

Предмет «История Костюма»
НХТ: «Хореографическое творчество», «Этнохудожественное творчество»

ОДЕЖДА, КОСТЮМ СТИЛЬ и МОДА

ВЫПОЛНИЛА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
МАСЛОВСКАЯ Н.А.

ТОМСК 2017

Зачем люди одеваются?

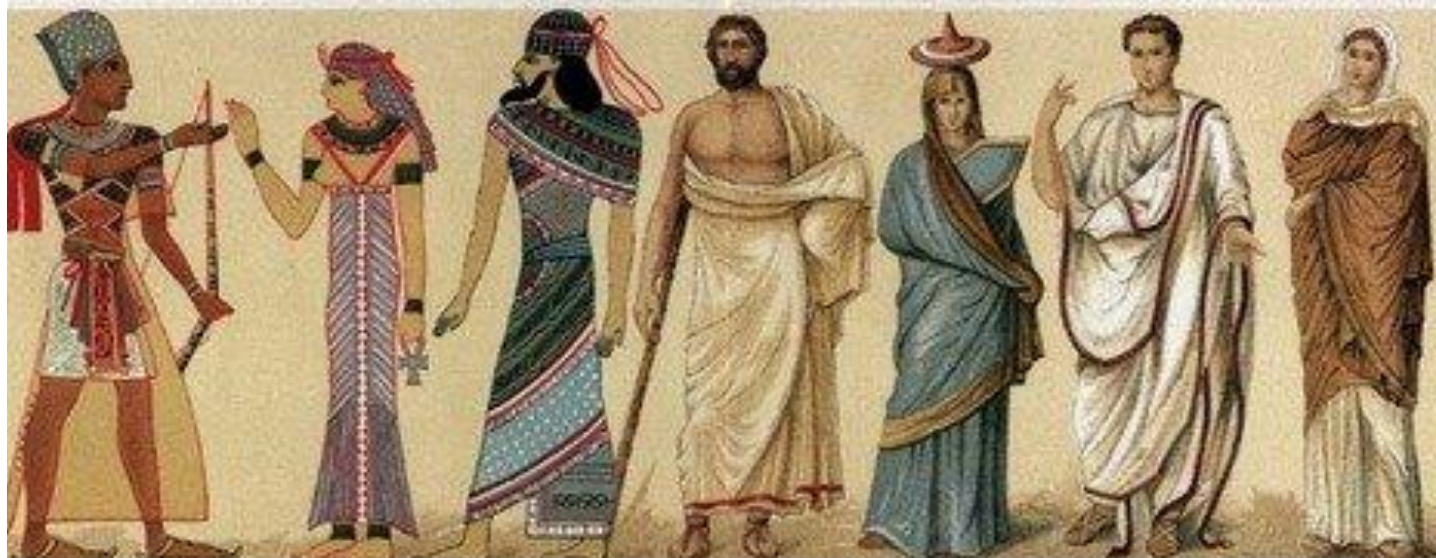
До сих пор не прекратились споры о том, как и почему появилась первая одежда. Одни ученые говорят, что главной причиной отказа человека от наготы была *стыдливость*. Другие отстаивают роль *холода*, вынудившего даже нашего закаленного предка накинуть на себя шкуру. Третьи считают стыдливость не причиной появления одежды, а следствием этого.

На востоке сотни лет миллионы женщин прятали (да и порой все еще прячут) лица под паранджой. Показать лицо открытым стыдно.

Во времена Пушкина светские дамы по всей Европе демонстрировали на балах платья с вырезом, какой сегодня кажется диким и совершенно неприличным. Мало того. Один прусский король отдал суровый приказ, согласно которому на спектакли берлинской оперы допускались лишь дамы с максимально глубоким декольте. Специально приставленные лица не пропускали женщин, пытавшихся хоть чуть-чуть закрыть верхнюю часть груди. И сердобольные гардеробщики за сходную цену снабжали несчастных скромниц ножницами, вырез делали шире, тут же отрезая «лишнее».

Зато любая из красавиц XIX века была бы донельзя шокирована сегодняшним платьем, открывающим ноги выше колен.

История одежды – история всего человечества. Каждый народ, каждая страна, каждая эпоха создавали и создают свои виды одежды. Можно сказать, что многие стороны материальной и социальной жизни общества находят свое отражение в одежде.

Основная функция одежды — *защитная* от неблагоприятных климатических условий, а в древности - и от злых сил. Сегодня одежда еще и *бытовой символ*, дающий представление о человеке и его социальном статусе. Более того, одежда выражает *эстетические идеалы общества в целом* в ту или иную эпоху.

Кожаные одежды в библейской символике были знаком грехопадения, так как люди стали нуждаться в одежде после него: если одеждой Адама и Евы были пояса из листьев фиговой пальмы, то после грехопадения появилась одежда из шкур.

В Библии запрещается мужчинам носить женские одежды, а женщинам – мужские.

В наше время правила хорошего тона предписывают мужчине никогда не появляться на деловых встречах без пиджака и галстука, а деловой женщине непозволительно появляться на работе с голыми руками.

По одежде мы можем определить и профессиональную принадлежность. Например, учитель должен быть одет так, чтобы не отвлекать своим видом от учебы, а путана, наоборот, обычно ярко накрашена и вызывающе одета. Фартук и колпак — обязательные принадлежности повара или пекаря, а комбинезон рабочего показывает, что он в данное время находится на работе. Каска и фонарь стали неотъемлемыми признаками шахтера.

Одежда тесно связана с носящим ее человеком, что породило множество суеверий. Случайно надеть одежду наизнанку считается к удаче, но при этом надо так ее и оставить, чтобы удача не изменила. Правда, в ряде стран это, наоборот, считается плохой приметой, так как могут побить. Также к несчастью могут привести неправильно застегнутые пуговицы или крючки, хотя беды легко избежать, сняв и заново надев вещь. Во многих культурах плохой приметой считается зашивать одежду на себе: у одних народов — это знак смерти, у других — врагов и нужды, у третьих — потери памяти.

Надев новую одежду, принято загадать желание, а при наличии кармана положить в него монетку. Считается, что на Пасху — а в некоторых странах на Троицу или Рождество — следует надевать новую одежду, а иначе будут преследовать неудачи.

Одежда – это вещь. И как любая вещь, одежда — это предмет потребления.

Одежда делится на следующие **виды** в зависимости от способа ношения, характера крепления на теле человека и кроя:

- драпированная - некроеная, несшитая — одежда из одного куска ткани, которым обертывают или драпируют тело (*сари*)

- накладная — одежда, которую надевают через голову. Она может быть несшитой — в виде куска ткани с вырезанным отверстием для головы - древние плащи, пончо, может быть кроеной и сшитой - туникообразный покрой, если основой такой одежды является согнутое пополам полотнище ткани без плечевых швов — тип туники или рубахи (*нарамник, сюрко*)

- распашная — кроеная и сшитая одежда, имеющая спереди застежку сверху донизу (*кафтан*)

В зависимости от назначения и использования в различных сферах деятельности современная одежда делится на *группы*:

- по назначению - бытовая, спортивная, форменная, производственная

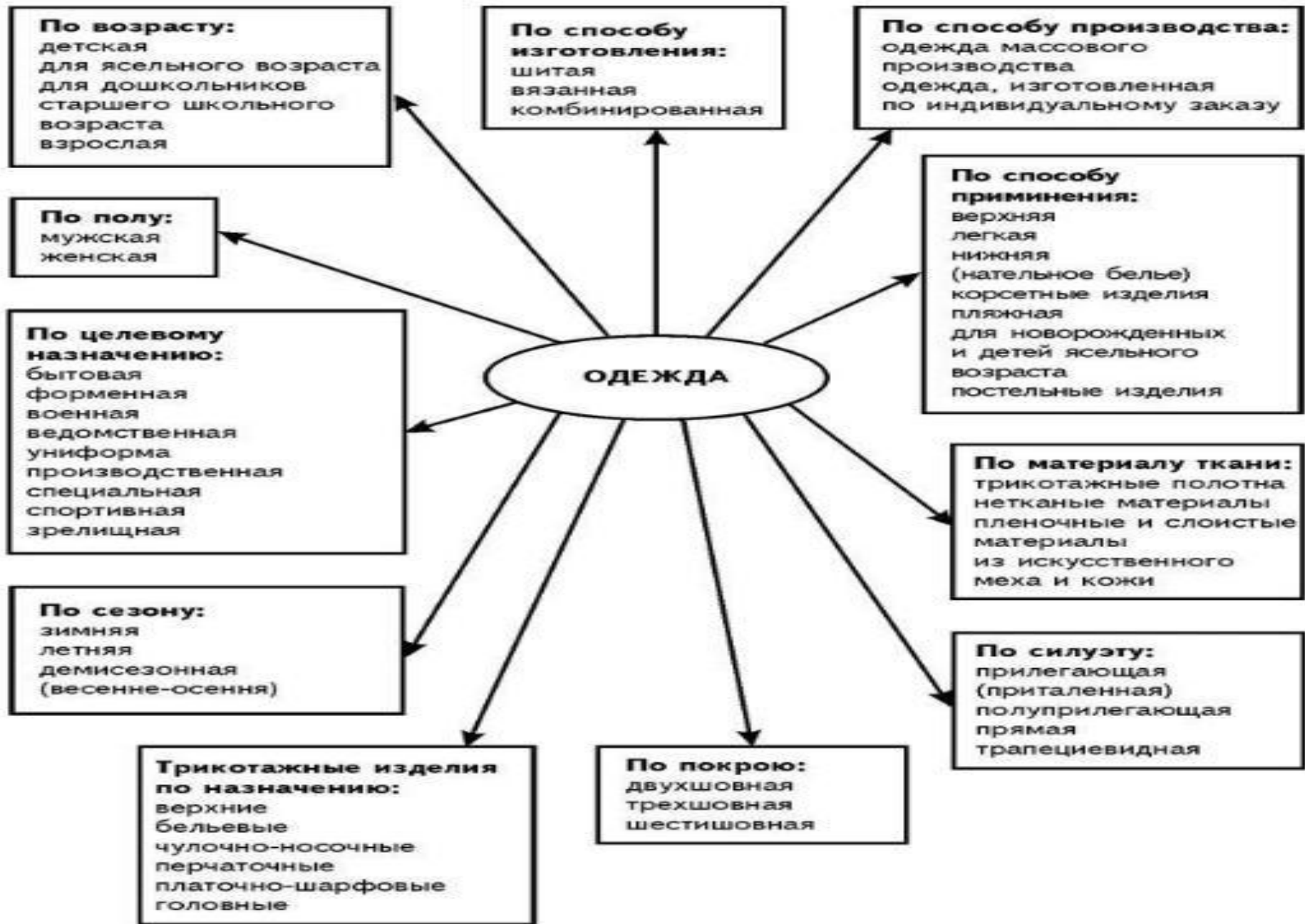
- по сезону
- по способу изготовления
- по половозрастному признаку

В широком значении одежда – это то, что мы надеваем и одеваем.

Надевают одежду, одевают Надежду.

Надеть – снять, одеть – раздеть.

Костюм

В настоящее время одеждой называют разнообразные предметы: нижнее белье, легкое платье, верхнее платье, головные уборы, обувь, перчатки, чулки. Это предметы одежды! Совокупность предметов одежды называют *костюмом*.

Костюм от итал. costume — обычай, нравы. И если в прошлом можно было по материалу, форме, покрою судить об образе жизни человека, о климатических условиях, в которых он живет, о его классовой и сословной принадлежности, о культурном уровне и уровне его материального благосостояния, то сегодня многие стороны материальной и социальной жизни общества, конечно же, находят свое отражение в костюме, но в гораздо меньшей степени. Сегодня под словом «костюм» мы подразумеваем пиджак и брюки – у мужчин, жакет и юбку – у женщин.

Платье

Платье – одна из распространённых разновидностей верхней одежды, обязательно с достаточно длинными полами, укрывающими тело и верхнюю часть ног. В прошлом различались *мужские* и *женские* платья, но по мере дифференциации мужской и женской одежды, платье стало характерной чертой женского гардероба.

Туалет

Туалет - это одежда, тщательно подобранная по характеру деталей, выражающих определенное назначение, вместе с обувью с предметами, дополняющими и украшающими костюм, в сочетании с прической и косметикой. В зависимости от назначения, туалет может быть выходным, дорожным, для прогулки итд.

Гарнитур

Гарнитуром называют набор предметов определенного назначения, выполненных, как правило, из одного и того же материала, например гарнитур пуговиц и пряжек, гарнитур ювелирных украшений (брошь, браслет и серьги), белья или трикотажных изделий (свитер и рейтузы, шапочка, шарф и рукавицы).

Комплект

Комплект - это набор нескольких предметов одежды или дополнений к костюму, составляющих единое законченное целое. К комплектам относятся:

- юбка, джемпер и шарф
- костюм и блузка
- пальто с платьем или костюмом
- плащ с головным убором
- туфли, сумка и пояс
- зонт и перчатки

Комплекты могут быть выполнены из одного и того же или различных материалов в сочетании разных цветов.

Они бывают самого различного назначения - дорожные, спортивные, пляжные и др.

Ансамбль

Ансамбль - совокупность всех частей костюма, обладающих определенным художественным стилевым единством. Все предметы ансамбля должны быть однородны по художественному стилю, гармоничны по цвету, форме и материалам. Каждый предмет, будучи необходимым в том или ином ансамбле, должен одновременно выявлять назначение ансамбля, гармонировать с другими предметами костюма, вместе с ними составлять *единое целое*. Ансамбли определенного назначения можно создавать из отдельных гарнитуров или комплектов.

Гардероб

Человек создает свой костюм из той одежды, которая имеется в его распоряжении, т. е. составляет его гардероб. Таким образом, гардероб - совокупность всей одежды, находящейся в пользовании одного человека или семьи. Обычно гардероб по подбору вещей бывает весенне-летним и осенне-зимним.

Костюм является индивидуальной характеристикой человека.

Народности разных стран всех частей света создавали костюмы определенного типа, в которых выражен национальный вкус и понимание красоты. Обычаи и обряды народностей также проявляются в характере костюма.

БЕЛОРУСЫ

КИТАЙЦЫ

УЗБЕКИ

БҮРЯТЫ

ТАТАРЫ

ТАДЖИКИ

КИРГИЗЫ

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ

ЛАТЫШИ

КАЗАХИ

МОЛДАВАНЕ

РУССКИЕ

СТИЛЬ

Что такое стиль? Стиль от др. греческого «стилос», «стило» - бронзовая палочка с заострённым наконечником, которая использовалась для письма на покрытых воском дощечках. Сейчас слово «стиль» имеет несколько другие различные значения.

Художественный стиль - это различные направления в архитектуре, литературе, музыке и других областях искусства. Появились вместе с развитием художественных ремёсел и искусств.

Одежда – это вид прикладного искусства. Поэтому стиль одежды наряду с другими произведениями прикладного искусства выражает и общую направленность стиля той или иной эпохи.

Меняется идеология, культура, быт общества, формы, и средства художественного выражения. Меняются, соответственно, формы и пропорции одежды.

Так, для эпохи *античной* древнегреческой культуры было характерно утверждение красоты и достоинства человека, слияние понятий нравственного и физического совершенства. Прекрасное тело явилось формой выражения прекрасной души, им любовались, его изображали ваятели, воспевали поэты. Стиль древнегреческого костюма - это гармоничное сочетание ткани с формой и естественными пропорциями фигуры человека, выразившееся в бесконечном разнообразии складок, драпировок, в одежде, свободно ниспадающей с плеч

В эпоху *средневековья*, когда церковь господствовала во всех областях материальной и духовной жизни человека, сложился особый характер костюма.

Считалось недостойным и греховным любоваться красотой человеческого тела, и его облачали в громоздкие, тяжелые нарочито вытянутые формы, лишённые естественных пропорций и очертаний. Узкое в верхней части, с каскадом сложных складок и необыкновенно длинным, тяжёлым шлейфом - такое платье в сочетании с головными уборами и обувью непомерно вытянутых форм вынуждало женщину принимать неестественно прямую, неудобную, с отклоненным назад торсом осанку.

Такой костюм был выражением общего стиля эпохи, проявившегося в изощренной вытянутости архитектурных форм устремленных ввысь соборов, церемонности и вычурности быта, манер и языка знати и духовенства.

Эпоха *Возрождения* создает новый идеал красоты. Женская одежда становится более широкой и удобной, более мягкого, женственного силуэта. Рукава в женском платье членили разрезами, они состояли из деталей разных форм и объемов, повторяя стиль, принятый в архитектуре. Развитие торговли и ремесел, приток богатств в города привели к обилию одежд и украшений, разнообразию тканей - тяжелый бархат, сверкающая парча, атлас, сукно, мех, драгоценности.

*«Мона Лиза»
Леонардо да Винчи*

В 17-18 веках сложился стиль *барокко*, которому присущи торжественность, величественность, высокопарность. В архитектуре это проявлялось в грандиозности масштабов как отдельных сооружений, так и целых ансамблей, в пышной декоративности их внешнего и внутреннего оформления. В живописи и скульптуре были характерны эффектные декоративные композиции, парадные портреты, изображающие напыщенных вельмож и дам с горделивой осанкой, утопающих в роскошных одеяниях и драгоценностях. *Костюм того времени выражал идею величия и торжественности.*

Наряд женщины отличался своими размерами и *контрастом форм*: тонкий, стройный стан сочетался с пышной, куполообразной юбкой и огромным стоячим воротником. Обилие дорогих кружев в соединении с парчой, бархатом и атласом, делали одежду монументальной, а женскую фигуру величественной и впечатляющей.

Мы познакомились с терминами и теперь точно знаем, что костюм и одежда — это разные понятия.

Костюм включает в себя не только брюки и пиджак, но и кольца (в том числе в носу), и серьги (если они есть), и ожерелья, и обувь, и головной убор, и даже прическу (последнюю и тогда, когда ее нет), ну, и всевозможные знаки различия, в том числе даже татуировку (ведь когда-то она выступала, прежде всего, именно в роли знака различия).

И вот вся эта совокупность множества элементов, именуемая костюмом, имеет свойство — для кого печальное, для кого приятное — изменяться. Происхождение моды уходит в глубину веков.

Эта ветреница не моложе самого костюма, самой одежды! Ведь с того момента, как костюм и одежда появились, они стали изменяться.

Капризы и сюрпризы

Может порою показаться, что все перемены моды объясняются чистой случайностью, прихотью власть имущих или вкусом знаменитых портных. Бесконечный ряд анекдотов «от Ромула до наших дней» особо подчеркивает это обстоятельство. Вот собаки порвали какому-то королю штаны (или тот забрызгал штаны грязью). Король подвернул их, придворные, не разобравшись в чем дело, последовали высочайшему примеру — и мы с вами носим, Бог знает, через сколько сотен лет, брюки с манжетами ☺))

Особенно ярко склонность к подражанию вышестоящим проявилась во Франции во времена Людовика XIV, любившего, чтобы его называли «король-солнце».

Вероятно, он был бы огорчен, узнав, что три периода «версальских мод», диктовавшихся из его дворца, носят имена отнюдь не королевские:

- домольеровский
- мольеровский
- послемольеровский! (Очередной раз история мимоходом показала, что просто властителей она помнит хуже, чем королей духа.)

Первый период — король молод, красив, удачлив, кокетлив, благо может похвастать отличным телосложением.

Задача одежды — подчеркнуть выгодные стороны королевской фигуры. Изящнейшая короткая юбочка в кружевах (на мужчине), костюмы, цель которых продемонстрировать по возможности все изящные линии монаршего тела. Это время прелестной мадемуазель де Лавальер и стареющего капитана королевских мушкетеров д'Артаньяна.

Людовик XIV

Но проходят годы. Король меняет любовниц, у короля меняется фигура. Ее уже надо не столько показывать, сколько скрывать.

Юбочку сменяют широкие штаны — *кюлоты*.

Королю больше нельзя гордиться собственной шевелюрой — и в моду решительно вводится *парик*.

Зато в этот второй, *мольеровский*, период, женская мода становится изящнее. Король без ума от кокетливой мадемуазель де Фонтанж — и она позволяет себе укоротить подол платья, увеличить декольте. Но...

Анжелика де Фонтанж

Приходит *послемольеровский* период. Король постарел, он постоянно мерзнет, ему шьют *кафтан* на теплой подкладке, в состав костюма входит *муфта* на ленте, со штанов исчезает значительная часть кружев...

Теперь среди близких ему женщин на первое место выдвигается мадам де Ментенон. С нею, вдовой писателя-сатирика Скаррона, король даже вступает в негласный брак.

Новая законодательница мод строгая, более того, фанатичная католичка, блюстительница нравственности. И, что самое важное, она уже далеко не молода. Снова удлиняется платье, туалеты становятся строже.

Франсуаза де Ментенон

Французские дворяне были верны ... в деталях туалета. Когда он был молод, даже старики одевались, точно юноши. Когда он постарел — даже юноши одевались, как старики.

Легко, однако, проследить, насколько мода зависит и от весьма серьезных исторических причин. Уже давно отмечено сходство линий древнегреческой туники — и прекрасной дорической колонны в античных сооружениях.

Когда в европейской архитектуре побеждает готический стиль с его остроконечными узкими угловыми башнями и башенками, соответствующая мода появляется и в одежде. Дамы надевают высокие остроконечные уборы. Угловатые рукава их платьев прямо-таки невероятно длинны. Как и мужчины, они носят обувь с остроконечным, часто непомерно длинным носком.

А вот пример, который к нам ближе. В конце тридцатых и начале сороковых годов прошлого века на женской (!) моде совершенно очевидно сказывается военное время. Прямая юбка, прямой жакет с накладными плечами, похожий на военный мужской френч, резкие, четкие линии...

МОДА

Для того чтобы возник и оформился тот или иной стиль, чтобы он прошел все стадии своего развития и выразился в определенных формах и образах,

- во-первых, требуется длительное время и,
- во-вторых, движущие его силы должны быть достаточно мощны.

В пределах господства одного стиля всегда возникают различные видоизменения, называемые модой.

Мода от лат. *modulus* — мера, образ, норма — это образец, служащий эталоном.

Мода - течение определенного стиля, которое поддерживают именно на сегодняшний день.

Мода — это предписание, постоянно быстро меняющееся направление общественного вкуса, то есть мода непрочная и быстропроходящая популярность.

И.Крамской «Незнакомка»

Мода по своему существу динамична. В ней проявляется постоянное стремление человека к обновлению, совершенствованию всего, что его окружает, в том числе и одежды.

Конечно, наша современная одежда проще и удобней, чем наряды XVII—XVIII веков. Древнеегипетская одежда вовсе не покажется сложной нашему современнику, а дорический хитон древних греков был просто-напросто прямым и сверхпростым женским платьем с длинными рукавами.

Но хозяйки кринолинов и шлейфов пришли бы в ужас от наших неудобных узких юбок. А галстук на шее ничуть не более полезен, чем парик на голове. — впрочем, для многих парик был бы куда полезней! А длинные современные женские каблуки!

Всеми любимые брюки – то широкие, то узкие, то расклешенные, то на бедрах, то ниже бедер ... и каждая модель аргументируется удобством!

Удобство само по себе, если оно не так уж велико, мало что может решить в моде. С модой не надо бороться ☺) - бороться надо с дурным вкусом.

Мода — это материя. Стиль — это душа.
Мода — это вещи. Стиль — это характер.
Мода — это форма. Стиль — содержание.
Мода ограничивает. Стиль освобождает.
Мода шокирует. Стиль вдохновляет.
Мода продается. Стиль не имеет цены.
Мода тиражируется. Стиль уникален.
Мода уравнивает. Стиль выделяет.
Мода бездумна. Стиль интеллектуален.
Мода приходит извне. Стиль рождается внутри.

Одежда всегда отражала суть времени и образа жизни людей.
Современный стиль одежды характеризуют простота и художественная выразительность, разнообразие форм и материалов, гармоничная согласованность формы с назначением и материалом.

Историки костюма разделяют стили и их особенности до Первой мировой войны:

- *Античный*
- *Византийский*
- *Раннее Средневековье*
- *Готика*
- *Возрождение*
- *Барокко*
- *Классицизм*
- *Ампир*
- *Реставрация*
- *Бидермейер*
- *Можерн*

В настоящее время нет одного господствующего стиля. Современная мода позволяет сосуществовать основным стилям, а кроме этого приветствуется умелое смешивание их.

Неизменными на протяжении длительного времени являются
традиционные стили:

- *классический,*
- *романтический,*
- *спортивный,*
- *фольклорный или этнический*

