

Л. А. СОКОЛОВА-СЕРБСКАЯ, М. Л. СУБОЧЕВА

КОСТЮМ

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ПРАКТИКУМ

Допущено

*Министерством образования Российской Федерации
в качестве учебного пособия для образовательных учреждений,
реализующих программы начального профессионального образования*

2-е издание, исправленное

Москва
Издательский центр «Академия»
2009

УДК 687.112:7.036(075.32)

ББК 85.126я722

С 594

Р е ц е н з е н т ы:

Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации, член Союза дизайнеров России, преподаватель высшей категории

Московского технологического колледжа № 14 *К.А. Гурович*;

генеральный директор производственно-коммерческой фирмы «Камелия»

Т. И. Болотникова

Соколова-Сербская Л. А.

С 594 Костюм : история и современность. Практикум : учеб. пособие для нач. проф. образования / Л. А. Соколова-Сербская, М. Л. Субочева. — 2-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2009. — 128 с., [16] с. цв. ил.

ISBN 978-5-7695-6120-7

Освещена история развития костюма, начиная с костюма Древнего Египта. Особое внимание уделено рассмотрению связи исторического костюма с современной модой, использованию элементов костюма ушедших эпох в творчестве модельеров ХХ—XXI вв.

Для учащихся учреждений начального профессионального образования.

УДК 687.112:7.036(075.32)

ББК 85.126я722

*Оригинал-макет данного издания является собственностью
Издательского центра «Академия», и его воспроизведение любым способом
без согласия правообладателя запрещается*

© Соколова-Сербская Л.А., Субочева М.Л., 2008

© Соколова-Сербская Л.А., Субочева М.Л., 2009, с изменениями

© Образовательно-издательский центр «Академия», 2008

ISBN 978-5-7695-6120-7

© Оформление. Издательский центр «Академия», 2008

ПРЕДИСЛОВИЕ

Необходимость практикума по истории костюма обусловлена возрастанием интереса к профессиям, связанным с формированием индивидуального имиджа. К числу таких профессий можно отнести профессии «Художник по костюму», «Художник-модельер», «Дизайнер по костюму», «Имиджмейкер», «Стилист», «Закройщик» и т. д.

Художник по костюму по содержанию своей профессиональной деятельности — это психолог и живописец, искусствовед и стилист, конструктор и технолог, организатор производства. От него во многом зависит, по определению модельера-конструктора Н. Коробцевой, гармоничное оформление внешности человека.

Формирование наиболее привлекательного образа заказчика, осуществление подбора одежды по цвету, силуэту и покрою, изучение современного алгоритма объективной оценки его внешности, индивидуальных особенностей, разработка рекомендаций — вот далеко не полный перечень тех умений, которыми должен владеть художник по костюму или закройщик. Готовы ли учащиеся учреждений начального профессионального образования к освоению столь сложной профессиональной деятельности после окончания общеобразовательной школы?

В процессе обучения необходимо обеспечить соединение ремесла и искусства, преодолеть бытовой уровень художественного вкуса, ограниченного однозначным «нравится — не нравится», помочь вчерашним девятиклассникам воспринять разные художественные системы, понять далекий от них язык древнего искусства, трансформировать достижения мировой художественной культуры в собственном творчестве.

Следовательно, в ходе учебного процесса следует решить триединую задачу: не только обеспечить получение учащимися полного среднего и профессионального образования, но и помочь им освоить закономерности художественного творчества.

Созданию условий для проявления творческой индивидуальности будущего художника по костюму, а также целенаправленному управлению процессом развития его художественного вкуса и посвящен курс «Костюм: история и современность». Этот курс построен на междисциплинарном подходе в соответствии с Государственным образовательным стандартом Российской Федерации по профессии «Художник по костюму».

Цель курса — обеспечение творческой самореализации художественно одаренной молодежи через равномерную включенность обучающихся в освоение профессии «Художник по костюму».

Задачи курса — ознакомить учащихся с содержанием профессиональной деятельности художника по костюму и закройщика как профессии сферы декоративного искусства, обеспечить интегрированный подход к пониманию творческого процесса при работе художника по костюму и закройщика с клиентом.

Курс «Костюм: история и современность» дополняет и конкретизирует блок специальных дисциплин.

Материал каждой главы представлен блоками — информационный блок и блок заданий, с одной стороны, учитывающих психофизиологические аспекты развития художественного творчества, с другой — не повторяющих содержание и направленность заданий по истории и композиции костюма, художественному моделированию, цветоведению, хотя они могут быть согласованы с преподавателями этих предметов. Другая особенность заданий заключается в том, что они не должны занимать слишком много времени.

Методы обучения — лекции и практические занятия, коллажи и работа в творческих микрогруппах.

Изложение материала в практикуме имеет такую последовательность:

эстетический идеал эпохи;

основные сведения из истории форм и конструкций костюма; особенности декоративного оформления костюма;

отечественные и зарубежные художники-модельеры XX века, использовавшие костюм (его отдельные детали, фрагменты, декор и т. п.) определенной исторической эпохи как источник вдохновения в своем творчестве.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ ПРАКТИКУМА

Основным приемом, помогающим освоить предмет «История костюма», является выполнение большого количества копий рисунков исторических костюмов и зарисовок отдельных деталей костюма, а также выполнение макетов основных фрагментов костюма изучаемой эпохи из бумаги или ткани. Поэтому в практикуме большое внимание уделено заданиям по копированию рисунков подлинных исторических костюмов.

По мнению всемирно известного французского модельера Ива Сен Лорана, «рисунок в моде — это начальный эскиз и остов настоящей работы, которая осуществляется через материалы (через ткань, которая необязательно даже существует) и через живых людей».

Для выполнения целого ряда заданий необходимо помнить о роли зрительного восприятия целостного художественного образа в творчестве художника по костюму и закройщика.

Поскольку сфера профессиональной деятельности художника по костюму и закройщика относится к области декоративно-прикладного искусства, не забывайте о создании визуально привлекательного образа модели (клиента) и коллекции в целом.

Следует четко дифференцировать (распознавать) назначение создаваемой модели или коллекции — деловой, форменный, клубный, спортивный или другой стиль, уметь вычленять физиологико-анатомические признаки: женский (женственный, материнский), мужественный, инфантильный, молодежный, детский тип и т.д., определять современность звучания — классический, исторический, современный, ретро костюм, костюм, соответствующий исторической эпохе, передавать общественную направленность — денди, панк, гранж стиль и т.д., понимать и уметь применять закономерности развития базовых форм.

И это еще не все. Надо уметь согласовывать свое художественное видение модели или коллекции с эмоциональными чувствами и настроениями конкретного человека или общественной организации, от которой получен заказ, когда речь идет о заказе. Если работа выполняется для массового потребителя, следует учитывать результаты маркетинговых исследований рынка сбыта.

Вернемся к роли зрительного восприятия в практической деятельности художника. «Каждый взгляд человека — это предвосхищение изумительной способности художника по костюму созда-

вать модели, которые объясняют жизненный опыт средствами организованной формы», — писал философ Р. Арнхейм. Художники и психологи также считают, что восприятие начинается не с частностей, а наоборот — исходной точкой восприятия является всеобщность.

Человек легко воспринимает и осознает любые элементарные формы, например круг или квадрат. Именно эта готовность воспринять любую простейшую структуру и служит основанием для действия закона простоты в искусстве. Простота в искусстве непосредственно касается всех аспектов формы и цвета, считал один из создателей отечественной школы моделирования В. Козлов.

В ходе изучения специальных художественных дисциплин, в частности композиции и художественного моделирования, законы зрительного восприятия рассматриваются достаточно подробно. Мы хотим напомнить лишь некоторые из них для лучшего понимания заданий, связанных с созданием эскизов визуально привлекательных моделей.

В композиции художественной модели необходимо учитывать *фактор визуального равновесия*, когда форма, размеры, цвет, направление и местоположение взаимосвязаны и взаимообусловлены. «Сбалансированная композиция вызывает ощущение цельности, простоты, ясности. Равновесие способствует тому, чтобы композиция воспринималась легко», — отмечает В. Козлов.

Легкость или сложность восприятия обусловлены либо соподчинением элементарных частей целостному видению в модели, либо группированием частей на основе их подобия. «Части, организованные по принципу подобия, кажутся расположенным ближе друг к другу, а порой и воспринимаются как целостная группа», — считает В. Козлов.

Композиция будет цельной и выразительной, если в ней ясно читаются три компонента. Так, например, наиболее выразительно смотрится костюм, в котором читаются три основных объема: юбка — лиф — головной убор или юбка — лиф — рукав и т. д. Цветовые соотношения в костюме также строятся на сочетании трех цветовых (три сближенных или три контрастных цвета) или тональных градаций. Иногда композиции строятся на двух или на одном компоненте. Они, как правило, хорошо читаются, но их образное решение несколько упрощено, однопланово.

Безусловно, *форма и цвет* — наиболее выразительные элементы любой композиции. Цвет вызывает мгновенную эмоциональную реакцию. Цвета «теплые» в отличие от «холодных» как будто устремляются к человеку. В разное время в разных странах предпочтение отдается какому-либо цвету или какой-либо цветовой гамме.

Богатство цветового круга — палитры — дает возможность художнику получать бесчисленные вариации, бесчисленные цветовые сочетания, но понятны и легки для восприятия только те

композиции, которые основываются на сравнительно небольшом количестве цветовых сочетаний, как правило, состоящих из трех цветов. Оттенки должны быть лишь вариациями основного цвета.

Все эти знания о цвете необходимы при выполнении ряда типовых заданий. Например, в готическом изобразительном искусстве было высоко развито искусство витража. В таинственном полумраке интерьера собора витражи, заполняющие оконные проемы, светились яркими цветами, создавая восторженную духовную атмосферу. Колорит витражей строился главным образом на фиолетово-лиловой гамме — этот цвет воспринимался в Средневековые как цвет устремления души молящегося христианина ввысь. Фиолетово-лиловая гамма, построенная на сочетании синих и красных тонов (красный был цветом крови и огня, синий — цвет неба), контрастировала с зелеными, голубыми, желтыми необыкновенно интенсивными локальными пятнами. Те же цвета были любимы и в готическом костюме — так создавалась единая цветовая гармония.

Для выполнения заданий, связанных с пониманием принципов работы художника по костюму и закройщика, необходимо научиться *работать с тканями* различного цвета, фактуры и орнамента, находить такое решение композиции костюма, которое наилучшим образом раскрыло бы особенности рисунка ткани, заставило звучать его в полную силу.

Использование исторического костюма в качестве творческого источника в деятельности художника-модельера принято называть *стилизацией*.

Под стилизацией понимают не только полное или частичное воспроизведение важнейших особенностей костюма предшествующих эпох. В современном художественном моделировании термин «стилизация» трактуется как совокупность художественных приемов, с помощью которых на основе первоисточника создаются новые, оригинальные произведения. Первый из этих приемов — объединение, т.е. обобщение черт первоисточника, второй — утрирование характерных черт.

«Деформация или искажение естественной формы, — пишут известные исследователи стилей в костюме Т. Козлова и Е. Ильинчева, — наиболее характерный прием для стилизации в моде. В истории костюма мельничный жернов, вертюгаден и турнюр могут рассматриваться в контексте этого приема стилизации. Эти элементы костюма деформируют или искажают естественные пропорции человеческого тела», что позволяет показать исключительность художественной манеры автора. Причем деформации могут подвергаться не только форма, но и цветовая гамма, пластика линий, орнамент, пропорции и т.д.

Как правило, в коллекциях художников-модельеров нет «прямых цитат» из истории костюма. Например, известный итальян-

ский модельер Джанни Версаче создал свой стиль, перемешав в фантастической эклектике все направления и жанры. В одной из своих коллекций 1990-х гг. Версаче в качестве аксессуаров использовал даже тяжелые византийские кресты-кулоны как символ страдания и всепрощения, хотя они явно дисгармонировали с демонстрируемыми моделями.

Творческий процесс, и в частности процесс создания образцов будущей коллекции, сложен и многогранен. Зачастую даже великие модельеры не рискуют называть себя художниками. Так, Ив Сен Лоран убежден, что в его профессии ремесло довлеет над искусством. Однако творчество, на наш взгляд, проявляется в ряде закономерностей:

эффективном применении прошлого опыта в новых условиях;
совершенствовании известного в соответствии с новыми задачами;

умении фантазировать;

умении развивать идею и видеть варианты ее воплощения;

умении экспериментировать.

Таким образом, сам курс и блоки заданий позволяют развивать творческий потенциал учащихся в рамках профессиональной деятельности, поскольку стимулируют проявление у них качеств, свойственных творчески одаренным личностям: обнаружение нового в известных вещах, склонность к ассоциациям, развитая перцепция (фантазия, воображение), чувство проблемы, легкость, гибкость, оригинальность мышления.

Термины и понятия

Предпосылками к творчеству художника по костюму могут служить различные объекты и явления окружающего мира, однако особым источником творческого вдохновения художников-модельеров в ХХ в. был исторический костюм. Обращение к историческому костюму, проникновение в его эстетическую сущность, оценка его эмоциональной выразительности помогают художнику постичь закономерности появления, становления и развития модной формы костюма. Кроме того, костюмологи и искусствоведы, художники по костюму и конструкторы одежды, другие специалисты, занимающиеся изучением явлений моды и костюма, рассматривают костюм любой эпохи как произведение искусства, «ибо человек всегда мыслит себя как некий художественный образ, отвечающий его эстетике» (Шейла Джексон, историк театрального костюма).

Следует уточнить термины «одежда» и «костюм». Эти понятия в современном обществе достаточно близки, но не идентичны.

Термин «одежда» в традиционном смысле означает сокрытие тела от окружающей среды. Кроме того, в определенное историческое время одежда отражала социальную принадлежность человека набором четко определенных предметов, которые в силу традиции было разрешено надевать представителям тех или иных общественных слоев. Понятие «одежда» в широком смысле включает в себя белье, платье, а также все то, что называют аксессуарами, — головной убор, обувь, чулки и т. д. Иными словами, одежда — это своеобразная система материальных оболочек, защищающих тело человека от неблагоприятных внешних воздействий.

Термин «костюм» отражает художественно-образную сторону одежды, носимой в определенную историческую эпоху. Уже в первобытном обществе у человека появляется стремление украсить свою незамысловатую одежду из шкур животных, крупных листьев, пучков травы, изображающими растения, сцены охоты.

Костюм определенным образом характеризует человека, т.е. выражает его пол, возраст, индивидуальность, эстетические вкусы. Понятие «костюм» более емкое, чем понятие «одежда».

Постепенно одежда в силу усложнения ее декоративного оформления включалась в систему мировоззрения и эталонов красоты на определенном этапе развития общества, воплощая в себе труд ремесленников, портных, художников и отражая характерные художественно-нравственные ценности. Благодаря всем этим обстоятельствам костюм стал рассматриваться как часть культуры общества, как вид декоративно-прикладного искусства. Костюм в отличие от одежды несет в себе образную характеристику не только отдельного человека, но народа, региона, эпохи.

Понятие «ансамбль» включает в себя одежду, обувь, прическу, макияж, аксессуары. Это художественно решенный костюм. Понятие «комплект» можно определить как набор элементов костюма, объединенных стилем, материалом, назначением, цветом и т.д.

Стиль или стилевая направленность костюма может быть выражена в основных его формах, пропорциях, в способе и манере ношения, использовании определенных материалов, цветовых сочетаний, а также в характере украшений и аксессуаров. Ф. Пармон определяет стиль как исторически сложившуюся, относительно устойчивую образную систему средств и приемов художественного выражения идеи.

Искусство создания костюма предполагает достаточно высокий уровень мастерства художника, определенные профессиональные знания, фантазию и, конечно, художественный вкус.

Художник по костюму создает модель или серию моделей — коллекцию. Коллекцию могут составлять модели одного или разного назначения, объединенные стилистически, конструктивно и решенные на основе базовой формы и структуры материала.

Наконец, несколько слов о моде. Понятие «moda» многозначно. Мы будем говорить о моде как кратковременном господстве и частой смене объемных, плоскостных и линейных форм костюма. Так определяет моду Н. Каминская.

Да, мода «капризна», «ветренна», но она выражает саму потребность человека в разнообразии и новизне. Мода появилась, когда шляпы устремились ввысь, а шлейфы достигли многометровой длины, и это невозможно было объяснить необходимостью.

Согласимся с Ф. Пармоном: мода — это не только новизна, но и подражание, но подражание необыкновенному, нарушившему каноны.

Итак, история костюма изучает изменение его форм и конструкции, декоративного оформления, использование новых тканей и материалов, а также особые способы ношения предметов костюма в соответствии с эстетическим идеалом красоты человека и художественным стилем определенной эпохи.

ЗАДАНИЕ:

Дайте определение понятий «одежда», «костюм», «платье», «аксессуары», используя следующие издания:

Пармон Ф. М. Композиция костюма / Ф. М. Пармон. — М. : Легпромбытиздат, 1997;

Плаксина Э. Б. История костюма: стили и направления / Э. Б. Плаксина, Л. А. Михайловская, В. П. Попов. — М. : Издательский центр «Академия», 2008;

Савельева И. Н. Принципы проектирования одежды в различных художественных системах / Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии / И. Н. Савельева. — СПб. : [б. и.], 2004.

Костюм Древнего Египта в творчестве модельеров XX века

Женских тел фаянс прохладный
ослепляет, обольщает,
Чтобы тотчас превратиться
в пламенеющий сардоникс.

Древнеегипетский поэт

Судить об эстетическом идеале красоты человека, основных видах, формах, особенностях одежды древних египтян можно лишь по дошедшим до наших дней памятникам материальной культуры Древнего Египта. Это одна из древнейших цивилизаций, существовавшая в долине реки Нил. Расцвет государственности, культуры и искусства Древнего Египта пришелся на XVI—XV вв. до н.э. Однако Древний Египет сохранял свою самобытность до поглощения более сильными цивилизациями в первые века нашей эры.

Эталоном женской красоты может служить образ египетской царицы Нефертити, созданный мастером Тутмесом. Отметим большое сходство с современным представлением о красоте: правильные, тонкие черты лица, миндалевидный разрез глаз, смуглая кожа персикового оттенка, длинная шея (рис. 1.1). К особенностям древнеегипетского эталона красоты можно отнести крупные уши, прямые плечи, большую из-за парика голову, узкие торс, талию и бедра.

Фигура человека и предметы одежды в древнеегипетских произведениях изобразительного искусства всегда подчеркнуто геометричны. Для костюма характерны замкнутые, законченные по своему решению формы опрокинутого вершиной вниз треугольника, имевшего для египтян магическое значение.

На протяжении многих столетий одежда в Древнем Египте оставалась неизменной. Мужской костюм состоял из простой *набедренной повязки*, туловище было свободным от одежды. Набедренная повязка у мужчин всех сословий выполняла роль «фартука», но если для простых людей это была рабочая одежда, то для представителей высших сословий — особый богато декорированный наряд. «Фартуки» египетских сановников и фараона могли быть собраны в мягкие складки, украшены цветными поясами, расшиты геометрическими узорами. Живопись мастеров Египта пе-

редает нам контрастные изображения белых набедренных повязок и коричнево-красных мужских тел (цв. вкл., рис. I и II).

И в мужской, и в женской одежде использовался контраст цвета и материала. На мягкой гладкой ткани женской одежды или на теле выделяются цветные рельефные полосы фаянсовых бус, часто синего или зеленого цвета, которые образуют как бы оплечье или воротник, дополняющий одежду. По традиции как мужчины, так и женщины подкрашивали глаза, брови и губы.

Основу женского костюма составляло накладное платье — *калализирис* — кусок ткани, обертыавший фигуру от груди до щиколоток и державшийся на одной или двух бретелях (цв. вкл., рис. II).

Важнейшее значение в костюме древних египтян имели декоративные украшения и головные уборы. К наиболее известным головным уборам, которые носили фараоны, следует отнести *клафт* и *немес* — разновидности полосатых платков, а также двойную корону, которая могла быть украшена коршуном и змеей — символами власти (рис. 1.2).

Рис. 1.1. Скульптурный портрет египетской царицы Нефертити

Рис. 1.2. Золотая маска фараона Тутанхамона

Более пяти тысяч лет назад в Египте появилась обувь — *сандалии* из папируса и кожи (рис. 1.3).

Многие западноевропейские и отечественные дизайнеры обращаются к искусству костюма Древнего Египта. Их привлекают геометрическая трактовка форм, четкость силуэта, лаконичность цветовых сочетаний, отсутствие фактурных эффектов, богатый орнамент, полный магических символов и знаков.

Рис. 1.3. Обувь Древнего Египта — сандалии

Искусство создания костюма, как любой другой вид искусства, имеет свои закономерности, свои выразительные средства. В результате определенных соотношений форм, объемов, цветовых сочетаний, ритмических построений возникает художественный образ. Соединение всех выразительных средств костюма в единое целое есть его композиция. Каждая историческая эпоха, создавая эстетический идеал, отдавала предпочтение тем или иным композиционным приемам.

Художественную выразительность костюма создают форма, силуэт, линии, пропорции, материал, цвет, ритм, отделка и различные дополнения.

В любом костюме присутствуют практически все перечисленные компоненты, но в зависимости от образного решения один из них определяет основу выразительности костюма, будь то цветовое сочетание, силуэт, ритм или характер отделки. Так, для костюма древних египтян характерно использование очень тонкого льняного полотна. Именно оно дает возможность подчеркнуть величественность и монументальность всего облика человека.

В Древнем Египте, а также в Древней Греции существовал принцип сохранения пропорций тела человека без искажений, как это было и в более поздние времена.

Искусство одной из древних цивилизаций мира привлекло к себе особое внимание в 1920-е гг., после открытия гробницы фараона Тутанхамона. Сегодня общая линия использования египетского костюма в творческой трансформации художников-модельеров определяется единством тела и одежды. Художественный об-

Рис. 1.4. Художественная трансформация древнеегипетского костюма

раз в своей основе имеет стройную, плоскую фигуру с изящно подчеркнутыми частями тела (рис. 1.4).

Создавая модели одежды в соответствии с эстетическими требованиями эталона красоты Древнего Египта, модельеры придумывают новые вариации форм, возможно, только отдаленно напоминающие костюм той эпохи. Художники не просто копируют и механически повторяют старые пропорции, но пытаются передать красоту в формах современной эстетики.

ЗАДАНИЯ:

1. Сделайте копию одного из платьев древней египтянки (см. цв. вкл., рис. II). Постарайтесь выполнить задание быстро, уверенно, точно.
2. Рассмотрите на цв. вкл., рис. II пояса, браслеты и другие декоративные детали костюма древней египтянки. Определите, какие цвета использованы при создании костюмов различного предназначения; какой орнамент и рисунок могли украшать ткани для изготовления одежды.
3. Сделайте художественный эскиз платья для современной молодой женщины, в декоративном оформлении которого использованы мотивы древнеегипетского костюма.
4. Графически изобразите перечисленные в тексте геометрические фигуры, которые наиболее часто использовались в костюме древних египтян. Выполните художественный эскиз с прорисовкой силуэта древнеегипетского женского костюма.