испании, Португалии и Бельгии одевались только у Пакен.

1900 год – Жанну Пакен избрали президентом павильона моды на Всемирной промышленной выставке, которая проходила в Париже. Отдел моды на этом мероприятии тогда был организован впервые. Никогда раньше женщины не занимали столь важных и почетных должностей. Она должна была готовить показы и отбирать образцы для демонстрации. Жанна следила за всем процессом организации выставки.

В целом, в своем творчестве, женщина-модельер придерживалась консервативного стиля. Она шила наряды с традиционным для того времени S-силуэтом. Однако именно ей, а не революционеру моды Полю Пуаре (Paul Poiret), принадлежат некоторые наиболее яркие открытия.

В 1905 году Жанна Пакен выпускает коллекцию в стиле «ампир», которая была представлена платьями с завышенной талией. Это было серьезным отклонением от традиций.

В 1906 году, опередив на год Поля Пуаре, Жанна создает коллекцию в японском стиле. Особое место здесь занимала придуманная ею накидка-кимоно. Жанна любила обращаться к традициям востока, использовать в костюмах египетские и китайские мотивы, украшать одежду рисунками в виде драконов и облаков.

В 1907 году Исидор Пакен скоропостижно скончался, и Жанне пришлось в одиночку управлять созданной ими модной империей. С 1911 года в качестве партнеров к ней присоединились сводный брат Анри Жуар (Anri Joire) и его жена Сюзанна (Suzanna).

С 1910 года Жанна начинает сотрудничество с известными художниками, творившими в стиле ар-деко, Леоном Бакстом (Leon Backst), Полем Ирибом (Paul Irib) и Жоржом Барбье (George Barbier).

Компании Raquin принадлежит немало изобретений в области модного бизнеса. Например, они придумали открывать отделения своей фирмы в других странах. В 1986 году появился первый филиал в Лондоне. Такого до Жанны Пакен в мире бизнеса никто еще не делал. По эскизам, присылаемым из Парижа, в собственных мастерских лондонского подразделения шились платья для продажи в Великобритании. Следующие филиалы компании появились в 1912 году в Буэнос-Айресе и Нью-Йорке. Последний открылся в Мадриде в 1914 году.

Жанна первой придумала предоставлять одежду манекенщицам для участия в светских мероприятиях. Таким образом, она продвигала свою торговую марку. Да и сама Пакен считалась одной из лучших моделей того времени. Она была первым дизайнером, который стал продавать свою одежду в универмаги и оптовые точки.

Еще одно изобретение Жанны Пакен – это сопровождение показа одежды музыкой. Впервые она использовала это в 1914 году, устроив настоящее шоу в театре королевского дворца в Лондоне.

Дом Raquin отличился новаторством и в области маркетинга. В отличие от своих современников Жанна начала применять индивидуальный подход к клиентам.

Что касается личности самой Жанны Пакен, то она была абсолютно незаурядным человеком. Красивая, элегантная, умная, харизматичная – эта женщина была лучшей рекламой для своего модного Дома. Жанна Пакен одевалась только в наряды собственного бренда, она всегда была в центре внимания. Ее можно смело назвать первой в мире иконой стиля. Успех Пакен впоследствии повторила Габриэль Шанель.

Дом моды Пакен предлагал в то время широчайший ассортимент продукции. Они продавали костюмы на все случаи жизни: повседневные наряды, вечерние платья и спортивную одежду. Последняя начала продаваться в специальном отделе лондонского филиала с 1912 года. Изделия модельера славились интересным дизайном и превосходным качеством. Жанна мастерски обращалась с цветом и фактурой. Она создавала по-настоящему эффектную одежду в классических пастельных тонах и в экзотической восточной расцветке. Женщина-модельер виртуозно обращалась с такими материалами, как бархат, тафта и шелк. Те экземпляры ее творчества, которые дошли до наших дней, можно поистине назвать произведениями искусства.

Сама Жанна любила повторять: «Я ничего не придумывала, я лишь кое-что убирала».

Жанна Пакен также заботилась о комфорте и функциональности создаваемой ею одежды. Благодаря этим принципам дизайнера, мода сделала большой шаг навстречу современному стилю, который начнет брать вверх в 1920-е годы. Сама Жанна любила носить длинный, до пола, костюм из саржи синего цвета, в нем было очень удобно работать.

В 1913 году Жанна Пакен стала первой женщиной-модельером, которая была награждена Орденом Почетного легиона.

С 1912 по 1929 годы Пакен разрабатывает одежду для активной женщины, которая должна выглядеть элегантно в любое время. Одним из основных ее изобретений является платье «танго», которое совершило переворот в высокой моде. Эта модель произвела настоящий фурор в обществе. Идея возникла благодаря всеобщему увлечению аргентинским танго, царившему в то время. По бокам платья шли большие разрезы, скрытые под складками ткани, они давали свободу движениям во время танца. При этом сохранялся узкий силуэт. Впоследствии стали появляться юбки и корсеты в стиле «танго».

С 1917 по 1919 годы Жанна Покен была президентом *Chambre Syndicate des Couturiers de Mode* («Профсоюзная палата кутюрье и создателей моды»).

В 1920 году Жанна решила отойти от дел. Руководство фирмой перешло к Анри Жуару. Через 11 лет после этого она вновь вышла замуж. Новым ее избранником стал Жан-Батист Нуланс (*Jane-Batist Nulans*), французский дипломат. Компания Raquin в 1953 году объединилась с Домом Worth, а в 1956

году была закрыта. Сама Жанна Пакен скончалась в 1936 году.

Поль Пуаре

Поль Пуаре начал шить еще в детстве, создавая наряды для кукол своих сестер. Отучившись у Жака Дусе, он попал на работу в Дом Ворса, а отточив там свое мастерство, открыл и собственный Дом. Пуаре был первым модельером, предложившим женщинам отказаться от корсета и носить платья-туники и платья с завышенной талией в античном стиле. Наряды и ткани Пуаре всегда были роскошны – он искал вдохновение в культуре Востока, как и многие кутюрье после приезда русского балета и знаменитых «дягилевских сезонов» в Париже. «Востоком» тогда считалась и Россия, и Пуаре даже создал коллекцию «Казань» с элементами русского народного костюма.

К сожалению, уже в 20-х годах популярность кутюрье пошла на спад. В моде были совершенно другие вещи, а символом перемен стала Коко Шанель. Пуаре возмущало обилие черного цвета и простота ее одежды, он даже спросил саму Мадемуазель Коко, не означает ли все это, что она в трауре. Жестокая Коко ответила Пуаре: «Да, по вам!»

Коко Шанель

Эта легендарная женщина в представлении действительно не нуждается – думаем, каждый, независимо от возраста, пола и места проживания, слышал о Мадемуазель Коко. Маленькое черное платье, духи Chanel №5, первые брючные костюмы, ставший культовым твидовый жакет, роскошь простоты и элегантность, вместо помпезности и украшательства, стеганные it-bags Chanel 2.55 – это все досталось современным модницам в наследство от главной француженки мира моды.

Эльза Скиапарелли

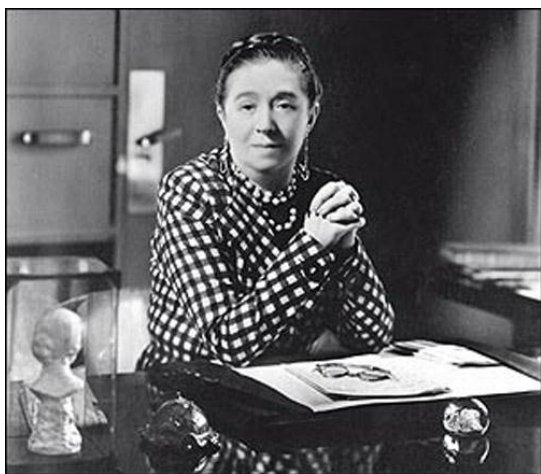
«Шокирующая Эльза», первый эксцентрик моды и родоначальница pret-a-porte, сейчас далеко не так известна, как ее главная конкурентка, Коко Шанель. Их методы работы и подход к моде отличались так сильно, как только возможно: Эльза любила эпатировать, работала с художниками-сюрреалистами и совсем не любила черный цвет и твид. Именно она ввела в моду shocking pink – яркую фуксию, шокирующий розовый, ставший ее визитной карточкой – в костюме именно этого цвета ее и похоронили. Вместе с Сальвадором Дали Эльза придумала и создала платье-лобстера, платье-

скелет, а еще целую коллекцию шляпок: шляпу-баранью отбивную, шляпу-туфлю, шляпу-телескоп... Говорить об этой женщине, полной идеей и энергией, без восторга мы не можем – обязательно прочитайте ее вдохновляющую автобиографию «Моя шокирующая жизнь»!

Мадлен Вионне

Мадлен Вионне всегда называли «архитектором моды» – именно она придумала технику кроя по косой и была настоящим мастером драпировок. Ее платья, благодаря мастерству кроя, всегда сидели идеально, подчеркивая каждый изгиб тела клиентки. А модные «пираты», пытаясь скопировать наряды Вионне и заработать на ее таланте, часами бились, пытаясь разобраться в их конструкции – приходилось сначала распарывать платье, расшивать многочисленные выточки и пытаться понять, как вместе эти кусочки складывались в одну гармонию.

Жанна Ланвэн

Карьера Жанны Ланвэн как модельера началась с нарядов для маленькой дочки – видя очаровательные платья малышки, гуляющей с мамой, другие женщины останавливались, чтобы узнать, какой же портной шьет такие чудесные детские вещи. Скоро Жанна Ланвэн начала шить и платья для взрослых, но во всех ее магазинах обязательно продавались и детские коллекции. Она всегда искала вдохновение в живых красках природы и полотнах художников, восхищалась Боттичелли и Ренуаром. А визитной

карточкой Дома стал знаменитый оттенок «синий Lanvin».

Жан Пату

Жан Пату не был мастером ни в рисовании, ни в шитье, и свои модели часто создавал прямо на манекене. Он стал первым дизайнером, начавшим выпускать спортивную одежду – теннисные юбки и шорты, купальные костюмы, и известность приобрел как портной, одевающий звезду большого тенниса Сюзанн Ланолин. Вдохновение Пату искал в работах художников-кубистов, перенимая их геометричные формы, строгие линии и контрастные цвета.

Мадам Гре

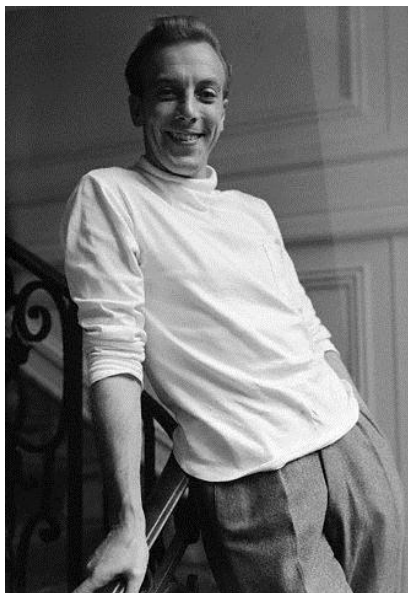
Мадам Гре, по ее собственным словам, всегда хотела быть скульптором – и не видела разницы между работой с камнем и работой с тканью. Все свои платья-шедевры она, как настоящий скульптор, создавала «вживую», прямо на манекене и без выкроек, поэтому копировать ее вещи было просто невозможно. Невероятной сложности драпировки, идеальная посадка нарядов превращали модели в лучшие образцы античного искусства.

Марсель Роша

Марсель Роша в 1942 году предвосхитил революцию, которую через пять лет совершит в моде Кристиан Диор: еще до появления знаменитого new look Роша возвращает в женские гардеробы корсет, забытый на долгие военные годы. А еще – свободные фланелевые брюки, предмет, вообще для женского гардероба тех лет ну совсем не характерный. Женщины до появления Марселя Роши надевали брюки только в исключительных случаях – либо на отдыхе, либо дома, а Роша сделала их полноправной частью повседневного

гардероба.

Жак Фат

До того, как стать модельером, Жак Фат успел отслужить в армии, попасть в плен, получить несколько военных наград и поработать на фондовой бирже – только потом он открыл собственное ателье. Мастерству дизайнера Фат научился сам. А популярность получил благодаря созданному им новому стилю шикарной молодой парижанки: шил развевающиеся воздушные юбки, роскошные платья и еще до Кристиана Диора начал экспериментировать с силуэтом, который вскоре получит название new look.

Кристиан Диор

Кристиана Диора прославила его знаменитая коллекция 1947 года – та самая, которая продемонстрировала послевоенному миру женственный силуэт new look. С той самой коллекции на протяжении десяти лет (до смерти в 1957) Кристиан Диор был признанным королем моды. К созданию коллекций Диор подходил с невероятной тщательностью: в своей автобиографии «Диор о Dior» он подробно рассказывает о том, как работал над показами, как по 7-8 раз мог отправлять на переделку одно-единственное платье и в конце концов даже не включить его в коллекцию.

Юбер де Живанши

До того, как открыть собственный Дом, Юбер де Живанши успел поработать у самых именитых дизайнеров тех лет: Жака Фата, Кристиана Диора, Эльзы Скиапарелли. Путевку в жизнь дала ему именно Эльза, которая разглядела в молодом человеке талант. Музой и постоянной клиенткой Живанши на протяжении 40 лет была Одри Хэпберн – она пришла к нему за костюмами к фильму «Сабрина», и эта встреча стала началом многолетней дружбы. За этот фильм Юбер Живанши получил первый «Оскар» как художник по костюмам и создавал наряды для Одри еще во множестве фильмов – в том числе и в самом знаменитом, «Завтраке у Тиффани».

Кристобаль Баленсиага

Кристобаль Баленсиага – настоящая загадка мира моды. В свою жизнь посторонних он никогда не пускал, поэтому о ней известно не так много. В 13 лет он выполнил свой первый заказ – подошел на улице к маркизе де Касса Торрес и заявил, что сшил бы наряд гораздо лучше, чем тот, что на ней сейчас, будь у него такие же ткани. Маркиза удивилась, но предложила мальчику попытаться сделать ей туалет – и была шокирована, когда он сшил для нее наряд не хуже, чем любой именитый кутюрье. В 16 он открыл собственное ателье. В 19 – собственный модный Дом. Он был великим архитектором и умел сочетать строгость линий с гипертрофированными объемами, сдержанность и роскошь. Сама Коко Шанель признавала его единственным своим конкурентом – и единственным Кутюрье с большой буквы среди дизайнеров.

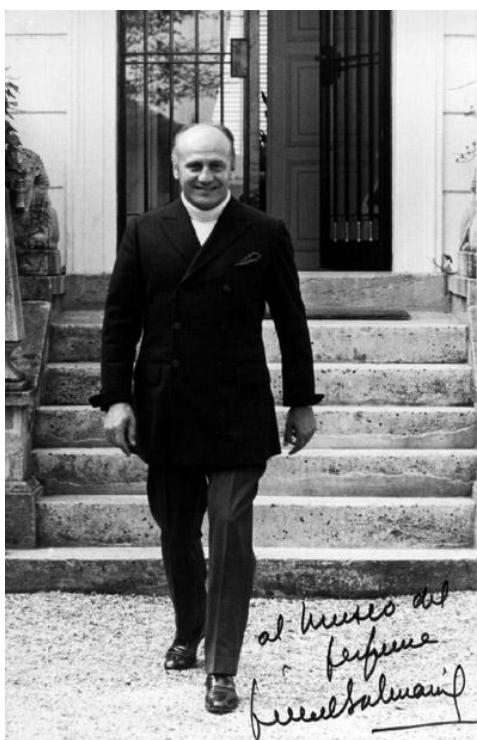

Пако Рабан

Пако Рабан в 60-х совершил в моде настоящую революцию – на этот раз технологическую. Его коллекция, состоящая всего из 12 нарядов и представленная в Париже в 1966 году, произвела настоящий фурор – он создавал наряды из современных материалов: пластика, металла, перьев и металлических сеток, бумаги, сухих цветов. Его работы полностью отражали дух космической эры, моды на футуризм и фантазии о техногенном будущем. Возможно, к

использованию совсем не «модных» и не применяемых в моде материалов Пако Рабана подтолкнуло его образование архитектора – хотя по специальности он ни дня так и не проработал.

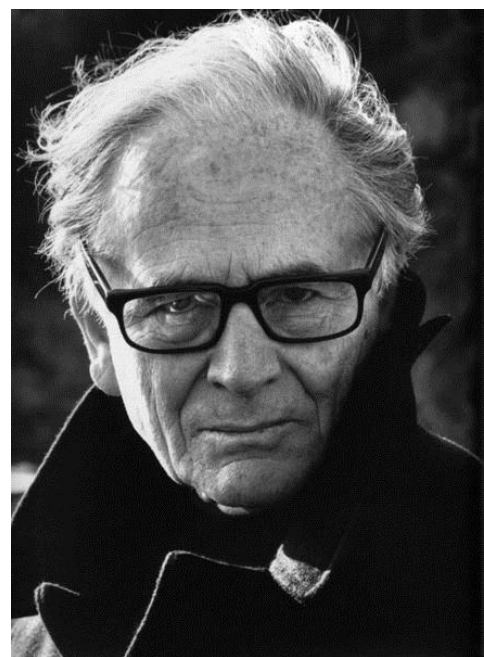

Пьер Бальмен

Первая же коллекция Пьера Бальмена, выпущенная в 1945 году, поразила публику. Бальмен воспевал забытую за военные годы роскошь, блеск и яркость. В коллекции были вечерние платья, кимоно, брючные костюмы из дорогих тканей – и все с богатой отделкой, шитьем, вышивками, кружевом. Он любил одевать женщин красиво, но без излишней экстравагантности.

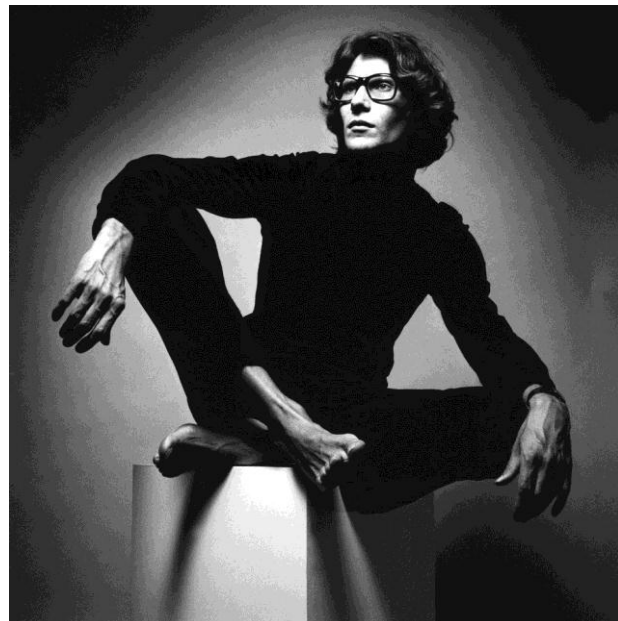
Пьер Карден

Первые годы своей работы Пьер Карден посвятил созданию исключительно костюмов для театра, и только потом перешел к созданию женских и мужских коллекций. Некоторую театральность в подходе к моделированию он сохранил: главными отличительными чертами стиля Кардена были использование необычных синтетических материалов, яркие простые цвета и необычные формы – именно благодаря этому он получил негласное звание главного футуриста мира моды. Самым известным творением Кардена стало платье-шар.

Ив Сен-Лоран

Свою карьеру Ив Сен-Лоран начал с работы у Кристиана Диора, а после его смерти встал во главе дома Dior. Его коллекция 1958 года заслужила восторженные отзывы критиков, но в 60-м Сен-Лорана забрали в армию, и в моду он вернулся только через год – но уже в собственном Доме Yves Saint Laurent. Ив Сен-Лоран придумал первый женский смокинг, ввел в женскую моду множество других элементов мужского гардероба и считается основателем стиля унисекс.+

Тема 2. Известные кутюрье и иллюстраторы моды

Лекция 3.

План

Тема 3. Классификация основных стилей одежды.

Лекция 4.

План

1. Определение понятий «стиль», «стилизация».
2. Романтический стиль
3. Классический стиль
4. Спортивный стиль
5. Этнический стиль
6. Эклектика

Индивидуальный стиль – это творческая манера отдельного автора. В контексте современной моды «стиль» - это образное решение костюма посредством элементов, отличающихся художественной и пластичной однородностью.

В отличие от исторических стилей, которые существовали в моде веками, сегодня в чистом виде стиль встречается не часто. В настоящее время традиционными стилями костюма считаются: **классический, романтический, спортивный и фольклорный (или этнический)**. Однако можно выделить еще одно направление, основой которого является смешение стилей, так называемую **эклектику**.

Классический стиль	Романтический стиль	Спортивный стиль	Этнический (фольклорный) стиль	Эклектика (смешение стилей)
<i>Деловой (офисный)</i>	<i>Стиль «винтаж»</i>	<i>Стиль «фитнес»</i>	<i>Стиль «кантри»</i>	<i>Авангардный стиль («Конструктивизм»)</i>
<i>Стиль Шанель</i>	<i>Стиль «ретро»:</i> -стиль 20-х гг. («ля-гарсон», «флаппер»); -стиль 30-х гг. («голливудских кинодив»); - стиль 40-х гг. («военизированный»); - стиль 50-х гг. («нью-лук» Диора); - стиль 60-х гг. -стиль 70-х гг. - стиль 80-х гг. («диско»);	<i>Стиль «оп-арт»</i>	<i>Скандинавский (норвежский) стиль</i>	<i>Стиль «кежуал»</i> - «сма-т-кежуал» - «спорт-кежуал»
<i>Английский стиль</i>	<i>Гламурный стиль</i> - «Глем-рок»	<i>Стиль «граффити»</i>	<i>Азиатский (японский, китайский) стиль</i>	<i>Стиль «фьюжн»</i>
<i>Стиль минимализм</i>	<i>Фантазийный стиль:</i> - «Стимпанк» - «Эльфийский» - «Космический» - «Готический»	<i>«Деним» (джинсовый) стиль</i>	<i>Ковбойский («вестерн») стиль</i>	<i>Стиль «китч»</i>
<i>Элегантный стиль</i>	- «Беби-долл»	<i>Стиль «сафари»</i>	<i>Национальный стиль:</i> - восточный (мусульманский);	<i>«Эко» - стиль</i>

			- индийский; - украинский;	
<i>Клетчатый стиль</i>	«Эротический» стиль - <i>Стиль «вамп»</i> - <i>Стиль «секси»</i>	Морской (матросский) стиль	Богемный стиль («бохо-шик»)	<i>«Овер-сайз»</i> - многослойный
<i>Стиль «преппи»</i>	<i>«Бельевой» («пижамный стиль»)</i>	Стиль «милитари»	<i>Стиль «гаучо»</i>	<i>«Хипстер»</i>
<i>Стиль «Оксфорд»</i>	<i>«Колор-блокинг»</i>	«Дерби» (жокейский) стиль	Хиппи («дети цветов») стиль	<i>Стиль «треш»</i>
<i>Стиль «денди»</i>		<i>Стиль «панк»</i>	<i>Стиль «прованс» (французский)</i>	<i>«Клубный» стиль</i>
		<i>«Стимпанк»</i>	<i>Стиль «рустик»</i>	<i>«Городской шик»</i>
			Экзотический стиль: -«анимальный» -«африканский» -«испанский» (стиль Кармен) - цыганский	Стиль «гранж»
				<i>Стиль нормкор</i>

Классический стиль

К нему относятся все наиболее устойчивое, «отобранное временем», почти не меняющееся – то, что «вне моды».

Классический стиль – это сдержанность и простота линий, лаконичный крой, приемы которого отработаны десятилетиями. Как правило, вещи классического стиля – это весьма строгий образ изделия, они не бросаются в глаза, а привлекают внимание своим качеством, надежностью.

На базе классического стиля путем комбинирования отдельных его элементов формируются различные микро-стили. К классическому стилю можно отнести одежду и обувь, которая «всегда актуальна», несмотря на длительный период своего существования.

Новая классика утратила былую строгость форм: модели мягкие, непринужденные и благородные. Однако по-прежнему классика отличается минимумом декоративных элементов. Большинство материалов позаимствованы у мужской моды – это репс, габардин, поплин и фланель, тонкая классическая полоска и елочка, мягкие шерстяные ткани. Фаворит стиля – классический костюм с брюками или юбкой, жилетом.

Классический стиль принято называть в Европе ladylike, в современном понимании – это жакеты с платьем, костюмы, обязательно сумочка, шляпка и перчатки.

Английский стиль является типичным представителем классического стиля. Понятие «английский костюм» появилось еще в 18 веке. Именно в то время в Англии складывался стиль в одежде, более строгий по форме и цвету. Этот строгий костюм, в отличие от господствовавшей тогда легкомысленной французской моды, стали называть английским. Английский стиль повлиял и на женскую одежду: изменился силуэт, дамы перестали носить жесткие каркасы, что сделало одежду удобнее и проще.

Стиль Шанель. Стиль Коко Шанель – это элегантно-практичный стиль свободной от предрассудков современной женщины. Силуэты стиля Шанель: прямоугольный, прямой или прилегающий, с талией на подобающем ей от природы месте и втачной рукав

средней ширины. Наличие воротника или его отсутствие, накладные карманы с клапаном, обязательно крупные пуговицы. Отделке придается особое значение: количество пуговиц на шлице рукава должно быть не менее трех, используется золотая или серебряная, шерстяная, кружевная тесьма. Ткани Шанель это твид и джерси. Классическая длина «от Шанель» - чуть закрытое колено. Элегантные мелочи: пряжки, пояса с цепочкой, брелоки, банты, красивые булавки. Шанель впервые создала двухцветные туфли, украсила сумки цепочками, ввела в женский обиход мужские смокинги с атласными лацканами и, наконец, придумала знаменитое «маленькое черное платье». Она же изобрела новый предмет туалета, ставший впоследствии неизменным атрибутом гардероба женщины – свитер.

Стиль минимализм. Стиль минимализм или пуризм, а проще – «скромность», как правило, проявляется на рубеже эпох, когда старое уже надоело, а новое еще не появилось. Именно в этот момент и возникает потребность общества «начать жизнь с чистого листа». В разные периоды времени и в разных странах минимализм имеет свои особенности. Не утратил он своей популярности и в начале третьего тысячелетия, несмотря на всепоглощающую любовь к декору. Минимализм в его разных вариациях входит в моду периодически.

Этот стиль отличается особенной любовью к комфорту, его девиз: чем меньше, тем лучше! Олицетворением этого стиля является скроенная по очень простым лекалам одежда. Цветовая палитра светлая, основанная на игре полутонов, много белого цвета, графично подчеркнутого черным или серым; естественные природные тона делают одежду более разнообразной, не перегружая ее. Для этого сдержанного городского стиля характерны мягкие силуэты, подчеркивающие достоинства фигуры и скрывающие ее недостатки, сочетание струящихся и плотных материалов (например, шерстяной креп и креп-габардин), палитра от нейтральных тонов до пастельных.

Анимальный стиль. Анимальный стиль в одежде — это, прежде всего, использование в качестве материала кожи и меха разнообразных животных. Одежда из шкур животных всегда считалась определенным шиком. Анимальный стиль не выходит из моды и, следовательно, стал классикой. Современная мода дополнила этот стиль тканями, имитирующими кожу животных и рептилий. Анимальные набивки пользуются неизменной популярностью у женщин, делая их сексапильными и шикарными. Анимальный стиль не является модой на каждый день. Однако, создавая его умеренную версию, одежда в этом стиле будет смотреться вполне повседневно. Сегодня мех и кожа, являющиеся воплощением роскоши, доступны всем благодаря новым технологиям в производстве материалов для одежды. Ансамбль в анимальном стиле будет наиболее элегантен в комбинации с однотонными вещами.

Клетка. Мода на использование клетчатых тканей приходит и уходит, однако с заметным постоянством возвращается. Долгая «жизнь» клетки делает этот стиль одним из классических направлений (рис. 43). Новый образ повседневной моды — «шотландка»: яркие клетчатые юбки -килты в складку, клетчатые брюки и шарфы, джемперы и береты... В деловой одежде допустимо использование тканей в мелкую клетку виши. Оптимальный вариант — белый фон, красная клетка. Лучше всего использовать клетчатые ткани вместе с однотонными. Популярны твидовые костюмы в обычную и смещенную клетку — «птичью лапку», в свое время ставшую популярной благодаря стилю от Коко Шанель. «Актуальный клетчатый стиль свидетельствует о разрушении стереотипов и пробуждении нового интереса к классической моде», — отзывается Эльке Гизу из немецкого института моды.

Романтический стиль

Романтический стиль — это область «фантазий», «воспоминаний», «поисков», он тяготеет к историческому костюму и часто заимствует у него форму, покрой, декоративную отделку. Романтический стиль — один из самых женственных. На смену роскошным и вычурным нарядам эпохи средневековья в 19 веке приходит легкий, немного наивный

образ в одежде. Бархат, парчу и драгоценности заменили шелка, ленты и цветы. Романтическая одежда призвана украшать, подчеркивая красоту фигуры и акцентируя традиционно женские черты: кокетливость, сентиментальность, чувственность. Основной силуэт стиля — Х-образный с мягкими, плавными линиями. Драпировки, декольте, кокетки, оборки, воланы, рюши, жабо, банты, кружева, рукав — «колокол», буфы, манжеты, петли из рулика, — все отвергаемое минималистическим направлением моды уместно в романтической одежде. В романтическом стиле неуместно использование ярких гофов в одежде. Фактурное преимущество отдается шелкам, кашемиру и трикотажу. Предпочтительна обувь в форме «лодочки» из кожи, парчи и лакированной кожи на высоком каблуке. Уместны капроновые или шелковые перчатки, как закрытые, так и с вырезом; как короткие, так и длинные. Сложная прическа под утонченной шляпкой с вуалью, изящные ювелирные изделия из серебра или мельхиора, шарф из прозрачного шифона — наряд дамы в романтическом стиле. В наши дни такой стиль актуален для вечерней и праздничной моды (свадьба, выпускной бал, вечерний прием).

Фантазийный стиль. Современная мода демонстрирует свое новое видение романтики. Прежде всего это фантазийный (*fantasy*) стиль в костюме (рис. 44). Именно романтическое направление объединяет творческие поиски дизайнеров. В основе стиля — визуальные образы, созданные фантазией создателей моды. Его отличие от авангарда в том, что он не является выражением моды сегодняшнего дня. Романтический стиль — это фантастические образы прошлого и будущего. Основные характеристики фантазийного стиля: нереальность, сказочность, смелость, странность, сюрреалистичность. Этот стиль вызывает удивление у зрителя. Силуэты фантазийной одежды могут быть самые разнообразные и необычные. Характерно применение необычной отделки типа настрочных бантов, страз, бисера, отделки замшей и кожей, вышивкой и т. д. Фантазийный стиль не имеет строгих границ и четких рекомендаций. Все зависит от того насколько своеобразно воображение дизайнера.

Стиль хиппи. Стиль хиппи апеллирует к эмоциям и разрушает общепринятые представления о том, как надо одеваться. Это особая психология хиппи — «детей цветов». Однако никакой духовной и идеологической направленности (которыми отличались реальные представители хиппи) в сегодняшнем стиле хиппи нет. Единственное, что дизайнеры заимствуют, — это полное отсутствие ограничений в гардеробе, одежда хиппи должна выходить за рамки воображения. Среди обязательного набора вещей хиппи — джинсы с вышивкой, оригинальные пояса, пестрые (лучше полосатые) кофточки и топики, плетеная или лоскутная большая сумка, открытые сандалии или шлепанцы на босу ногу, туника или длинное тонкое платье с высоко поднятой талией, а также прямые распущенные волосы и минимум косметики. Крестьянская одежда — длинные со складками юбки тоже очень популярны в стиле хиппи. Фенечки из бисера, банданы, кожаные куртки, жакеты с оборками и небольшие очки с круглыми или квадратными цветными линзами. Ювелирные украшения, особенно выполненные из мексиканского, индийского или марокканского серебра. Браслеты, кольца, колечки для ушей, для носа, браслеты на щиколотке уместны на вечеринках и концертах. Ожерелья, украшенные символами мира, поднятым кулаком, символами ин-ьянь и иными символами восточной эзотерики.

Стиль «ретро». Мода прошлого — это неиссякаемый источник вдохновения для творчества современных дизайнеров. Стиль ретро — направление современной моды, использующее мотивы, детали, приемы моделирования прошлых десятилетий, но не повторяющее их. Мода каждого исторического периода отличается своими характерными особенностями, имеет свой ретро образ. Одежда в стиле ретро не должна являться точной копией моды прошлых лет, она — лишь ее стилизация. Костюмы или аксессуары в стиле ретро выглядят всегда романтично и всегда загадочно.

Стиль «винтаж». Еще одно направление в романтической моде, навеянное модой прошлых лет, имеет название винтаж (*vintage*). Для этого стиля характерны оригинальные одежда и аксессуары прошлых лет, отысканные на так называемой «барахолке» или в бабушкином сундуке: например, сумочки с бахромой или вязанные

крючком шали. Модели коллекций в стиле винтаж напоминают об эпохах истинных леди, безукоризненно воспитанных, с королевской осанкой, утонченных и элегантных. Основные элементы этого стиля — стройные силуэты, использование кружев и вышивки, строгость форм или, наоборот, едва сдерживаемые порывы чувства.

Спортивный стиль

Спортивный стиль сложился под влиянием на моду удобной, красивой спортивной одежды. Сегодня в спортивном стиле может быть выдержан любой элемент одежды: от делового костюма до халата. Самый простой вариант стиля представлен курткой с карманами, погонами, молниями, надетой с брюками, на которых также накладные карманы, паты и молнии. Вязаная шапка, кроссовки или туристические ботинки завершат этот комплект одежды для активного отдыха, поездки за город. Спортивный стиль состоит из множества микростилей.

Стиль «сафари». Сафари это самый популярный стиль спортивного направления. Слово «сафари» обозначает экспедицию вглубь Африки. Пропагандистом этого стиля был Ив Сен-Лоран в 80-х годах прошлого столетия. Одежда в стиле сафари это чаще всего летняя одежда из льна, хлопка, смесовых и джинсовых тканей. В сафари все подчинено удобству: множество накладных карманов со встречной складкой посередине, высокие сапоги, шлемы, кожаные пояса, сумки через плечо, песочные и «хаки» цвета. Типичные для стиля детали: карманы-портфели или погоны. Наряду с привычным для сафари цветом хаки в актуальную цветовую гамму вошли также тона пряностей, желтовато-зеленые оттенки, такие, как гороховый и цвет зеленого лимона. Широко распространены анимальные набивки и рисунки, имитирующие кожу рептилий. Лучше всего они смотрятся на самых благородных материалах — коже, льне и шифоне.

Деним, или джинсовый стиль. Джинсовый стиль — это шикарный, то экстравагантный, то спортивный, но всегда популярный с самого начала своего существования. Он идеален и для женщин и для мужчин. В актуальной палитре тон задает темно-синий деним. Будучи изначально лишь прочным материалом для рабочей одежды, сегодня синий деним стал одним из главных героев показов «от кутюр», не говоря уже о «прет-а-порте». Окрашенная индиго хлопчатобумажная ткань сегодня утрачивает свой грубоватый имидж. Благодаря новым технологиям она может выглядеть идеально новой, а не застиранной, и отличаться необычайной мягкостью и легкостью, добиться которых позволяют специальные процессы отделки. Сегодня джинсовый стиль выходит за рамки чисто спортивного направления, в этом стиле может быть решена и вечерняя одежда.

Стиль «милитари». Стиль милитари-лук — военизированный стиль в спортивной одежде и одежде для отдыха 70-80 годов 20 века. Характерная деталь стиля — погоны и погончики, паты и клапаны. Тон стилю задают ткани «хаки» и обувь, стилизованная под армейские ботинки. мода на военную форму постоянно возвращается, т. к. представляет своего рода униформу. Главное, что привлекает дизайнеров в униформе, это ее двойственность: она утилитарна и одновременно театральна. Она символ порядка и мужественности.

Морской стиль. Этот стиль появился около 1880 года изначально в детской моде. Костюмчики для детей под матросскую одежду были очень выразительными и удобными. Достаточно быстро эти детали из детской моды перекочевали в моду для взрослых. Морской стиль и сегодня не теряет своей актуальности. Отличительными деталями этого стиля всегда считались бело-синие полоски и большой плосколежащий съемный воротник квадратной формы. Характерны для морского стиля и темно-синие блейзеры, золотые пуговицы, белые брюки, фуражки и т. п. Обычно в этом стиле создается летняя одежда, которая включает юбку в складку или брюки, просторную блузу или жакет с матросским воротником или полосатую майку или блузку. Ткани для одежды в основном используются натуральные — хлопок, лен. Относя морской стиль к спортивному направлению, мы руководствовались назначением одежды данного стиля — одежда для активного отдыха и спорта.

«Космический» стиль. Космический стиль определяют, главным образом, материалы, имеющие футуристический вид, явно навеянные космонавтикой. Однако для раскрытия темы используются и типично спортивные ткани (ткани, содержащие эластичные волокна). Ткани техно — это ткани высоких технологий, они блестяще выглядят и обеспечивают оптимальный комфорт при носке. При столь выразительной фактуре поверхности цвет и крой являются второстепенными. Тон задают нюансы — отделка белым и ослепительным серебром. Черный цвет встречается редко. Силуэты преобладают простые прямые и узкие четкие. Характерные стилевые средства — строгие варианты оформления горловины (вырез-лодочка, воротник-стойка и высокий воротник-труба). Особое значение в формировании космического стиля имеет обувь - на высокой подошве, типа «луноходов» с округлой носочной частью или сапоги из текстильных материалов.

Стиль «оп-арт». Оптимистические набивки тканей позволяют отнести оп-арт к спортивному направлению в модной одежде. Стиль оп-арт (сокращенный вариант *optical art* — оптическое искусство) впервые пришел в моду в 60-х годах прошлого столетия из одноименного течения в изобразительном искусстве, основателем которого считается парижский художник венгерского происхождения Виктор Вазарелли (1908-1997). Особенность стиля в использовании различных зрительных иллюзий, основанных на особенностях восприятия плоских и пространственных фигур. В оптической живописи простые однотипные элементы располагаются так, чтобы дезориентировать глаз, не допустить становления целостной структуры. «Чистый цвет и чистая форма могут вместить в себя весь мир», — так считал Виктор Вазарелли. Одежду в стиле оп-арт отличает использование тканей с геометрическими рисунками, абстрактных орнаментов, ярких, насыщенных, контрастирующих друг с другом цветов (например, сочетание белого и черного).

Стиль «граффити». Граффити — стиль молодежной моды, продолжение оп-арта 60-х годов 20 века. Граффити (от итал. *graffiare* — царапать) — это «уличное искусство» создания художественных композиций посредством рисунков и надписей расположенных индивидуально либо группами на стенах или других поверхностях, визуально доступных публике. Как проявление «низкого» творчества «граффити» интересовало многих художников, стремившихся освободиться от условностей и стереотипов. Работы Джоана Миро и Пауля Клее близки по стилю «картинам» уличного творчества. Пикассо ценил в «граффити» «предельный лаконизм, использование минимального количества графических элементов для обозначения лица, фигуры человека. Основная черта этого стиля — украшение джинсовой или летней одежды вышивкой или печатными рисунками по мотивам городского фольклора, текстами, надписями и имитацией детского рисунка.

Стиль «фитнес». Фитнес, как известно, — это занятия спортом, дословно означает «быть в форме». В последнее время создатели моды обратились к идеям спортивных тренировочных костюмов — одежде велосипедистов, пловцов, костюмов гимнасток. Для одежды в стиле фитнес характерно использование эластичных материалов, деталей, заимствованных из спортивных костюмов (яркие полосы — лампасы, молнии и т. п.) и ярких контрастных цветовых сочетаний.

Фольклорный стиль

Фольклорный (этнический) стиль (рис. 56) — это стиль, вобравший в себя элементы национальных костюмов практически со всего мира и соединивший их в целое. Этот стиль стал популярен с начала 50-х годов прошлого столетия как деревенский стиль «кантри-лук», в 90-е распространен в форме этно-миксов. Фольклорный стиль сегодня — это заимствование не только приемов декоративного оформления одежды — отделок, вышивок, — но и элементов и способов кроя, форм и предметов одежды. Создавать одежду в фольклорном стиле не означает создавать точную копию китайского или, скажем, венгерского костюма. Выбор ткани (лен, хлопок, парча, шелк, шерсть), ее цвет,

наличие мережек или ручных кружев, тесьмы с характерным узором, орнамента, атласных лент, а также использование особого покроя деталей (воротники, застежки и т. д.) могут определять ее принадлежность к фольклорному стилю. Условно этот фольклорный стиль делится на английское кантри, вестерн американского происхождения и различные этно-миксы.

Стиль кантри (рис. 57). Стиль «кантри» родился в Англии в начале прошлого века. Само слово англосаксонского происхождения, означает одновременно страну и деревню. Сегодня под стилем «кантри» имеется в виду обобщенный образ одежды для загородных прогулок. Например, под стилем кантри подразумевается спортивная одежда, сшитая из твида. Пальто в стиле кантри может быть выполнено из тонкой шерстяной ткани, на теплой подкладке. Одежду в этом стиле часто дополняют длинными шарфами, вязаными шапочками, сапожками, в голенища которых заправляются брюки. Дамы могут носить юбки, пледы, на голове охотничьи шляпы, на ногах прочные туфли и теплые чулки. Важная составляющая костюма в стиле кантри — текстиль, который, как правило, имеет цветочный рисунок, в клетку или в полоску. Колорит одежды в стиле кантри обычно выдержан в близких к природе красках: используется зеленый, **терракотовый**, приглушенно-желтый, голубой цвет неба и воды, цвет натуральной дерева, золотисто-багряный цвет осенней листвы и нежно-розовый цвет раннего утра. Благодаря своим основным чертам — отсутствию вычурности, мягкости, лиричности, близости к природе — стиль находится вне времени, и часто к нему обращаются жители мегаполисов, ищущие покоя в потоке стремительной и перегруженной информацией жизни.

Стиль гаучо. Стиль гаучо — один из вариантов фольк-стиля, вошедший в моду в конце 60-х годов XX века и отражающий черты народной одежды скотоводов-гаучо Южной Америки: замшевые и кожаные куртки, брюки, жилеты, шляпы, отделанные заклепками, бахромой, аппликацией из кожи. Цветастое платье с ковбойскими сапогами, сексапильные шорты с романтической блузкой — это современная интерпретация дизайнеров стиля гаучо. Стиль гаучо в современной моде представляет собой своего рода гремучую смесь узоров, материалов, красок и форм.

Японский стиль. Наиболее популярным в конце 20 и начала 21 веков стал этностиль — японский, для которого характерны безупречные цветовые сочетания и лаконичные формы. Ограниченность территории Японии сложила типичную организацию не только помещений, где пространство спокойно и внятно структурировано, а мебель сведена к минимуму, но костюма. Типичные детали: крой, напоминающий японское кимоно, иероглифы, пояс «оби», обувь типа сабо на деревянной подошве.

Стиль Мао. Стиль Мао обрел популярность в конце 60-х годов в Англии. С тех пор этот стиль вдохновляет дизайнеров на создание одежды, напоминающей традиционный рабочий костюм китайцев, а также форму Мао Дзе-Дуна: длинный, закрытый однобортный жакет с воротником стойкой; для женщин это, прежде всего, брючный костюм с таким жакетом.

Стиль экзотика. Очень часто дизайнеры отдают предпочтение в пользу экзотического стиля. На создание этого стиля дизайнеров вдохновляют дальние африканские страны. Отличительными деталями стиля являются используемые узоры и цвета, в палитре доминируют глубокие синие, зеленые и красные тона, часто в сочетании с ослепительно яркими желтым и фиолетовым. Используются мягко струящиеся ткани, такие как вискоза и жоржет, а также затканная золотом парча. Индия и Африка привнесли в моду этнические узоры и богатство красок, теплые рыже-красные тона, колоритные узоры, теплые, словно выжженные солнцем цвета: красный, зеленый и коричневый. Атрибутами этого стиля являются: юбка с запахом, крупные бусы и роспись по ткани — «батик».

Скандинавский стиль. Основой скандинавского стиля являются простота и естественность. Основные его детали: вязаные вещи из светлой пряжи холодных цветов, простой покрой одежды, мною льняных и хлопковых тканей в клетку или полоску,

традиционный скандинавский орнамент. Характерные составляющие повседневного костюма в скандинавском стиле — это джинсы, клетчатая рубашка, кроссовки и, если холодно, то свитер с орнаментом.

Стиль Кармен. Для моды в фольклорном стиле с 80-х годов прошлого столетия актуален стиль Кармен. Этот стиль навеян испанскими платьями в стиле фламенко: с облегающими бедра и расклешенными от колен юбками, украшенными широкими оборками, и с открывающим плечи, отделанным оборкой или рюшами вырезом (вырез «Кармен»). Для стиля характерен фантастический фейерверк красок и форм, изобилие декоративных деталей: развевающаяся бахрома, пышные воланы, нежные рюши, дорогие вышивки и крупные цветочные набивки. Костюм в стиле кармен отличается особой откровенностью благодаря узким силуэтам, прозрачным тканям и смелым декольте. Доминирующие цвета — красный и черный. Красный символизирует страсть и любовь, а черный цвет придает ему большую драматичность. Стильное дополнение — платок с бахромой, небрежно повязанный на бедра.

Эклектика

Мода капризна и непостоянна. Сменяют друг друга эпохи, зарождаются новые стили, прежние отходят на второй план. Мода в последнем десятилетии 20-го века стала ретроспективной, для которой характерно смешение всех тенденций и ранее существовавших стилей одежды. Основные стили современной одежды (классический, романтический, спортивный и фольклорный) довольно редко сегодня используются в чистом их проявлении — чаще всего наблюдается смешение стилей. Это явление называется эклектикой. Эклектике свойственно комбинирование образов, создание неожиданных и интересных сочетаний, игра с разнофактурными материалами — замша и шелк, мохер и вискоза, де-ним и лен, использование нетрадиционных материалов — кожа рыб в отделке джинсов.

Стиль кэжуаль Стиль кэжуаль (англ. *casual* — случайный) — начиная с 1995 года стиль моды, в основе которого лежит так называемое «случайное» сочетание: к одежде из легких тканей надевают кеды, сапоги-чулки на платформе — с верхом из гипюра, холста и парчи.

Стиль фьюжн. Стиль фьюжн — это не просто эклектика (смешение стилей), а нарочитое смешение, подчеркивание контрастов, при этом поиск общего в различном. В современной жизни стиль фьюжн считается, во-первых, модным (даже в кулинарии — жареная утка со свежей малиной); во-вторых, очень соответствующим современному человеку — смелому, раскованному, но пользующемуся опытом предыдущих поколений; в-третьих, — весьма изысканным.

Стиль гранж. Стиль гранж начиная с 90-х отрицает рафинированно-сдержанную роскошь люкса. Это стиль дворовых подростков, он является символом андеграунда, пощечиной буржуазности. Сексуальность и небрежность, соседство откровенно дорогих вещей с явно дешевыми. Составляющие стиля гранж: потертые джинсы, плюшевые свитера со спортивной символикой, немного детская неуклюжесть просторных пальто, шапочки (обязательно вязаные и как бы не по росту), кофточки на пуговицах, небрежные шарфы, вязаные перчатки. И вместе с тем — атлас, натуральный шелк, дорогая шерсть, нежнейший кашемир, ультрамодные аксессуары. Модели в стиле гранж напоминают бомжей или жертв стихии, собравших на берегу все, что поможет согреться. Ирония — главное оружие стиля гранж. Здесь важно умение сочетать именитые брэнды и совершенно простые и изрядно поношенные вещи, сбивать люксовую пафосность нарочито небрежными деталями и не выглядеть при этом смешно. Именно в этом проявляется современный вкус и чувство меры. Стиль гранж — естественное отражение современной социальной культуры. Гранж не как протест, а как альтернатива всеобщей тяги к эталонной, сияющей золотом и атласом роскоши прошлого.

Стиль китч. Определение «китч» появилось относительно недавно и означает новомодное направление в формировании не только костюма, но и других предметов окружающей нас среды. При создании одежды в стиле китч откровенная безвкусица становится принципом выбора. Основной отличительной чертой стиля является «бьющая в глаза» несочетаемость цветов и предметов одежды. В отличие от стиля гранж, предметы костюма здесь сочетаются не только по принципу «дорогое-дешевое», сочетается все, что выходит за рамки общепринятых правил и законов композиции. Очень часто излюбленной темой стиля китч сегодня становятся псевдоисторическая одежда. Нередко китч возникает от неумелого подражательства благородным образцам, когда бархат заменяет плюш, золотые украшения — покрытые «под золото», а натуральный мех — искусственный.

Нормкор — новый стиль одежды, характеризующийся полным осознанным пренебрежением к моде, с целью слиться с толпой, одеться «как все». Появился в Нью-Йорке и во многом является вторым рождением антимоды 90-х.

Нормкор подразумевает простую одежду — спортивную, небрежную, уличную. Неважно, где куплены или взяты вещи. Наиболее характерные предметы одежды в этом стиле — леггинсы, кроп-топы, бейсболки, кроссовки, кеды, невзрачные ветровки, водолазки, спортивные носки, шлепки, тапочки, худи на молнии, треники, туристические футболки, безымянные джинсы.

РАЗДЕЛ II.

Тема 4. Пропорции и построение фигуры человека. Стилизация фигуры.

Лекция 5.

План

1. **Каноны фигуры человека различных эпох.**
2. **Общие пропорции человека.**
3. **Пропорции женской фигуры.**
4. **Пропорции мужской фигуры.**
5. **Способы построения фигуры человека.**

2. Общие пропорции человека

Поискам идеальных пропорций фигуры было уделено много времени художниками разных времен и народов. Первые пропорции были выработаны еще в Древнем Египте, где за единицу измерения была принята величина среднего пальца руки. Выработкой пропорций занимались и в Древней Греции. Много внимания уделяли пропорциям художники эпохи Возрождения: Микеланджело, Леонардо да Винчи, Дюффер и др. Внесли свою лепту и представители нашего времени: Ле Карбюзье, И.В. Жолтовский, М.Я. Гинзбург. За это время были выработаны самые разнообразные каноны построения фигуры, основанные на глубоком изучении человека и представлении об идеале той или иной эпохи.

Основные пропорции взрослого мужчины среднего роста на современном этапе по отношению к фигуре: серединой вертикально стоящей фигуры человека является лонное сращение – лобок, делящий ее на две равные части. Серединой фигуры при взгляде сбоку является большой вертел бедра, а сзади – нижняя точка крестца.

Длина позвоночника мало отличается у людей высокого и низкого роста. Высокий и низкий человек, сидя рядом, часто выглядят людьми одного роста, так как разница в росте в основном получается за счет длины ног. Высота головы укладывается в вертикаль фигуры 7-8 раз.

Нижняя конечность делится на две равные части в области коленного сустава. Длина бедра равна длине голени вместе с высотой стопы. Бедро всегда длиннее костей голени, голень длиннее стопы. При согнутом колене на сидящей фигуре длина бедра воспринимается вместе с тазом, а высота голени со стопой еще увеличивается за счет толщины нижнего конца бедра. Сзади ноги кажутся короче, так как зрительно воспринимаются от ягодицы. Длина голени со стопой равна примерно двум головам. В длину бедра от коленного сустава до большого вертела также укладываются две высоты головы.

Расстояние от лобка до яремной ямки несколько больше длины бедра. Плечо от акромиального отростка до локтевого сустава равно расстоянию от яремной ямки до талии (или пупка).

Ширина таза примерно составляет $1/5$ от высоты фигуры, а плечи равны $1/4$ или почти двум размерам головы.

Плечевая кость всегда длиннее костей предплечья, а предплечье длиннее кисти.

Локоть на свободно опущенной и согнутой в локте руке часто находится на уровне подвздошного гребня таза. Опущенная рука равна примерно трем размерам головы, а средний палец кисти достигает середины бедра.

Длина шеи со спины равна высоте лопатки. Кисти и стопы у людей одного и того же роста могут быть самых разных размеров. Нередки случаи, когда у людей высоких кисти и стопы малы, а у низких и низкорослых, напротив, велики. В целом длина кисти равна расстоянию от подбородка до лобных бугров. Длина стопы равна длине предплечья.

Средний рост женщины меньше мужского. Руки, и в особенности ноги, относительно всего роста у женщин короче, чем у мужчин. Таз женщины относительно роста шире, чем у мужчины, а плечи уже. У женщины шея более тонкая и длинная, чем у мужчин. Стопа и кисть значительно меньше мужских.

Торс женской фигуры более длинный относительно мужской. Поясница более изогнута вперед, ягодицы выступают значительно сильнее назад. Грудная клетка женщин уже и короче по сравнению с мужской, а живот длиннее.

При равных условиях развития у женщин меньше развиты скелет и мускулатура, жировая ткань отлагается в большем количестве и более равномерно распределена. Поэтому женская фигура имеет более округлые формы.

В детской фигуре в возрасте от 3 до 5 лет по сравнению с фигурой взрослого голова больше, туловище длиннее, шея и ноги короче.

При рисовании фигуры человека в сложном ракурсе линейные размеры отдельных частей сильно сокращаются, и если на рисунке передать все именно так, как это заснял бы фотоаппарат, то мы получим неверное представление о пропорциях фигуры, поскольку они будут сильно искажены. В таких ситуациях для создания убедительного образа натуры мы сознательно идем на нарушение законов конической перспективы.

Рисуя фигуру в сложном ракурсе, необходимо хорошо представлять её в «исходных» позициях, то есть без искажений. Для этого потребуется определенный опыт в изображении фигуры в фас, профиль, сзади, в

трехчетвертном повороте. Такие рисунки помогают лучше воспринимать форму тела человека, его пропорции, изучать изменения его в различных ракурсах.

Ведущими размерными признаками измерения тела человека являются:

Рост— это длина тела человека;

Размер – полуобхват груди;

Полнота – признак определяющий, что при одном и том же полуобхвате груди могут быть разные обхваты талии и бедер.

Пропорция тела человека — это соответствие размеров его отдельных частей. Пропорции меняются в зависимости от возраста и пола человека.

Выделяют три основных типа, часто встречающихся, пропорций тела:

Долихоморфный – с относительно длинными конечностями и узким коротким туловищем;

Брахиморфный — короткие конечности и длинное широкое туловище;

Мезоморфный — промежуточный, средний тип;

За образец красоты берется фигура, в которой укладывается 8 модулей, где один модуль — это высота головы, величина в основном постоянная равная, в среднем 22 см. Считается, что лучшая пропорция фигуры в длину, когда от темени до талии укладывается три размера головы, а от талии до пола – пять. У пропорционально сложенной фигуры, пропорции по ширине следующие: Ширина шеи =половине лица; Ширина талии =двум размерам головы; Ширина бедер= ширине плеч.

Пропорции человеческого тела

Единица измерения человеческого тела – это голова. В западном искусстве, у мужчин обычно 8 голов в высоту, а у женщин немного меньше, 7,5 голов. В действительности строение человека, как правило, ближе к 7 головам, не говоря уже о других типах строения, ведь пропорции могут быть самыми разными.

Тем не менее, 8-головая модель (показана на рисунке) очень полезна для новичков, потому что она позволяет легко запомнить основные части:

1. Голова;
2. Соски;
3. Пупок и локти;
4. Промежности и запястья;
5. Пальцы и бедра;
6. Нижняя часть коленных чашек;
7. Нижняя часть икроножных мышц;
8. Подошвы ног.

Человеческое тело имеет следующие пропорции:

1. Ширина плеч у мужчины равна двум высотам головы, у женщины — несколько меньше.
2. Бедра по ширине у мужчины равны ширине грудной клетки.
3. Длина руки с кистью равна трем высотам головы. Общая длина вытянутых рук плюс ширина плеч равна: $3+3 + 2=8$ голов, т. е. равна росту человека.
4. Локоть согнутой руки находится в нижнем положении на уровне пупка, в верхнем — на уровне макушки головы.
5. Расстояние между сосками у мужчины равно высоте головы.
6. Высота головы равна длине ступни и длине предплечья.
7. Длина кисти равна лицевой части (от подбородка до волос), также равна мозговой части головы, т. е. составляет $1/10$ часть роста фигуры человека.

8. Ширина кисти равна длине среднего пальца.

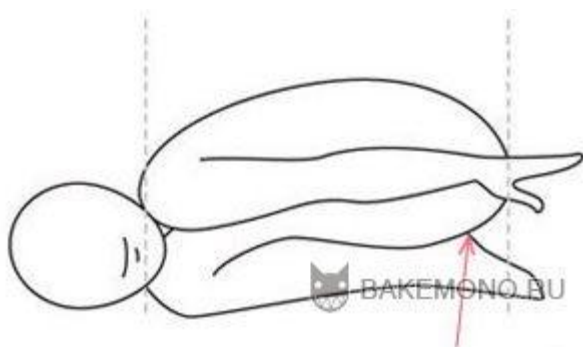
9. Окружность талии в 2 раза больше окружности шеи; окружность шеи в 2 раза больше окружности запястья.

Перед тем, как рисовать человеческое тело, сперва, необходимо сделать набросок основных объемов. Окружностями и линиями наметьте жесты и положение тела. Никогда не начинайте детализировать детали с головы, а потом постепенно опускаться вниз. Необходимо работать со всей фигурой переходя от грубой формы к мелким деталям. Это поможет четко видеть пропорции тела и вовремя предотвратить ошибку, прежде чем вы потратите слишком много времени на детали, а в конечном итоге не сможете больше ничего изменить.

Вот несколько рисунков, с помощью которых вы сможете запомнить пропорции. Визуализация поможет вам, когда вы подойдете к масштабированию суставов и конечностей.

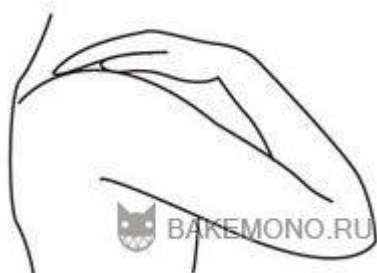

Уровень колена равен уровню локтя, а уровень пальцев равен уровню пятки.

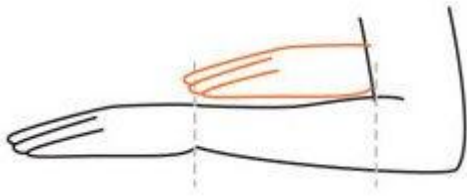
От плеча до ягодиц. Плечо на одном уровне с коленом, пальцы начинаются от уровня ягодицы.

На каблуках никогда не выступают за линию ягодиц.

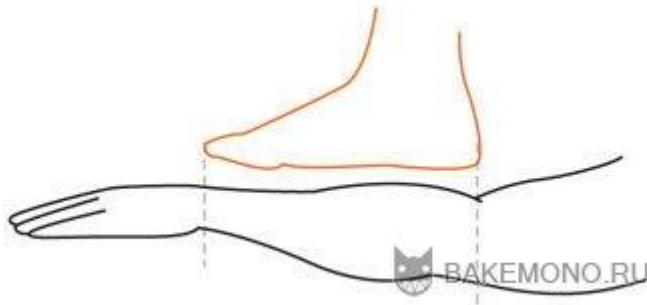

Ладонь руки дотягивается до плеча.

Когда рука согнута, размер ладони помещается от запястья до сгиба руки.

Когда рука вытянута, размер стопы помещается от запястья до локтя.

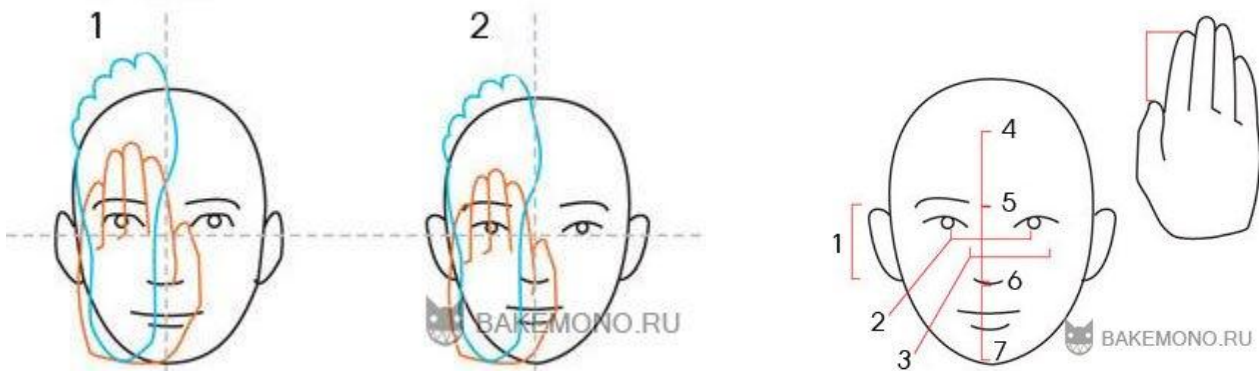

Пропорции руки и ноги относительно мужского и женского лица

1. Мужское лицо (Ступня и ладонь занимают большую часть лица).
2. Женское лицо (Обратите внимание, что ступня и ладонь занимают меньшую часть лица).

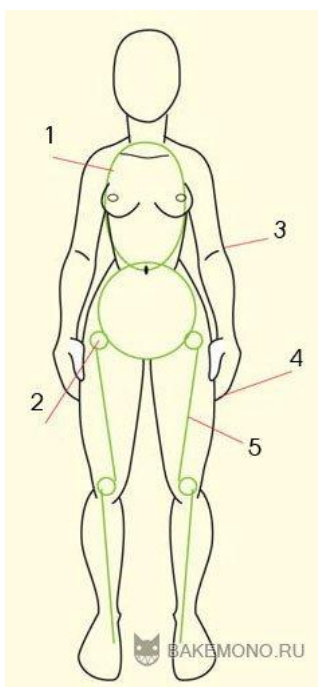
В нижнем рисунке (рисунок с головой) все измерения будут равны расстоянию от конца большого пальца до конца указательного (рисунок с рукой).

1. ухо;
2. зрачок к зрачку;
3. внутренний угол глаза к внешнему углу;
4. линия волос;
5. брови;
6. нос;
7. подбородок.

3. Пропорции женской фигуры

Основные различия между мужским и женским пропорциональным телом.

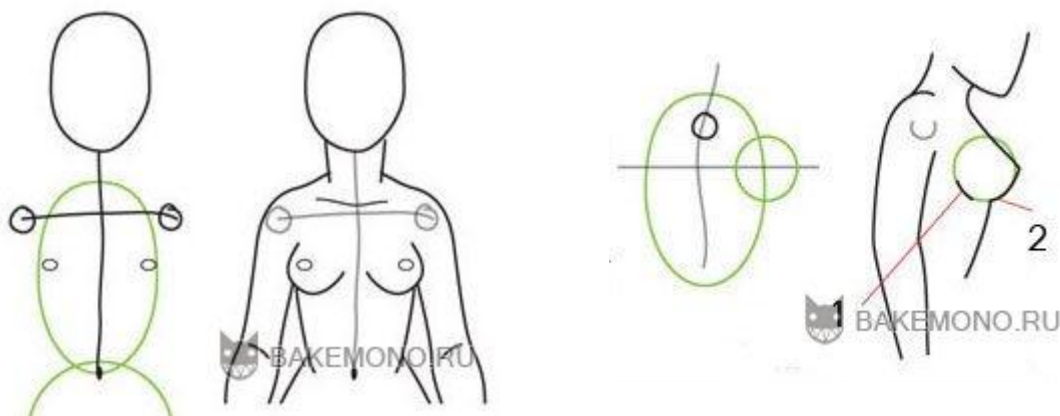

1. Туловище состоит из овала, мягкая форма;
2. Плечи уже бедер (тазобедренные суставы находятся вне области таза);
3. Локти на уровне талии;
4. Пальцы на середине бедра;
5. Ноги конусом внутрь от бедер (более выраженный конус, чем у мужчин).

Грудь

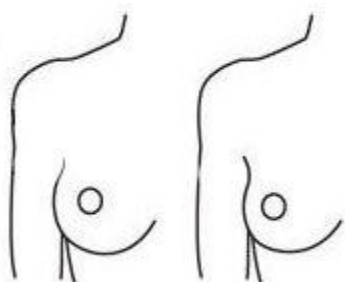
Чтобы нарисовать грудь, отметьте соски внутри контура тела, а затем добавьте объем. Чтобы нарисовать грудь с боковой стороны, начертите окружность, с центром на горизонтальной линии, которая обозначает уровень соска.

1. Здесь можно небольшой линией показать объем.
2. Нижняя половина окружности соответствует нижней части груди. Верхняя часть груди рисуется небольшим изгибом, исходящим из соска к шее.

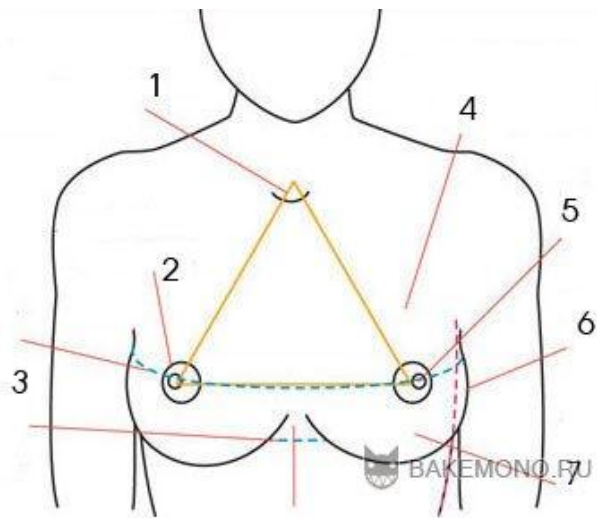
Форма

груди

начинается в подмышечном изгибе. Она либо выпирает (большой размер груди) из нее либо имеет небольшую впадинку (при маленьком размере груди).

На этом рисунке можно четко рассмотреть связь между грудью и бицепсом. Изгиб подмышки переходит в грудь, хотя чаще всего часть этой линии не рисуется (обозначено пунктиром).

Пропорции идеальной груди, по западным стандартам:

1. Углубление и соски соединены в равносторонний треугольник, где стороны около 20 см.

2. Ареола диаметром 3,5 до 5 см

3. Идеальные пропорции бюста считаются, когда окружность на сосках на 15 см больше, чем окружность грудной клетки под грудью (например, 90 - 75 см).

4. Только в искусственной груди здесь есть объем!

5. Кончики сосков торчат слегка в разные стороны.

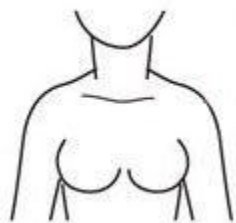
6. Грудь выходит за линию грудной клетки 1 до 3 см.

7. 1 / 3 часть объема груди должна быть выше ареолы, а 2 / 3 под ней.

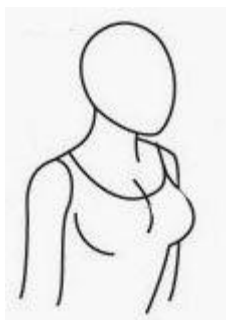
Для такого эффекта сжатия груди необходим либо специальный бюстгальтер, либо искусственная грудь в форме шаров.

от 1 до 3

см.

Природное положение. Расстояние между грудью

При повороте тела на 3/4 появляется линия между грудью.

4. Пропорции мужской фигуры

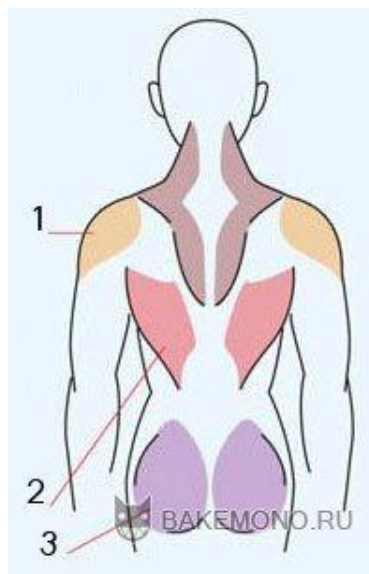
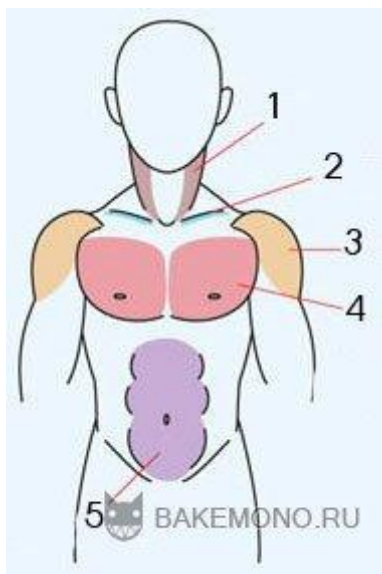
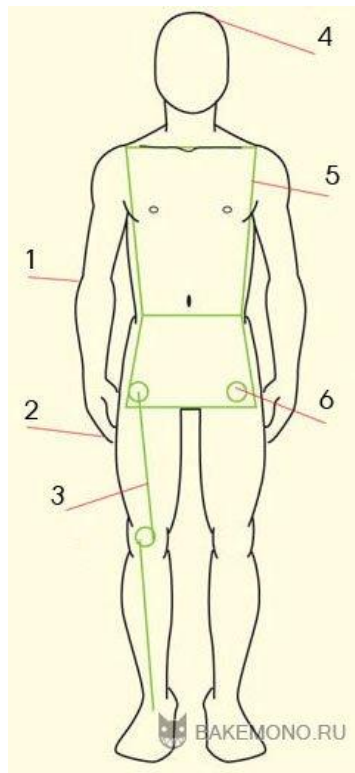
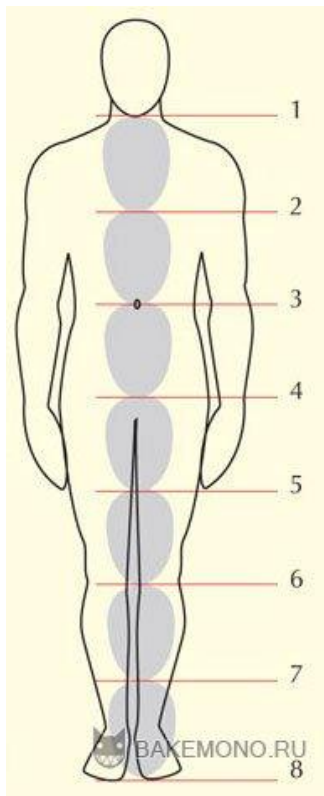
1. Локти на уровне талии, но талия мужчины выглядит значительно ниже;

2. Пальцы на середине бедра;

3. Ноги конусом внутрь от бедер (менее выраженный конус);

4. Мужчины, как правило, выше женщин;

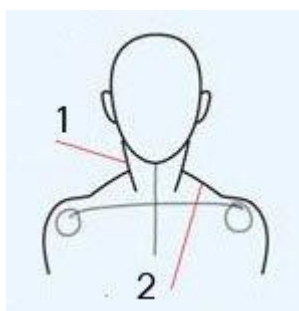
5. Туловище состоит из трапеции, угловатые формы;
6. Плечи шире бедер (тазобедренные суставы находятся внутри области таза).

Мышцы

Понимание структуры мышц дает огромное преимущество в создании человеческого тела. Поэтому в этом разделе мы рассмотрим некоторые структуры. И не смотря на то, что описание будет упрощенно, его будет достаточно для большинства рисунков. Мышцы или выступающие кости будут показаны как области разных цветов, черный контур – линию мышц, которая видна на теле. Для того что бы вы лучше разобрались, мышцы на примерах ярко выражены. Поэтому помните, что

такое строение встречается в основном у спортсменов, а у простых людей мышцы менее выражены. Также помните, что у женщин мышцы более изящные и менее громоздки, чем мужчин.

Туловище

Вид спереди:

1. Сосцевидная мышца;
2. Кости ключицы;
3. Дельтовидная мышца;
4. Грудные;
5. Пресс.

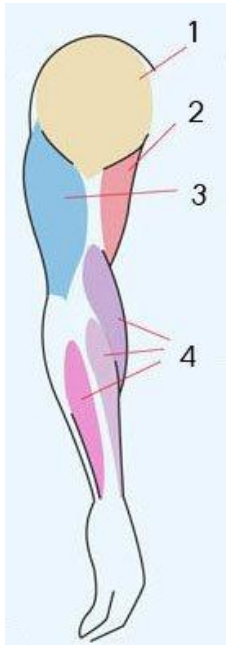

Вид сзади:

1. Дельтовидная мышца;
2. Широчайшие мышцы спины;
3. Дельты.

Шея не должна походить на прямой цилиндр. Линия плеча не должна быть прямой горизонтальной линией. К низу шея сужается. Переход от шеи к плечам рисуется с помощью трапециевидной формы.

трапециевидной формы.

Руки

Большую роль в поведении мышц на руке играет само ее положение, поэтому я предлагаю рассмотреть разные виды. Обратите внимание, как проявляются мышцы в разных ситуациях.

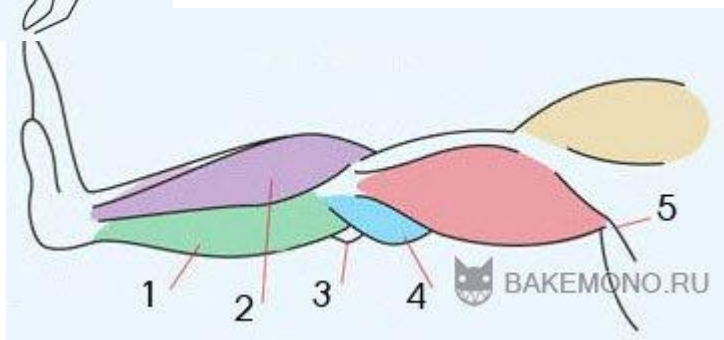
Прямая рука, согнутая ладонь (внутренняя сторона)

1. Лучевой сгибатель запястья;
2. Лучевой разгибатель запястья;
3. Локоть "пик";
4. Круглый пронатор;
5. Линия перехода к туловищу.

Расслабленная (внешняя сторона)

1. Дельты;

2. Бицепс;
3. Трицепс;
4. Экстензоры.

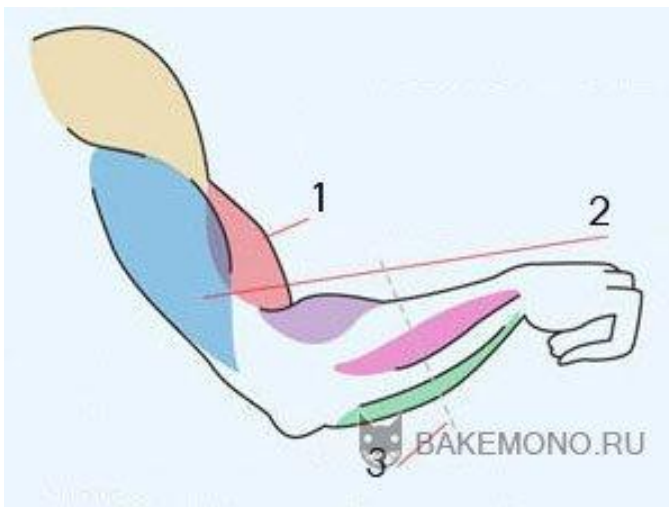

Согнутая (внешняя сторона)

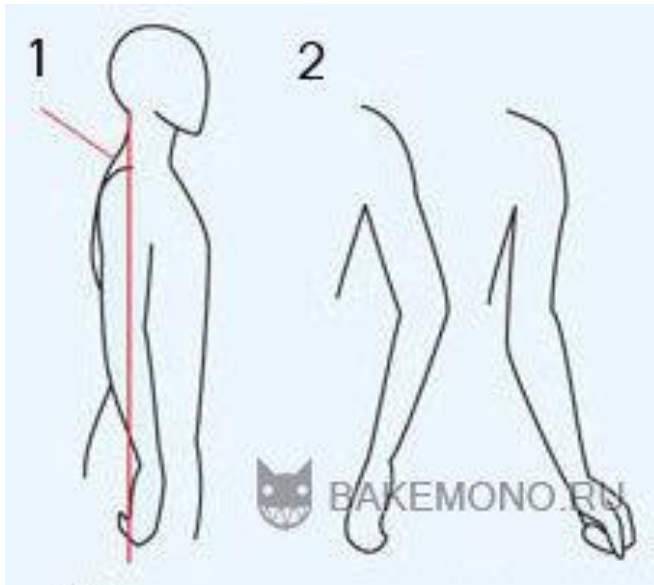
Бицепс

1. Получает объем, если есть сопротивление, например, если рука держит что-то тяжелое, а трицепс;
2. Получает объем, если рука делает усилия, чтобы разогнуть что либо;
3. Предплечье начинается с большого объема и частично сужается.

Обратите внимание на чередование изменяющейся линии руки.

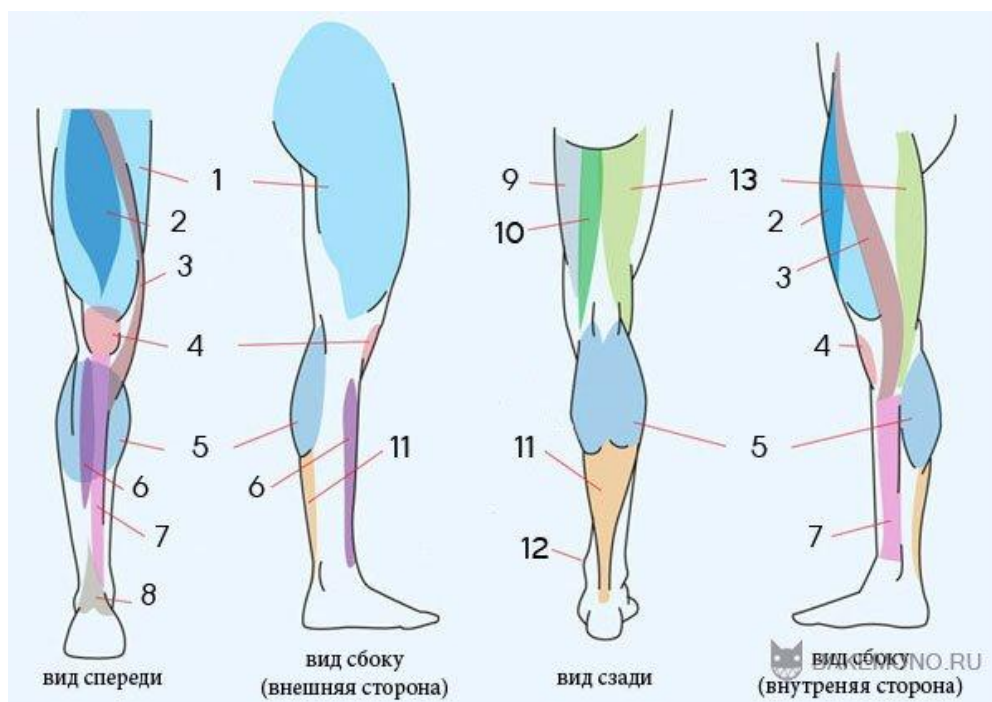

1. Когда человек стоит, руки не висят прямо. Обратите внимание на связь линии руки и задней части шеи.
2. Рассмотрите, как меняется рука при повороте ладони.

Ноги

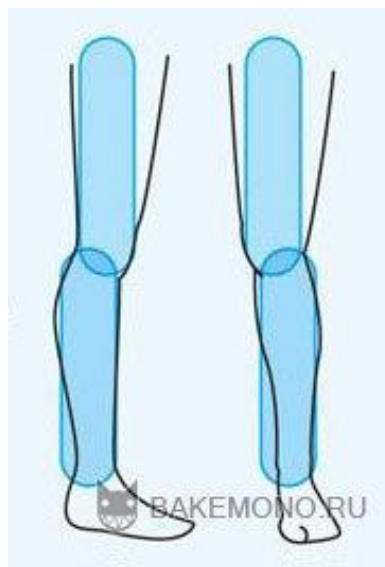
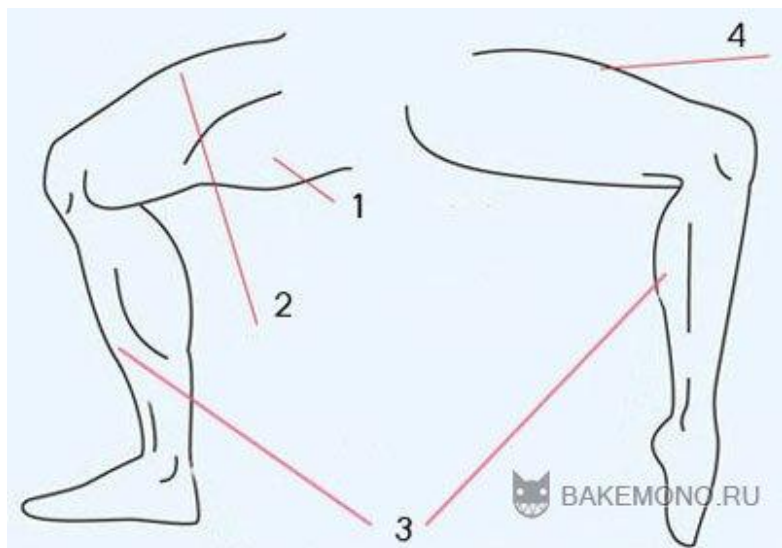
1. Медиальная широкая мышца бедра;
2. Прямая мышца бедра;
3. Портняжная мышца;
4. Надколенник;
5. Икроножные мышцы;
6. Передняя большеберцовая мышца;
7. Передняя мышца;
8. Длинный разгибатель пальцев;
9. Приводящая мышца;
10. Полусухожильная мышца;
11. Ахиллово сухожилие;
12. Кости лодыжки;
13. Бицепс.

Согнутая нога

1. Бицепс четко виден при согнутой ноге (внутренняя сторона);

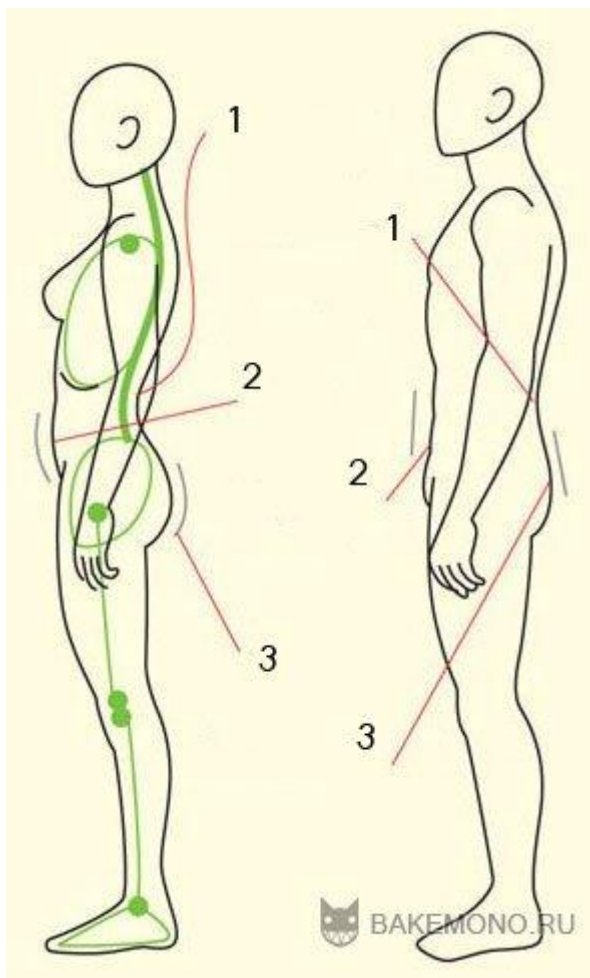
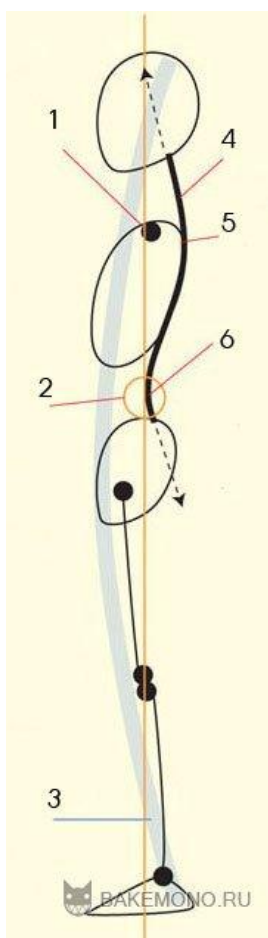
2. При переносе веса на ногу, прямая мышца бедра увеличивается (внутренняя сторона);

3. При напряжении ноги с внутренней стороны напрягается передняя большеберцовая мышца, а при напряжении ноги с внешней стороны напрягаются икроножные мышцы;

4. Когда на ногу не воздействует сила, она находится в расслабленном состоянии и соответственно линия мышцы плавная (внешняя сторона).

Когда нога стоит прямо, ее нижняя часть выгибается назад (вид сбоку) и наружу (вид прямо).

Тело в профиль

Рисование силуэта в профиль начинается с обычной скелетной структуры:

1. Плечевые суставы, немного отдалены от позвоночника, и не находятся на одном уровне с ним, потому что "линия" плеч в виде дуги.

2. Центр тяжести тела находится ниже пупка, внутри тела. Тело наиболее сбалансировано,

когда эта точка находится на линии баланса.

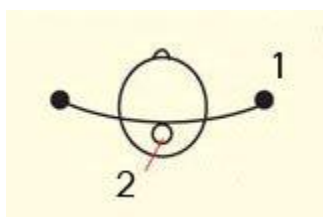
3. Тазобедренный сустав соединен с коленной голеностопной линией под небольшим углом, так что бы колени соответствовали с центром тяжести. Если посмотреть на силуэт скелетной структуры, то от головы до ног проходит дуга. Однако такая дуга наблюдается у прямо стоящих людей, а в наше время многие сутулятся.

4. Позвоночник имеет изогнутую форму, похожую на букву «S». Насколько сильна эта кривая зависит от человека.

5. Вершина изгиба позвоночника, которая выступает вперед, находится между лопатками.

6. Существует противоположная вершина изгиба позвоночника, которая выступает внутрь и находится немного выше тазовой кости.

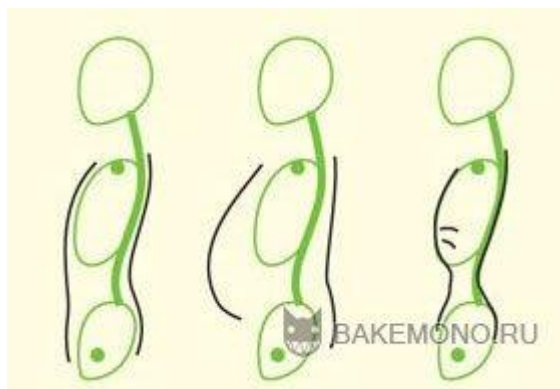
Наметив грудную клетку и тазовые кости, можно создавать индивидуальную фигуру путем наложения линий разной величины. Изгиб спины у женщин более выгнутый и более гибкий, чем у мужчин. Живот у женщин чаще всего имеет плавный изгиб, в то время как мужчины есть тенденция к плоскостности. Аналогичным образом, ягодицы женщин округлены то время как мужчин более плоские

Вид сверху:

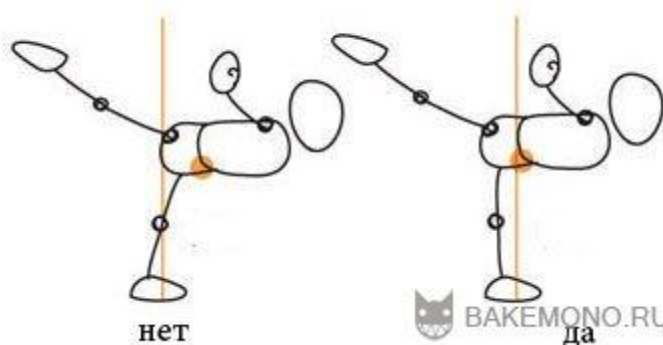
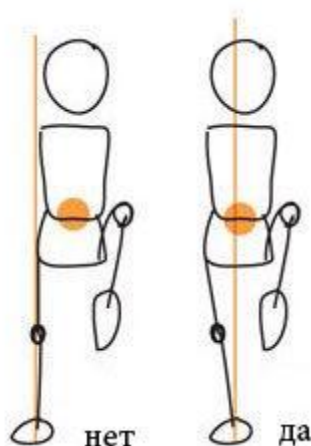
Плечевой сустав

Центр позвоночника

Равновесие

Для того чтобы убедиться, что тело является сбалансированным, проводится вертикальная линия по центру тела. Стоя на двух ногах, линия будет проходить посередине между ног, а на одной ноге, через центр ступни. Если рука находится на земле, то соответственно это треугольник где ноги-руки его стороны, и так далее. Тело человека должно быть расположено на сбалансированной основе вокруг этой линии:

Тема 4. Пропорции и построение фигуры человека. Стилизация фигуры.

Лекция 6.

План

1. Стилизация и стиль: определения
2. Трансформация формы
3. Виды стилизации
4. Особенности стилизации в цвете

Изменение естественных пропорций фигуры при изображении для придания выразительности или стилистической принадлежности к определенному художественному направлению в искусстве называют стилизацией. Создание образа — основная задача стилизации фигуры.

Стилизация – это декоративное обобщение изображаемых объектов(предметов) с помощью ряда условных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений.

Стиль - общая категория художественного мышления, характерная для определенного этапа исторического развития. Стиль отражает суть, уникальность художественного творчества в единстве всех компонентов произведения.

Трансформация — это изменение формы элементов композиции в необходимую сторону: округление, вытягивание, увеличение или уменьшение в размере отдельных частей, подчеркивание угловатости и т. д. Особое значение для придания выразительности художественному образу имеют пропорции. Пропорциональное соотношение частей с целым дает различные вариации его трактовки. Метод трансформации является пробуждающим подходом, он как нельзя лучше раскрывает творческий потенциал дизайнера. В его рамках ставится акцент на осознание студентом своих возможностей и, в соответствии с этим, развитие и переосмысление важности цвета: площадь восприятия цвета в контексте использования готовой цветовой гаммы; восприятие гармонизированной гаммы в зависимости от преобладания того или иного цвета.

Стилизацию можно разделить на два вида:

Внешняя поверхностная, не имеющая характера и построенная на подражании готовых образцов (например – стилизация по мотивам хохломской росписи).

Декоративная, в которой все элементы произведения подчинены условиям уже имеющегося художественного ансамбля

Декоративная стилизация отличается от стилизации вообще связью с пространственной средой . Стиль – это художественное переживание времени, а декоративная стилизация – художественное переживание пространства В декоративной композиции вопросу стилизации фигуры человека следует уделить большое внимание. В декоративной стилизации есть два пути:

-Изначально выполнять зарисовки объектов с натуры, а затем декорировать.

-Сразу выполнять стилизованную, декоративную заготовку, отталкиваясь от природных особенностей объекта.

В отличие от станковой композиции в декоративной прежде всего отсутствует световоздушная перспектива, и все объекты как переднего, так и заднего плана ,

изображаются с одинаковой точностью. Стилизация происходит за счет упрощения очертаний объектов; выявляются наиболее выразительные в декоративном отношении линии и ходы, на которых и делается акцент.

Главной целью реалистического рисования в станковой живописи является достоверная передача изображаемых объектов на плоскости с помощью тональной модуляции (передача объема)

Основной принцип стилизации – достижение максимальной выразительности при которой, достоверность не является главной задачей.

Для рисунка дизайнера одежды характерно искажение пропорций человеческой фигуры в сторону ее удлинения. Если согласно классическому канону размер головы помещается в величине роста человека 8 раз, то при стилизации фигуры дизайнером одежды — до 10—12 раз. При этом изменение размеров осуществляется неравномерно. Длина ног по отношению к торсу увеличивается, размер головы уменьшается. Изменения также касаются размерных признаков: акцентируя талию и бедра, меняют их пропорциональные соотношения.

Дизайнер сознательно искажает фигуру человека, увеличивая или уменьшая пропорции человеческого тела и формы костюма в зависимости от художественного замысла и моды.

Каждый раз, приступая к разработке новой темы, дизайнер одежды в первую очередь должен задуматься об образе. Ведь именно ему будут подчинены как содержание одежды, так и материалы, техника, приемы изображения в эскизе. Цель стилизации человеческой фигуры — подчеркнуть, «заострить» особенности фигуры для более точной передачи образа.

Постановка и движение фигуры должны помочь выявить форму костюма, т.е. передать взаимодействие формы костюма с фигурой человека, пространством, раскрыть идею костюма. От положения фигуры, передачи ее характера зависит выразительность эскиза.

С помощью средств графического изображения вы должны дать четкую информацию о назначении, конструкции, объемно-пространственной структуре формы, материалах. Дизайнеру важно убедительно показать не только форму костюма, но и характеристики фигуры, лицо, прическу, украшения. Для этого необходимо знать и владеть различными приемами графического изображения человека и одежды.

При изображении человека в одежде нужно учитывать, что у человеческой фигуры есть фас и профиль, т.е. при вращении по вертикальной оси она поворачивается к нам различными сторонами. Поэтому, например, если замысел костюма состоит в акцентированном оформлении боковой линии, то в эскизе следует предпочесть профильное изображение.

Никогда не следует забывать об объемном восприятии человека и одежды. В чистовых или творческих эскизах главная задача художника заключается в том, чтобы передать идею, художественный образ. Проблему передачи особенностей конструкции одежды в пространстве решает технический эскиз. Цель технического эскиза — передать за счет выразительного решения конструкции объемное восприятие одежды. Для решения данной задачи в техническом эскизе изображают фигуру в фас, иногда в профиль и обязательно со спины.

В целом можно сказать, что стилизация фигуры во взаимосвязи с идейным содержанием одежды и решение образа через отбор графических средств изображения — самая сложная задача, которую приходится решать дизайнеру одежды при выполнении эскиза. При этом нужно помнить, что поиск индивидуального стиля изображения эскиза не должен исключать поиск новых образов и средств изображения.

Для достижения живописного единства эскиза- необходимо соблюдать основной метод работы, основанный на системе живописных отношений:

тоновое сравнение различных цветовых пятен

цветовое сравнение между различными цветовыми пятнами

яркостное сравнение

Стилизация в цвете может быть доведена до крайней условности; плоскостное декоративное изображение фигуры строится на преобладании линий, цвет вводится как декоративное пятно, и богатство тонов не велико, использование объемов умело связывается с общей плоскостной трактовкой. Соединение всех этих приемов и создает стилизованно-декоративный характер работы. Основная цель, которая ставится при выполнении декоративной композиции - это овладение процессом стилизации реальных природных форм в декоративные, в умении воплощать в художественных образах творческие задач.

Тема 5. Типы фигур и способы их коррекции.

Лекция 7.

План

1. Особенности телосложения фигур типа «Н» (прямоугольник).
2. Тип «Т» (перевернутый треугольник)
3. Тип «О» (овал), «Х» («песочные часы»)
4. Тип «А» («груша»).
5. Коррекция типов фигур с помощью конструкции и силуэта одежды, декоративной отделки изделия, цветового решения, принтов, рисунка и фактуры ткани и т. п.

Для того, чтобы начать строить выкройку по заданным меркам, необходимо определить тип фигуры и подобрать соответствующий фасон одежды, скрывающий недостатки и подчеркивающий достоинства фигуры.

Всего выделяют 5 типов женской фигуры. Точнее, их намного больше, но эти – самые основные. Рассмотрим их подробнее:

1 тип - Песочные часы (фигура Х)

2 тип - Груша (фигура А)

3 тип - Треугольник (фигура Y)

4 тип - Прямоугольник (фигура Н)

5 тип - Яблоко (фигура О)

Песочные часы

Такая фигура считается классическим типом женской фигуры. Бедра по ширине равны плечам, из-за этого нижняя и верхняя часть тела смотрятся пропорционально. Талия ярко выражена, порой она даже излишне узка. Если женщина с таким типом фигуры набирает вес, то жир, как правило, откладывается на бедрах и груди. На бедрах образуются так называемые «ушки».

Какой бы вес ни был набран, талия остается ярко выраженной. И, напротив, если женщина с таким типом фигуры сильно худеет, бедра все равно остаются женственными и изогнутыми.

Груша

Тип фигуры, которому присуща большая ширина бедер по сравнению с плечами. Если у «песочных часов» верх и низ уравновешены, то у «груши» низ всегда значительно шире. Верх, как правило, более изящный, чем низ. Талия узкая, ярко выраженная, иногда заниженная из-за того, что туловище у «груши» длиннее, чем ноги.

Если женщина-«груша» полнеет, то жир откладывается в основном на ягодицах, бедрах и боках. Чем больше вес, тем больше разница между бедрами и плечами. Если же, наоборот, женщина-«груша» худеет, ее фигура становится более пропорциональной. Огромную роль для женщин с таким типом фигуры играет осанка. Женщине необходимо постоянно держать спину прямо, иначе сутулость подчеркнет все недостатки фигуры.

Треугольник

Представительницы Y-фигуры – спортивные женщины, имеющие широкие плечи и узкие бедра. Верхняя половина туловища обычно немного короче, чем нижняя. Верхняя довольно массивная часть тела сочетается со стройными и тонкими ногами. Талия немного широкая, но может быть невыраженной.

У полной женщины-«треугольник» лишний вес распределяется в основном в верхней части тела (грудь, живот, руки, спина), а ноги остаются стройными и худыми.

Прямоугольник

Женщина—«прямоугольник» имеет одинаковые по ширине плечи и бедра. Из-за широкой талии фигура имеет вид прямоугольника. Такие женщины больше других склонны к полноте. Именно полнота делает фигуру еще больше похожей на прямоугольник (плюс начинает выступать живот). Потеря веса, напротив, изменяет фигуру в лучшую сторону, и она становится почти идеальной.

Яблоко

О-образный тип фигуры по сравнению с другими является самым диспропорциональным. У женщин-«яблоко» самой выдающейся является средняя часть туловища, а именно талия и живот. При этом у женщин с таким типом фигуры сравнительно тонкие ноги и худые бедра и ягодицы.

Если такая женщина полнеет, то вес распределяется в основном на животе и талии.

Одежда для типа фигуры груша

Обладательницы данного типа фигуры отличаются широкими бедрами, заметной линией талии и небольшими узкими плечами.

Чтобы визуально скорректировать фигуру, необходимо сделать акцент на верхней части туловища и расширять плечи. Следует подбирать наряды с темным низом и светлым верхом. Одежда для типа фигуры груша должна иметь объемный верх, пышные рукава, подплечники, глубокие вырезы и декоративные детали на лифе.

Зрительно расширить плечи помогут вещи с вырезом лодочка или квадратным декольте. Подойдет одежда с нагрудными карманами, брюки и юбки, имеющие свободный крой и изготовленные из тонких тканей, платья с отрезной талией и расширенным низом.

Чего стоит избегать:

Не рекомендуется подбирать пиджаки или блузы, заканчивающиеся на самой широкой части ягодиц или бедер, они должны быть выше, либо ниже ее.

Не стоит носить обтягивающие модели джинсов, облегающие блузы или кофточки.

Юбки-тюльпаны добавляют объема бедрам.

Избегайте дополнительных деталей на юбках или брюках и вещей с бретелями, соединяющимися на шее или завязывающимися сзади.

Примеры подходящей одежды:

Одежда для типа фигуры яблоко

Обладательницы данного типа фигуры имеют скругленную линию плеч, не особо пышные бедра, стройные ноги, плохо выраженную талию, зачастую, шире линии бедер и плеч.

В этом случае главная проблемная зона – середина туловища. Необходимо визуально вытянуть тело и акцентировать внимание на районе декольте и ногах. Рекомендуется отдавать предпочтение вещам с прямым силуэтом.

Выигрышным вариантом станет платье-футляр. Простой прямой крой и отсутствие рукавов уравновесят силуэт. Помогают визуально вытянуть фигуру платья, имеющие завышенную талию, они скроют живот и подчеркнут грудь. Удлинить тело помогут ассиметричные, скроенные по косой и трапециевидные модели. Платья рекомендуется подбирать однотонные.

Женщинам с такой фигурой подойдут трикотажные вещи, кофточки, облегающие грудь и свободные на талии, а также пиджаки, имеющие длину до бедер. На всех вещах дополнительные детали должны быть расположены в верхней части лифа, либо ниже бедер. Стоит подбирать одежду из мягких, драпирующихся, струящихся тканей. Из брюк подойдут широкие с завышенной или заниженной талией.

Не рекомендуется выбирать свободные или облегающие наряды. Плохо будут выглядеть объемные и пышные рукава. Одежда из жестких и плотных тканей придаст фигуре лишний объем. Не стоит создавать акценты в области талии, например, надевать пояса. Лучше отказаться от нарядов с крупным принтом и горизонтальными полосами, они только добавят объем проблемным зонам. Избегайте контрастов между верхом и низом вещи. Не подойдут короткие и узкие юбки.

Одежда для типа фигуры песочные часы

Данный тип фигуры считается самым пропорциональным. Его обладательницы имеют равную ширину плеч и бедер, четко обозначенную линию талии и груди.

Подбирать одежду для типа фигуры песочные часы лучше такую, которая будет подчеркивать талию, и демонстрировать плавные изгибы тела. Такому типу подойдут почти любые наряды. Главное, чтобы их крой повторял линии фигуры, но лучше будут смотреться вещи, которым будут присуща текучесть, легкость, волнистость. Чтобы подчеркнуть талию, рекомендуется использовать пояса. Выгодно выделяют бедра юбки-карандаши.

Чего стоит избегать:

Стоит отказаться от одежды прямого кроя. Не рекомендуются слишком облегающие вещи. Жесткие, плотные ткани сделают фигуру полнее, чем в действительности. Избегайте вещей с крупными рисунками и четкими геометрическими мотивами. Примеры подходящей одежды:

Одежда для типа фигуры прямоугольник

Обладательницы данного типа фигуры отличаются узкими плечами и бедрами, плохо выраженной талией и плоскими ягодицами.

Необходимо создать видимость округлых форм и смягчить угловатость фигуры. Следует подбирать модели одежды, которые помогут обозначить линию бедер и подчеркнуть талию. С задачей справятся полуприлегающие вещи, повторяющие очертания фигуры, делающие мягкий акцент на талии. Создать форму помогут выточки, декоративные швы, складки, карманы, расположенные на бедрах, вертикальные линии, сходящиеся к талии, контрастный низ и верх.

Фигура прямоугольник

Поскольку одежда для типа фигуры прямоугольник должна обозначать линию талии, рекомендуется носить ремни и пояса. Широкие модели отвлекают внимание, а тонкие подчеркивают талию. Наилучшим образом преподнесут фигуру платья или юбки, создающие объем в районе бедер, например, юбка плиссе, юбка-тюльпан, вещи с драпировками или басками.

Из брюк лучше подбирать модели со складками на талии, зауженные к низу, прямые, расклешенные от бедер. Зрительно придать ягодицам объем помогут накладные карманы сзади.

Чего стоит избегать:

Лучше отказаться от обтягивающей одежды.

Не стоит подбирать вещи из тонких струящихся тканей.

Не подойдет одежда, скроенная по косой.

Не рекомендуется носить удлиненные кардиганы и пиджаки.

Не лучшим образом будут выглядеть модели юбок на резинке.

Одежда для типа фигуры перевернутый треугольник

Данный тип фигуры, который еще называют «Т», отличается наличием прямых выразительных плеч, по размеру больших, чем бедра. Талия плохо выражена, а нижняя часть кажется намного меньше верхней.

Одежда для типа фигуры треугольник должна предавать объем бедрам и зрительно уменьшать плечи. Подойдут вещи или комплекты с облегающим верхом и расклешенным или пышным низом. Рекомендуется подбирать наряды, в которых присутствует акцент на бедрах в виде драпировок, рюшей и бантов. Придать объем нижней части поможет светлый низ в сочетании с темным верхом. Хорошо будут выглядеть вещи с V-образным вырезом, мягкой округлой горловиной и американской проймой.

Подбирая модели платьев, стоит учитывать рост: для невысоких женщин подойдет длина мини, а высоким стоит подбирать наряды до или чуть выше колена.

Чего стоит избегать:

Больше объема верхней части придадут пышные или расклешенные рукава, драпировки и рюши в области плеч.

Не подойдут облегающие и однотонные вещи.

От обтягивающих юбок, особенно зауженных к низу, стоит отказаться.

Не рекомендуется носить одежду, имеющую в верхней части крупный рисунок.

Стоит отказаться от вещей с широкими воротниками и большой, круглой горловиной.

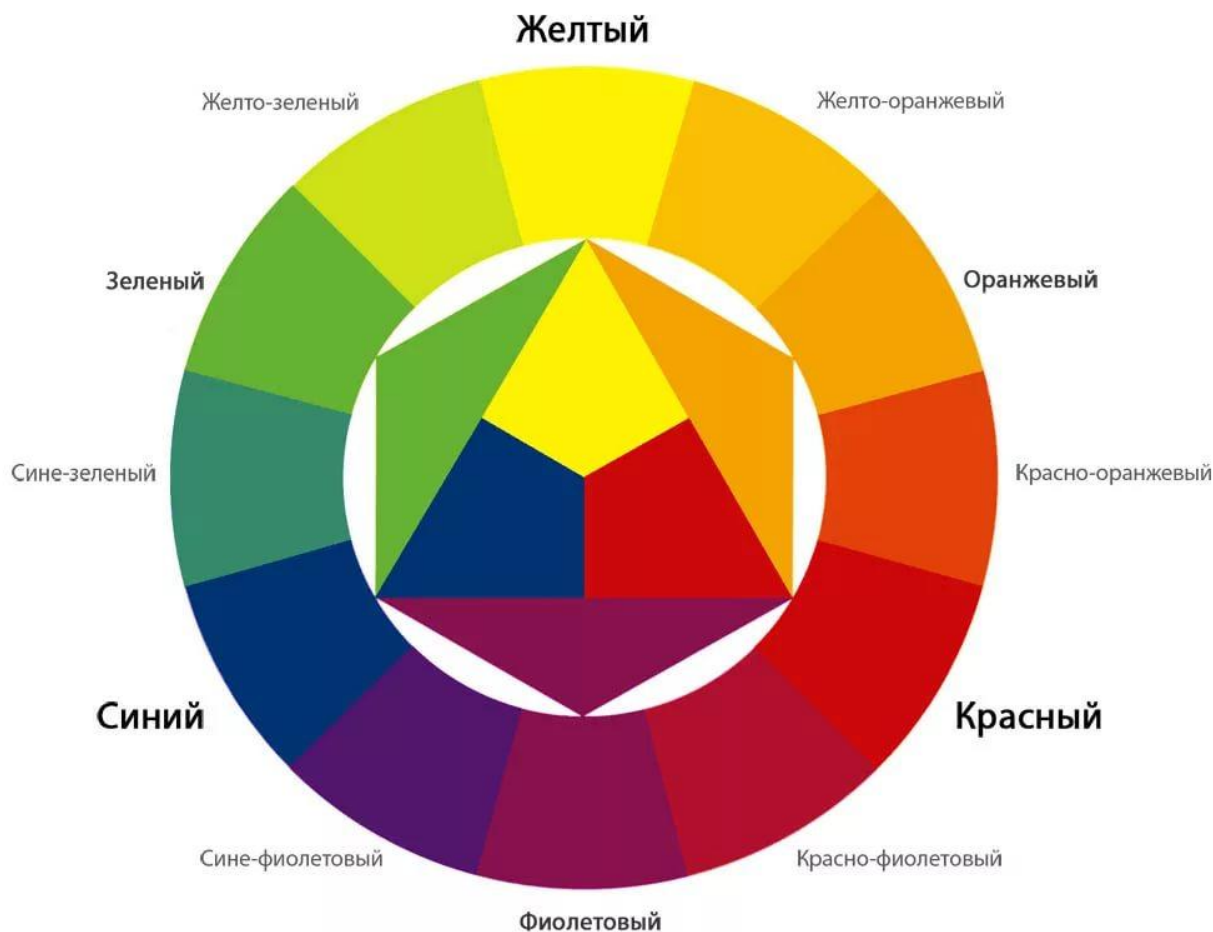
Тема 6. Цветовые сочетания в костюме

Лекция 8.

План

1. Цветовой круг Иттена
2. Цветовой круг Шугаева

1.

Начнем с простого факта: в природе цвета не существует. С точки зрения физики, цвет – это лишь световые волны определенной длины, которые, попадая на сетчатку глаза, вызывают в мозгу субъективные ощущения цвета. Например, свет с наибольшей длиной волны воспринимается нами как красный цвет, а с наименьшей – как фиолетовый.

Цвет – это световая волна определенной длины. При этом человеческий глаз не способен воспринимать огромный диапазон световых волн, распространяющихся вокруг нас. К примеру, мы не видим ни инфракрасное, ни ультрафиолетовое излучение, что не отменяет фактов их существования. Но даже при таком «ограниченном» восприятии цвета, человеческий глаз различает от 8 до 16 миллионов оттенков.

Среди исследователей цвета на особом месте находится швейцарский художник и педагог Иоганнес Иттен, который сформулировал стройную концепцию сочетания оттенков и создал инструмент, до сих пор используемый художниками, фотографами и web-дизайнерами всего мира. Этот инструмент получил название цветовой круг Иттена. Все теории Иттена нашли отражение в его лекциях, книгах и графических работах.

Из самых востребованных «инструментов» для работы с цветом из всего наследия ученого стал цветовой круг, который представляет собой фигуру из трех частей:

1. Треугольника в центре. Здесь расположены три цвета, которые Иттен считал основными: желтый, красный и синий. Все остальные оттенки – это лишь сочетание и смешение этих трех компонентов.

2. Шестиугольника, «достроенного» к треугольнику. В этой фигуре располагаются цвета второго порядка, полученные в результате попарного смешения основных цветов (все тех же желтого, красного и синего).

3. Круга, разделенного на 12 секторов. Те части окружности, на которые не указывают вершины треугольника и шестиугольника, содержат оттенки, получаемые путем смешения цветов из соседних секций.

Существует несколько основных способов, с помощью которых вы сможете подобрать оптимальные сочетания цветов.

Основные методики:

Комплементарные цвета

Комплементарные (дополнительные) цвета. Просто выберите любой сектор на круге и проведите линию в противоположном направлении. Получившаяся пара и станет основой для дальнейшей стилизации. Только помните: один из двух цветов всегда является основным, а второй – «разбавочным».

Классическая триада

Классическая триада. Не менее удачное сочетание цветов с помощью цветового круга Иттена: выберите основной сектор и постройте равносторонний треугольник. Этот «тройственный союз» рекомендуется использовать в соотношении 60%*10%*30% .

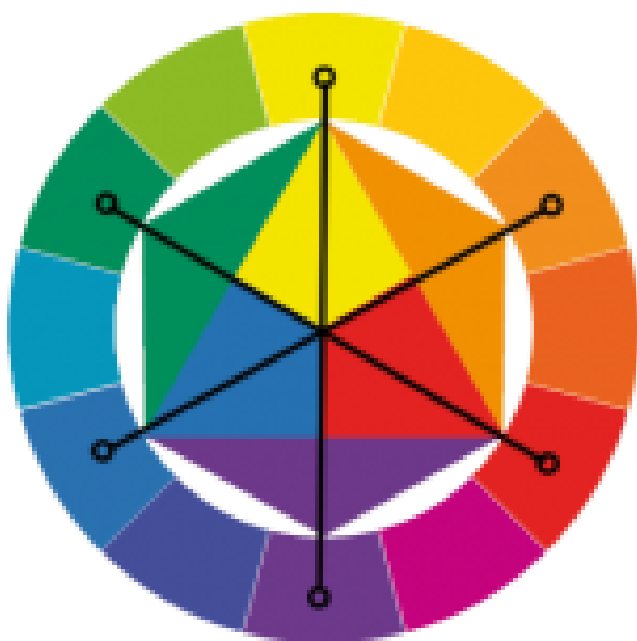
Аналоговая триада

Аналоговая триада. Этот способ представляет собой выбор трех цветовых тонов, расположенных по соседству.

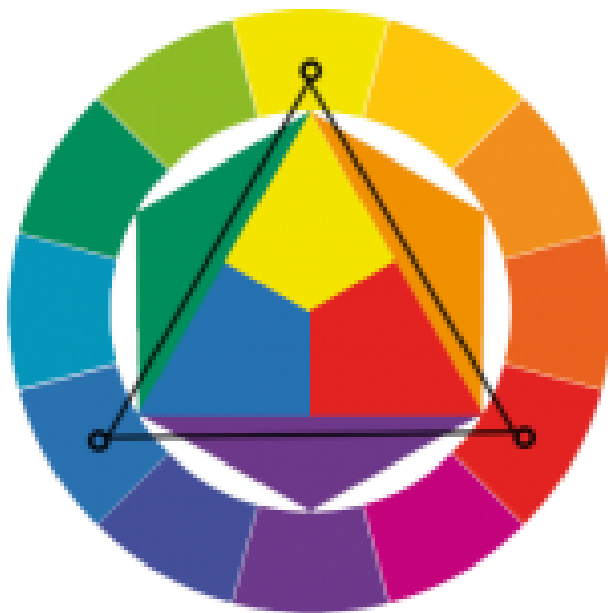
Тетрада

Тетрада. Группа из четырех цветов, равноудаленных друг от друга. Такой способ использования цветового круга Иттена требует от дизайнера определенного опыта, так как совмещать 4 цвета – задача не из простых.

Буква «X» Буква «X». В этом случае берутся два цвета с одной стороны цветового круга и два – с другой. В результате образуется подобие английской буквы «X». Этот способ относится к самому редкому, так как требует от разработчика высокого профессионализма и хорошего чувства стиля.

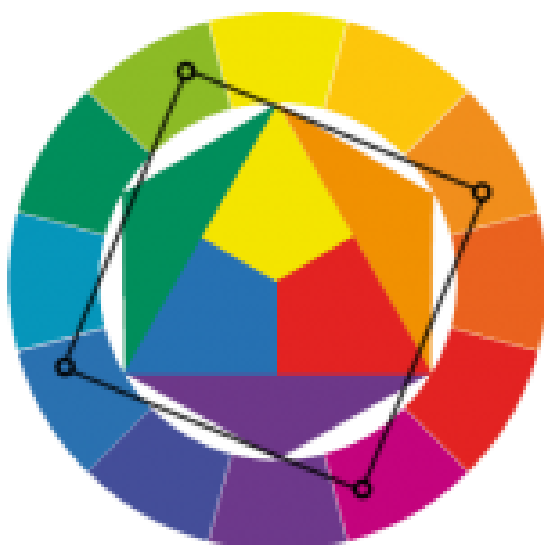
1. Комплементарные цвета

2. Классическая триада

3. Аналоговая триада

4. Тетрада

5. Буква «X»

Правильное сочетание цветов — одна из важных составляющих совершенного образа и стильного и целостного интерьера. Именно поэтому мы решили поделиться шпаргалкой, с которой вы точно не промахнетесь при выборе одежды или дизайна квартиры.

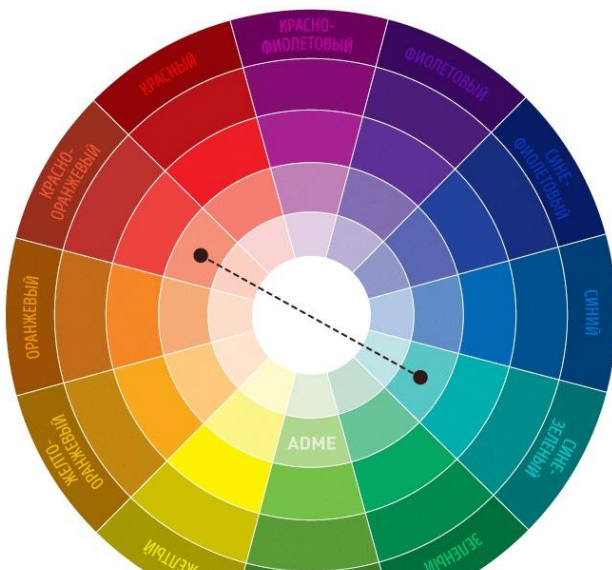

Схема № 1. Комплементарное сочетание
Комплементарными, или дополнительными, контрастными, являются цвета, которые расположены на противоположных сторонах цветового круга Иттена. Выглядит их сочетание очень живо и энергично, особенно при максимальной насыщенности цвета.

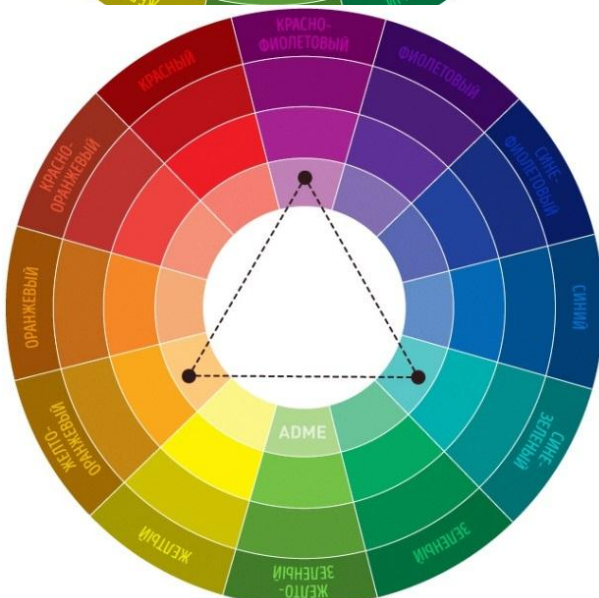
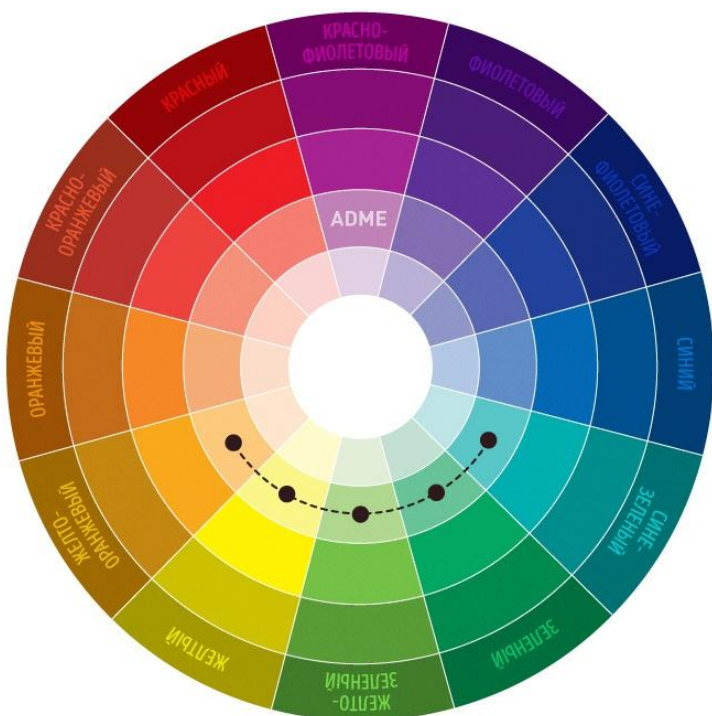

Схема № 2. Триада — сочетание 3 цветов
Сочетание 3 цветов, лежащих на одинаковом расстоянии друг от друга. Обеспечивает высокую контрастность при сохранении гармонии. Такая композиция выглядит достаточно живой даже при использовании бледных и ненасыщенных цветов.

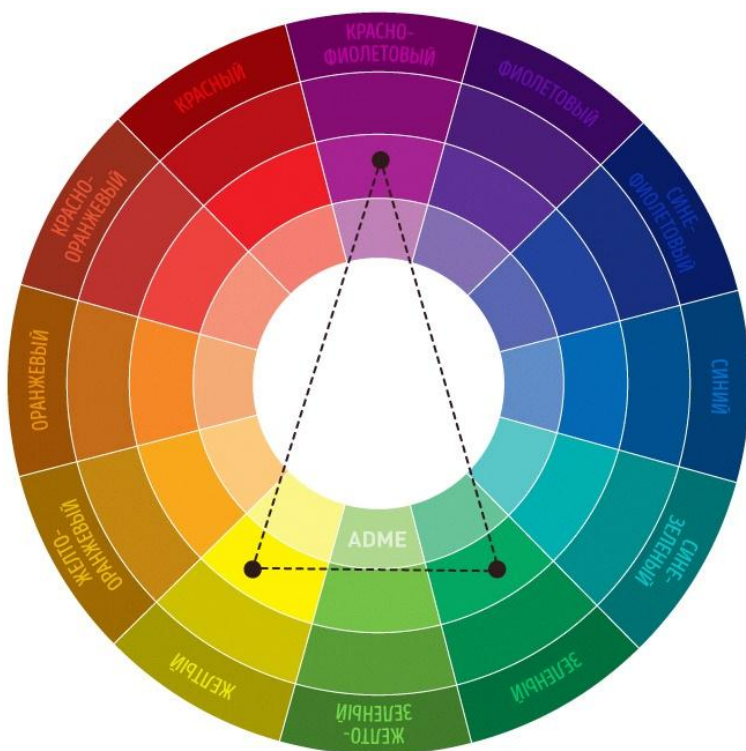
Схема № 3. Аналогичное сочетание

Сочетание от 2 до 5 цветов, расположенных рядом друг с другом на цветовом круге (в идеале — 2–3 цвета). Впечатление: спокойное, располагающее. Пример сочетания аналогичных приглушенных цветов: желто-оранжевый, желтый, желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый.

Схема № 4. Раздельно-комплементарное сочетание

Вариант комплементарного сочетания цветов, только вместо противоположного цвета используются соседние для него цвета. Сочетание основного цвета и двух дополнительных. Выглядит эта схема почти настолько же контрастно, но не настолько напряженно. Если вы не уверены, что сможете правильно использовать комплементарные сочетания, — используйте раздельно-комплементарные.

Если вы не уверены, что сможете правильно использовать комплементарные сочетания, — используйте раздельно-комплементарные.

Схема № 5. Тетрада — сочетание 4 цветов

Цветовая схема, где один цвет — основной, два — дополняющие, а еще один выделяет акценты. Пример: сине-зеленый, сине-фиолетовый, красно-оранжевый, желто-оранжевый.

Схема № 6. Квадрат

Сочетание 4 цветов, равноудаленных друг от друга. Цвета здесь несхожи по тону, но также комплементарны. За счет этого образ будет динамичным, игривым и ярким. Пример: фиолетовый, красно-оранжевый, желтый, сине-зеленый.

2. Цветовой круг Шугаева

В отличие от Ньютона, который в основу своей системы положил три основных цвета — синий, желтый и красный, Шугаев опирался на четыре главных цвета, включив в триаду основных цветов еще и зеленый.

Зеленый цвет, хотя и является производным от смешения желтого и синего, при этом воспринимается абсолютно нейтральным по отношению к своим «родителям». Итак, определив четыре цвета (синий, желтый, красный и зеленый) как главные, Шугаев расположил их в круге на концах взаимно перпендикулярных диаметров.

Между главными цветами в четырех четвертях поместились промежуточные, которые составили четыре группы:

- желто-красные;
- сине-красные;
- сине-зеленые;
- желто-зеленые.

В настоящее время сложилась теория гармонических сочетаний цветов, которую и принято брать за основу при поиске колористического решения композиции. Опирается эта теория на цветовой круг Шугаева.

Четыре группы цветовых гармоний. Однотоновые гармонии
Всего существует четыре группы цветовых гармонических сочетаний:

- однотоновые гармонии;
- гармонии родственных цветов;
- гармонии родственно-контрастных цветов;

- гармонии контрастных цветов. Рассмотрим их последовательно.

Однотоновые гармонические сочетания цветов еще называются гармониями теневого ряда. Основу их составляет какой-либо один цветовой тон, который в том или ином количестве присутствует в каждом из сочетаемых цветов. Различаются цвета в подобном колорите лишь по светлоте и насыщенности. В таких сочетаниях часто используются и ахроматические цвета.

Общий колорит однотонных гармоний имеет спокойный, уравновешенный характер. В случае примерно одинакового распределения площадей всех цветов утверждается идея статики, покоя. Такой колорит можно определить как нюансный. Хотя здесь возможен контраст темного и светлого.

При создании костюмной композиции сочетание однотонных цветов используется довольно часто, так как это самый простой способ гармонизации колорита.

Гармонические сочетания родственных цветов

Родственными называются цвета, расположенные в одной четверти цветового круга между двумя главными цветами. Подобные сочетания также не представляют особой сложности. В цветовом круге Шугаева существует четыре группы родственных цветов: желто-красные (оранжевые), красно-синие (фиолетовые), сине-зеленые, желто-зеленые.

Гармония родственных цветов основывается на наличии в них примесей одних и тех же главных цветов. Сочетания родственных цветов представляют собой сдержанную, спокойную колористическую гамму, созданную по принципу нюанса.

Справиться с некоторым однообразием такого колорита помогает введение ахроматических примесей, что приводит к затемнению или высветлению цветов, а это привносит в композицию светлотный контраст, усиливающий ее эмоциональную выразительность.

Гармонические сочетания родственно-контрастных цветов

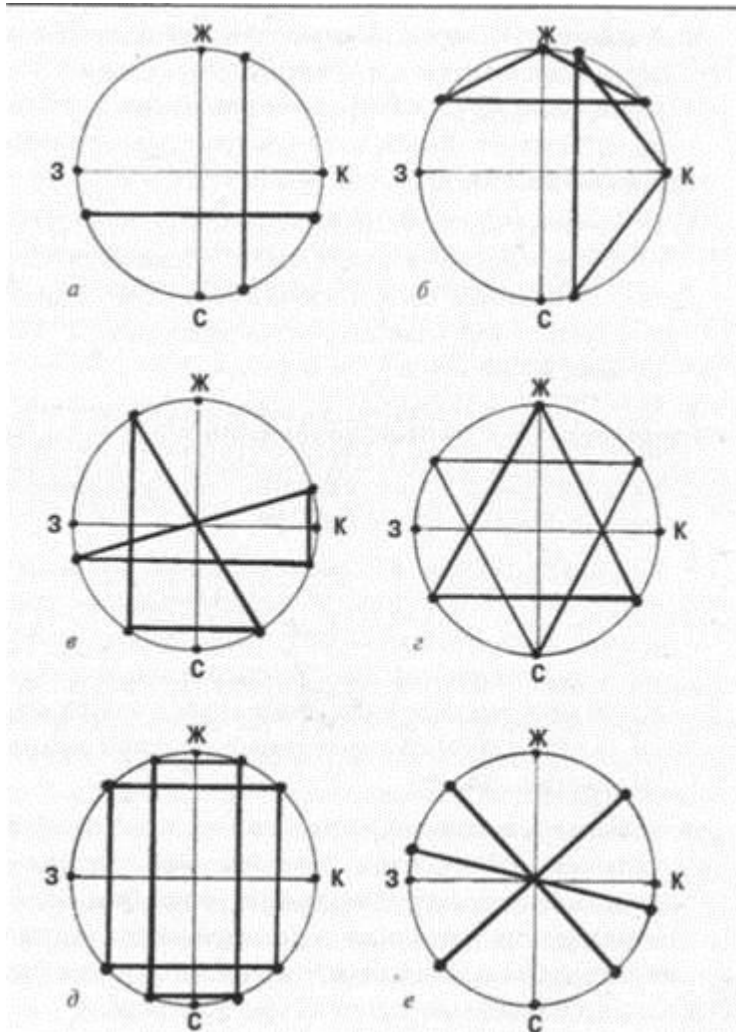
Наиболее распространенными и богатыми в отношении колористических возможностей являются гармонии родственно-контрастных цветов. Родственно-контрастные цвета располагаются в смежных четвертях цветового круга. Далеко не всякие сочетания таких цветов обеспечивают гармонию.

Художественная практика показала, что родственно-контрастные цвета даже в чистом виде, без примесей к ним ахроматических цветов, гармонируют друг с другом, если количество объединяющего их главного цвета и количество контрастирующих главных цветов в них одинаковы.

Возможны варианты удачных сочетаний двух, трех и четырех родственно-контрастных цветов. Рассмотрим их последовательно:

- два цвета, положение которых в цветовом круге определяется концами строго вертикальных или горизонтальных хорд; эти цвета равноудалены и от общего главного цвета, и от контрастных главных цветов (рис. 34, а);
- три цвета, расположенные в вершинах тупоугольного треугольника, у которого вершина тупого угла — главный цвет, а противоположная сторона — строго вертикальная или горизонтальная хорда (рис. 34, б),

- три цвета, расположенные в вершинах прямоугольного треугольника, у которого гипотенуза — диаметр цветового круга, а катеты — вертикальные и горизонтальные хорды (рис. 34, в);
- три цвета, расположенные в вершинах равностороннего треугольника, у которого одна из вершин — главный цвет, а противоположная сторона — вертикальная или горизонтальная хорда; легко заметить, что в цветовом круге имеется всего четыре таких треугольника по числу главных цветов (рис. 34, г);
- четыре цвета, расположенные в вершинах прямоугольника или квадрата, у которых все стороны — вертикальные и горизонтальные хорды (рис. 34, д).

Гармонические сочетания родственно-контрастных цветов значительно обогащаются при добавлении к ним ахроматических или цветов из их теневого ряда.

Гармонические сочетания контрастных цветов. Контрастными являются цвета, которые находятся в противоположных четвертях цветового круга. Например, контрастными по отношению к сине-зеленым являются все красно-желтые (оранжевые) цвета.

Два цвета, расположенные на концах диаметра, т. е. наиболее удаленные друг от друга, называются контрастно-дополнительными (рис. 34, е). Такие пары цветов составляют гармонические сочетания. Их не связывает никакая степень родства, они обладают полярными качествами, поэтому их сочетание обладает повышенной активностью и напряженностью, которая обусловлена свойством дополнительных цветов в

условиях соседства усиливать звучание друг друга.

Сочетание пары контрастно-дополнительных цветов может быть обогащено за счет введения в композицию цветов из их теневого ряда или ахроматических.

Схемы составления цветовых гармонических сочетаний

Вопрос о гармонии цветовых сочетаний невозможно рассматривать изолированно от эстетических взглядов, сложившихся в ту или иную историческую эпоху. С течением времени меняются представления человека о красоте и совершенстве. Однако изложенная выше система построения цветовых гармоний является объективной и может быть взята на вооружение как опытными, так и начинающими художниками.

Рис. 34. Схемы составления цветовых гармонических сочетаний:

а — сочетание двух родственно-контрастных цветов; б, в, г — сочетание трех родственно-контрастных цветов; д — сочетание четырех родственно-контрастных цветов; е — сочетание двух контрастно-дополнительных цветов

При этом в художественной практике при оценке сочетаемости цветов самым важным критерием является их эмоциональная выразительность, способная вызвать у зрителя чувственные переживания.

Тема 7 .Фэшн-иллюстрация, эскиз. Техники, приемы и материалы для эскизирования.

Лекция 9.

План

- 1. История модной иллюстрации.**
- 2. Описание техник рисования карандашом и другими графическими материалами.**
- 3. Описание техник работы акварелью.**
- 4. Описание техники работы акрилом и гуашью.**

1. История фэшн-иллюстрации

Что такое fashion-иллюстрация мир узнал около 500 лет назад. В XVI веке художники рисовали придворных дам и кавалеров в модных нарядах, а в конце века свет увидела книга с изображениями одежды и руководствами по их пошиву. Первым фэшн-иллюстратором принято считать художника Вацлава Холлара, который жил и работал в Лондоне с 1640-х годов. Он был настоящим трудоголиком и создал около 3 000 гравюр в технике офорта на самые разные темы от пейзажей до рисунков женских нарядов. В 1679 году в Лионе впервые вышел журнал *Mercure Galant*, который стал пионером в мире модного глянца. Издание содержало рисунки легендарных художников Пьера Боннарма, Абрахама Боссома и многих других.

Активное развитие модной иллюстрации пришлось на конец XIX и начало XX веков. В то время журналы получили всеобщую популярность, модники всего мира с нетерпением ждали выхода новых выпусков. Это в свою очередь способствовало появлению великих иллюстраторов, которые стали связующим звеном между модой и людьми.

Художники Чарльз Дана Гибсон и Джованни Болдини работали в конце XIX и середине XX веков, именно они во многом повлияли на формирование самого понятия женской красоты, изображая моделей в изысканных нарядах и со стройной фигурой. Отдельного внимания заслуживает Гибсон, т.к. он создавал своим героиням особый образ, которому старались подражать реальные женщины. По сути, «Девушки Гибсона» были первыми рисованными иконами стиля! Особый вклад в развитие жанра также внесли модные иллюстраторы Пол Ирибе, Жорж Барбье, Жорж Лепэйп, Эрте, Кеннет Пол Блок и многие другие.

С 1930-х годов *Vogue* начал публиковать на обложках фотографии, что пагубно сказалось на fashion-иллюстрации. В 1960 годах направление «сдало» позиции и уступило место снимкам, однако никогда не исчезало и продолжало развиваться.

Новый виток fashion-иллюстрации

Появление веб-версий журналов, модных блогов и социальных сетей возродило к жизни жанр фэшн-иллюстрации. Дело в том, что фотографии ограничивают фантазию человека, не позволяют достроить образ самостоятельно, т.к. зритель видит цельную картинку с идеальной моделью.

Марки одежды и аксессуаров все чаще обращаются за помощью к иллюстраторам, они используют их рисунки для принтов, а также паттернов для тканей. Многие бренды отдают предпочтение рисованным баннерам и плакатам для привлечения внимания покупателей в фирменных магазинах.

Модные журналы и дизайнеры используют иллюстрации для создания рекламных кампаний, что вполне естественно, т.к. рисунки позволяют покупателю проявить фантазию и примерить на себя созданный образ, додумать историю, это не всегда возможно при использовании фотоснимков с моделями.

Популярные блогеры, пишущие об индустрии моды, также обратились к иллюстрациям. Они создают картинку, отражающую будущие тренды, плюс сопровождают свои луки рисованными копиями. Многие из них замечают известные журналы или дома мод, предлагая сотрудничество, так как потребители пресытились прямой рекламой продукта, которая не вызывает сильного эмоционального резонанса и блокирует воображение. Иллюстрации также позволяют избежать негативных комментариев, у пользователей отпадает причина высказывать недовольство касательно «отфотошопленных» моделей и их фигур.

Современные иллюстраторы возрождают модный рисунок, опираясь на богатую историю fashion-иллюстрации. Они работают в разнообразных техниках: от акварели до акрила, при этом виртуозно сочетают рисование от руки с компьютерными технологиями.

Фэшн-художники делают скетчи на модных показах (без них не обходится ни одна Неделя Моды), переносят стритстайл на бумагу, отрисовывают луки, создают паттерны для тканей, ассистируют дизайнерам одежды при создании коллекций. Они работают над иллюстрациями для модных журналов, книг, фильмов, рекламных роликов, веб-сайтов, социальных сетей, сотрудничают с брендами одежды, косметики, аксессуаров и товаров класса люкс, рекламными агентствами, издательствами и дизайнерскими бюро.

Иллюстраторы должны быстро делать зарисовки от руки, уметь работать с профессиональными программами (Adobe Illustrator, Photoshop и т.д.), справляться с заданиями в срок, а главное иметь узнаваемый индивидуальный стиль и неиссякаемый источник вдохновения.

Современная фэшн-иллюстрация родилась из эскизов одежды первых модельеров. С помощью скетчей дизайнеры согласовывали свои идеи с клиентами — это было дешевле, чем каждый раз шить образец из ткани.

Позже модные рисунки стали использовать в рекламе новых коллекций и на страницах журналов — Vogue, Life, Harper's Bazaar, La Gazette du Bon Ton.

Работа фэшн-иллюстратора — создавать скетчи, наброски, картинку, лукбуки, рекламу, обложки в стиле fashion. Это значит — броско, ярко, с акцентом на смысловые детали образа.

Фэшн-иллюстраторы рисуют: моделей в полный рост; крупные планы, лица; косметику и парфюм; аксессуары; сюжетные зарисовки; узоры. Одни художники делают скоростные зарисовки на модных показах, другие готовят иллюстрации для книг, журналов и онлайн-ресурсов. Часто художники работают вместе с рекламными агентствами и оформляют сезонные кампании брендов: постеры, билборды, витрины, стены в магазинах.

Отдельное направление профессии — фэшн-паттерны. Это отрисовка принтов и узоров, которые будут использоваться в новой линейке одежды.

Настоящий модный художник объединяет в себе традиции и прогресс. Он должен разбираться в анатомии, истории стиля, одежды и рисунка, владеть современными инструментами и знать тенденции рынка. Традиционно иллюстраторы рисуют на бумаге — для каждого материала она будет своя. Самые распространенные инструменты художников — тушь, акрил, акварель, дизайнерские маркеры. Они позволяют передать динамику и яркость картинку.

Если автор предпочитает создавать или обрабатывать рисунки в электронном виде, то ему необходимо разбираться в графических редакторах, как минимум в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.

Чаще всего иллюстраторы комбинируют оба способа работы — сначала рисуют эскиз вручную, а затем обрабатывают его в программе.

Название техники	Описание работы
Акварель	
<p>1. Многослойная акварельная техника (лессировка).</p>	<p>Этот прием заключается в нанесении нескольких (рекомендуют 2-3) слоев краски по сухой поверхности листа бумаги. Картина в этом случае приобретает некоторую «сухость» по сравнению со сделанной «по сырому», но художник может добиться высокой детализации предметов.</p> <p>Лессировка - нанесение тонкого прозрачного слоя краски поверх уже имеющегося рисунка. Лессировку можно использовать как на малых, так и на крупных участках работы.</p> <p>Лессировка – (от нем. Lasierung) – один из приемов живописной техники, состоящий в нанесении очень тонких слоев прозрачных и полупрозрачных красок поверх высохшего плотного слоя. Основное значение данного приема – достигать особой легкости и звучности тона или вносить тонкие цветовые коррективы в детали живописи, что возможно благодаря законам оптического смещения.</p>
<p>2. Работа по сырому листу в начальной стадии с последующей доработкой «по сухому»</p>	<p>В данном случае художник делает основу работы по сырому листу, а работу над деталями продолжает когда лист уже высох. Такая технология позволяет комбинировать нежные переходы живописи «по сырому» с написанными поверх них акцентами на мелких деталях.</p>
<p>3. Акварельная живопись "по сырому" (A La Prima)</p>	<p>Живопись акварельными красками по мокрому (сырому) листу в профессиональной среде называется живопись "по сырому". В данном случае лист специальной акварельной бумаги смачивается водой и располагается горизонтально (что бы дольше удержать воду). Художник пишет непосредственно по мокрой поверхности. В данном случае автору нужно быть предельно точным (легко получить ненужные подтеки и "грязь") и быстрым (время, которое лист держит влагу, зависит от типа бумаги, но в любом случае лимитировано).</p> <p>Алла прима(итал. Allaprima; произн. – «аля прима») – то же, что и живопись по сырому. Означает также способ исполнения за один прием, в один сеанс.</p>
<p>4. Создание различных эффектов.</p>	<p style="text-align: center;">Соль</p> <p>Соль (как крупная, так и мелкая), рассыпанная по сырой акварели неравномерно разъедает краску и создает на пятне особую фактуру. Этот прием эффективен по первому слою краски. Когда работа высохнет соль можно удалить сухой тряпкой или даже рукой.</p> <p style="text-align: center;">Смыв</p> <p>Уже написанную акварельную работу можно смыть под струей проточной воды для получения особого эффекта. Часть пятен вымывается достаточно сильно, а часть остается нетронутой. Этот прием может испортить работу, а может создать неповторимую фактуру.</p> <p style="text-align: center;">Парафин</p> <p>Свойство парафина не смачиваться водой позволяет «защитить» некоторые участки бумаги от краски. Данный прием может использоваться на любой стадии работы (как на чистом листе, так и по уже нанесенному рисунку), но, в любом случае, основа должна быть сухой.</p> <p style="text-align: center;">Брызги воды</p> <p>Капли воды упавшие на сырую поверхность акварельного рисунка создают точки легкой размытости.</p> <p style="text-align: center;">Черешок кисти</p> <p>Пока работа еще сырая некоторые детали можно просто «процарапать» черешком (обратной стороной) кисти.</p> <p style="text-align: center;">«Сухая кисть»</p> <p>На уже прописанный участок акварельной работы сухой кистью с небольшим количеством краски наносятся мазки с разной степенью нажатия.</p>

Смешанные техники	
<p>1. Прием монотипии. Оттиск</p>	<p>Монотипия – графическая техника, сущность которой заключается в получении одного, уникального отпечатка с живописной или графической основы. Для акварельных работ, выполненных в технике монотипии характерно богатство фактур, необычность цветовых соединений и произвольность формы цветовых пятен.</p> <p>Акварельные краски наносятся на основу, в качестве которой может быть использовано оргстекло, пластик, а также бумага или ткань, увлажненная и разложенная на твердой горизонтальной поверхности. При этом кроющие густые краски можно сочетать с жидкими.</p> <p>Условные цветовые пятна или конкретное изображение создаются на основе в зеркальном отражении. Чистый сухой лист бумаги накладывается на подготовленную основу сверху и в зависимости от желаемого эффекта прижимается и разглаживается. Затем лист снимают и сушат. Процесс снятия листа с основы (место начала оттиска, направление движения) очень важны для создания фактуры и формы цветовых пятен. Далее в процессе работы над изображением можно использовать самые разные приемы, но при этом важно сохранить свежесть и естественность полученных оттисков.</p> <p>Разнообразие фактуры и формы цветовых пятен можно получить с самых различных плоских предметов (мятой бумаги, ткани, ниток, листьев, травы и т. д.). При этом краски можно наносить как на сам предмет, так и непосредственно на бумагу, учитывая направление движения и последовательность оттиска. Для более точного и выразительного оттиска, передающего натуральную фактуру предметов, рекомендуется использовать сорта гладкой, шлифованной и мелованной бумаги.</p>
<p>2. Прием маскировки</p>	<p>Для сохранения тона бумаги или цветового изображения в акварельной практике наряду с использованием различных способов и приемов письма возможно применение некоторых вспомогательных веществ и материалов (водонепроницаемая пленка, резиновый клей, парафин, воск, животный жир и т. д.).</p> <p>Сущность приема маскировки заключается в сохранении необходимого цветового пятна (изображения) в его первоначальном, естественном виде при помощи водонепроницаемой пленки во время использования одного из приемов письма (заливки, по-сырому, смывки и др.). В отличие от воска, парафина, жира водонепроницаемую пленку можно легко снять после высыхания бумаги. После снятия пленки в изображении остаются жесткие, выразительные силуэты пятен, которые при необходимости можно доработать.</p> <p>Многие акварелисты в процессе работы для того, чтобы добиться в изображении тонких, чистых, пластичных линий или свободных широких мазков с мелкой точечной фактурой пятна применяют резиновый клей.</p> <p>Тонкую пленку клея наносят на сухую поверхность бумаги непосредственно из тюбика или используют жесткую кисть, иногда деревянную палочку. При необходимости резиновый клей можно разбавить растворителем. Начинать работу акварелью можно только после полного высыхания клея. В завершающей стадии, когда на поверхности бумаги просохнет красочный слой, клей удаляется легким стиранием пальцев рук. Использование других клеев типа «Момент», ПВА, канцелярский не рекомендуется, поскольку они не обладают подобными свойствами. Наряду с обычным резиновым клеем существуют специальные препараты иностранного производства, которые предназначены для данной цели.</p> <p>Для создания определенных эффектов и выразительности в изображении многие акварелисты в своей практике используют такие вещества как: парафин, воск, животный жир. Наносятся эти вещества на поверхность бумаги в процессе письма согласно с задумкой автора, но обязательно на сухую основу. Этот прием может быть повторен несколько раз на разных стадиях работы для перекрытия уже затонированных участков. При соединении с приемами заливки пятно, обработанное водоотталкивающими веществами, остается более светлым, чем</p>

	<p>окружение.</p> <p>Для этого приема лучше использовать плотную фактурную бумагу, которая не деформируется в процессе намочения. Снятие жирных веществ с листа бумаги практически невозможно без повреждения изображения. Когда эти вещества наносятся на белую бумагу, они практически не видны, но в законченной работе очень сильно контрастируют с цветовыми пятнами. Это обстоятельство необходимо учитывать на начальном этапе работы.</p>
<p>3. Прием набрызгивания</p>	<p><i>Набрызгивание – это технический прием, который в сочетании с другими приемами письма позволяет получить в изображении эффектную фактуру, созданную акварельными каплями размером от мелкой водяной пыли до крупных капель водяных красок.</i> Использование этого приема сохраняет основные качества акварели. Он дает возможность создавать уникальные колористические произведения, передать прозрачность и фактурность красочного слоя и тонкую нюансировку цветовых отношений, чего невозможно достигнуть другими средствами. Стилистику живописи делает богаче красота распыленного цветового пятна, которое наносится на поверхность изображения с учетом поставленных задач. Набрызгивание можно наносить как на сухую поверхность бумаги, так и на невысохшее акварельное пятно. Набрызгивание мелкими каплями можно выполнять при помощи жесткой щетинной кисти. Многие акварелисты в своей практике для распыления водяных красок используют аэрограф или краскораспылитель. Однако, применяя эти инструменты, следует помнить об отражательной способности основания, всячески оберегая белизну бумаги в предварительных стадиях с тем, чтобы живопись воспринималась свежей и прозрачной.</p> <p>В практической работе необходимо развить в себе умение строить красочный слой в полном соответствии с представлением об оконченном его виде, с определенной технической последовательностью, учитывая основные свойства цвета. В этой связи охват работы от начала до конца развивает у начинающего художника опыт технического предвидения. Продумывание работы в самом начале по всем стадиям исполнения дает возможность успешно ее организовать, проделать ее в самой разумной последовательности, с самым необходимым и в то же время достаточным привлечением изобразительных средств и материалов.</p>
<p>4. Использование пастели и белил</p>	<p>Для того, чтобы добиться колористической и материальной выразительности в работе, многие художники в своей практике часто сочетают акварель с другими изобразительными материалами: пастелью, цветными акварельными карандашами, гуашью, темперой и т. д. При этом, конечно, возникает опасность нарушить целостность живописного слоя и стилистику письма. Например, кроющие мазки чистых гуашевых белил или пастозной пастели и их смесей резко контрастируют с прозрачными заливками, что противоречит самой специфике акварельной живописи. Смешанная техника, кажущаяся на первый взгляд простой, многогранна и сложна. Мастерство живописца заключается в том, чтобы положить верно взятый тон краски на нужное место, при этом сохраняя целостность живописного слоя и стилистику письма.</p> <p>Особенность смешанной техники с использованием пастели состоит в том, что вначале наносится та краска, которая имеет сравнительно лучшее сцепление с основой. Акварельными красками выполняется своего рода подмалевок, в котором находятся основные тоновые и цветовые отношения. А затем живопись ведется (дорабатывается) тонкими наслоениями пастельных красок.</p> <p>Красочный слой может строиться по принципу многослойной валерной живописи. Нанесенный пастельный мазок растушевывается и если нужно перекрывается другим. В результате втирания одной краски в другую художник добивается нужного звучания и мягкости переходов цветовых тонов. Чаще всего художник втирает пастельные краски пальцами рук, однако можно использовать метод размывки влажной кистью, подобно мокрому соусу. Здесь возможны два способа. При первом влажной кистью размываются нанесенные на основу мазки краски. При втором пастельные</p>

карандаши предварительно раздавливаются в мелкий порошок, а затем краски наносятся на основу, где они растираются и размываются. Далее живописный процесс ведется по просохшему или слегка увлажненному красочному слою. Данный способ требует от живописца определенного опыта, так как пастельные карандаши, содержащие разбеливающие вещества, при высыхании могут сильно изменяться в тоне. Это надо иметь в виду и постараться, если работа завершается по влажному красочному слою, заранее представить себе конечный результат цветового решения этюда. На завершающей стадии необходимые поправки, изменения могут быть внесены по сухому слою краски.

Наряду с пастелью в акварельной живописи часто используются гуашевые белила как средство исправления ошибок. Хотя более рациональное использование белил – понемногу добавлять их в смеси с некоторыми интенсивными акварельными красками (голубая ФЦ, изумрудно-зеленая, кармин, краплак фиолетовый и др.). В этом случае изменяется не только интенсивность краски, но и цвет, что делает значительно богаче палитру, придавая ей бархатную матовость и мягкость.

5. Простой карандаш

Штриховка бывает:

параллельная - участок рисунка заполняется рядом параллельных штрихов. Чем чаще кладутся штрихи, тем темнее тон.

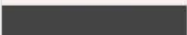
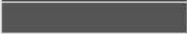

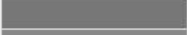
перекрестная - слои параллельных штрихов наносят один поверх другого под разными углами.

градиентная - штрихи наносят боковой поверхностью кончика карандаша, постепенно уменьшая давление на карандаш, создавая плавный переход тона от темного к светлому.

текстурная - мелкие, неровные штрихи боковой стороной кончика карандаша позволяют изобразить пятнистую или крапчатую поверхность.

растушевка - инструменты для растушевки или кусочек ткани помогут сгладить переход между штрихами, если мягко потереть ими карандашные линии.

Маркировка твердости карандашей

Оттенок	США	Европа	Россия
	#1	B	M
	#2	HB	TM
	#2½	F	-
	#3	H	T
	#4	2H	2T

Шкала твердости карандашей

																			
Самый твёрдый								Средний				Самый мягкий							