

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

ИСТОРИЯ КОСТЮМА И МОДЫ

сборник учебно-методических материалов

для направления подготовки
29.03.05 – Конструирование изделий легкой промышленности

Благовещенск, 2017

*Печатается по решению
редакционно-издательского совета
факультета дизайна и технологии
Амурского государственного
университета*

Составитель: Слюсарева Е.А.

История костюма и моды: сборник учебно-методических материалов для направления подготовки 29.03.05 – Конструирование изделий легкой промышленности – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017. – 37 с.

© Амурский государственный университет, 2017

© Кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин, 2017

© Слюсарева Е.А., составление

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Краткое изложение лекционного материала	4
2	Методические рекомендации к лабораторным занятиям	17
3	Методические рекомендации для самостоятельной работы	33

1. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

ЛЕКЦИЯ 1. ПРЕДМЕТ «ИСТОРИЯ КОСТЮМА И МОДЫ»

Цели и задачи предмета. Средства и методы изучения костюма разных эпох. Основные понятия и определения. Понятие одежды и костюма. Двойственный смысл итальянского слова «costume». Понятие стиля. Понятие моды. Стилистическое рассмотрение костюма как явления художественного, как произведения искусства. Четыре основных типологических категории костюма: живописная, архитектурная, пластическая, декоративная. Исторические художественные стили: канонический, античный (классический), романский (XI – XIII в.), готический (готика) (XIII – XV вв.), ренессанс (XV – XVI вв.), барокко (XVII в.), рококо (XVIII в.), классицизм (конец XVIII в. – начало XIX в.), модерн (конец XIX в. – начало XX в.); течения, направления в костюме и моде: романтизм (бидермайер) – вторая четверть XIX в., второе рококо – приблизительно третья четверть XIX в., позитивизм – 70 – 80-е гг. XIX в. Основные функции костюма/одежды: благопристойности (престижности), защиты (физиологической и моральной), украшения. Функции моды: биостимулирования и обновления, социальная, эротическая, контрстимулятора, стимулятора потребления, стимулятора производства, функция моды как социально-психологического феномена. Функции моды с точки зрения психологии: регуляции сознания и поведения, функция демонстрации социального положения и престижа, функция демонстрации эстетической ценности объектов внешней и внутренней (духовной) культуры. Три основных типа древней одежды: нешитая (некроеная); шитая одежда (типа туники-рубашки); комбинированная (подкроенная).

ЛЕКЦИЯ 2. КОСТЮМ В ПЕРВОБЫТНОМ ОБЩЕСТВЕ

Зарождение изобразительной деятельности. Периоды первобытного искусства: палеолит (35 – 10 тыс. до н.э.), мезолит (10 – 6 тыс. до н.э.), неолит (6 – 2 тыс. до н.э.), бронзовый век (2 тыс. до н.э.), железный век (1 тыс. до н.э.). Особенности искусства палеолита: реалистичность, экспрессия, пластика, ритмика, декоративность изобразительных элементов и др. на примере изображений в пещерах Ласко, Монтиньяк (Франция), Альтамира близ Сантандера (Испания). Простейшие виды одежды в эпоху позднего палеолита. Материалы для одежды: шкуры диких животных, рыбная кожа, растительные и др. природные материалы. Стилизация изображений в искусстве неолита. Искусство прядения и ткачества. Использование для изготовления тканей волокон дикорастущих растений, впоследствии шерсти домашних животных и волокон культурных растений (льна, конопли, хлопка). Появление орнамента. Живописная форма костюма – по существу, еще только преддверие к костюму, протокостюму. Идеал красоты первобытного человека и приемы его выражения в костюме. Роль украшений, декоративной косметики и татуировки в костюме. Связь формы костюма с материалом, климатом и родом занятий. Утилитарность костюма первобытного человека. Первые примитивные формы одежды. Появление основных типов одежды: первоначально – драпирующейся, позже – накладной (надевалась через голову) и распашной (имела спереди разрез сверху донизу). Первая обувь – сандалии или кусок шкуры животного, обернутого вокруг ноги.

ЛЕКЦИЯ 3. КОСТЮМ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА. КОСТЮМ АССИРИИ И ВАВИЛОНИИ

Древний Египет – доарабская цивилизация, развивавшаяся вдоль берегов Нила (первые оседлые поселенцы появились еще в эпоху палеолита). Периоды развития древнеегипетской цивилизации: додинастический период (4 тыс. лет до н.э.); Древнее царство (XXXII – XXIV вв. до н.э.); Среднее царство (XXI – XVIII вв. до н.э.); Новое царство (XVI – XII вв. до н.э.); поздний период (XI – IV вв. до н.э.). Основные каноны в искусстве Древнего Египта, сложившиеся в додинастический период. Одежда Древнего Египта – древнейшая одежда, испытавшая влияние развитых эстетических норм. Лаконизм и сухость форм – характерные черты одежды. Костюм Древнего царства (белые одежды, черные волосы): мужская набедренная одежда схенти, которая крепилась к поясу; женский льняной калазирис на одной или двух бретелях. Костюм Среднего царства: применение драпировок в мужской и женской одежде. Костюм Нового царства: усложнение одежды, достижение небывалой роскоши, распространение плиссированной одежды. Конструктивные особенности костюма Древнего Египта. Ансамблевость решения костюма – одежда, прическа, головные уборы, украшения, обувь. Символика цвета в костюме. Классовые и сословные различия в формах и украшениях костюма.

Культура Западной (Передней) Азии – одна из наиболее древних культур Востока. Культ царя – характерная особенность искусства Ассирии IX – XII вв. до н.э. Ассирия – «классическая» страна недифференцированной одежды, скрадывающей человеческую фигуру, скрывающей ее, связывающей телодвижения, одежды, сшитой из тяжелых материй, ложившихся негнушимися линиями. Одежда Ассирии – типичный образец архитектурной формы костюма. Ассирийско-Вавилонская цивилизация, ее особенности и достижения. Образное решение костюма Ассирии и Вавилонии. Средства выражения содержания в костюме. Свойства материалов для одежды. Шерсть и мех – исконные материалы региона. Одежды накладные (рубахи канди и кроеные плащи конасы) и драпирующиеся (плащи из куска ткани, обвивавшие тело, и перевязи, обматывающиеся вокруг торса). Схожесть одежд мужчин и женщин по перечню (рубашка, плащ) и внешнему виду. Особенности применения текстиля: шерсть различного качества и толщины для рубах и плащей; войлок, кожа и замша для головных уборов. Классовые различия и сословные отличия в костюме. Значение цвета, аксессуаров, вышивки, украшений в костюме. Бахрома, вышивка в сочетании с золотыми бляшками и пластинками – своеобразный яркий и нарядный декоративный элемент костюма. Головные уборы, прически, косметика.

ЛЕКЦИЯ 4. КОСТЮМ АНТИЧНОГО МИРА. ОДЕЖДА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ. ОДЕЖДА ДРЕВНЕГО РИМА

Исторические предпосылки возникновения античного костюма. Влияние образа жизни на идею, форму костюма.

Античная Греция (Эллада) – цивилизация, развивавшаяся в южной части Балканского полуострова, по берегам Средиземного моря и на многочисленных его островах. Периоды развития: дополисный (гомеровский) период (XI – VIII вв. до н.э.); архаический период (VIII – VI вв. до н.э.); классический период (конец VI – первая половина IV в. до н.э.) – ранняя, высокая и поздняя классика; эллинизм (IV – I вв. до н. э.). Дополисный (гомеровский) период – время общинно-родовых отношений. Формирование основных принципов греческого искусства в Архаический период. Классический период – время наивысшего расцвета Греции (созданы шедевры древнегреческой архитектуры: храм Зевса в Олимпии, храмы Парфенон и Эрехтейон) и строгой конструктивности. Создание трех чудес света в эпоху эллинизма. Красивый человек – воплощение гармонии духа и тела (мужчина – атлет, патриот, эрудит; женщина – здоровая, цельная, разносторонняя личность). Эстетика античного костюма. Живописно-пластическая сторона греческого костюма. Простота кроя (прямоугольные куски ткани), драпирование на фигуре, ритм складок, отсутствие сложной орнаментации (использование только цветной каймы), акцент на фактурности ткани. Способы формирования плотнища ткани в костюм. Две основные одежды греков (мужчин и женщин) – хитон и гиматий. Хламида – одежда путешественников и воинов. Размеры куска ткани на фигуре как средство выявления эстетического многообразия, единства, гармонии пластики тела и ткани. Цвет в одежде: наиболее распространенный – белый; применение синих, желтых, коричневых, пурпуровых и др. красок. Прически и украшения – единое художественное целое с одеждой женщины. Ювелирное искусство. Обувь. Античные сандалии – классический пример решения ремешковой обуви. Влияние Востока на культуру Греции в эпоху эллинизма: новые идеалы и вкусы, распространение роскоши, потеря строгости и совершенства форм, ношение двух трех одежд одновременно.

Древний Рим – античная средиземноморская цивилизация, охватывавшая первоначально только Апеннинский полуостров, а затем огромные территории на Западе и Востоке, в том числе и Грецию. Периоды развития: период Республики (III – I вв. до н. э.); период Империи (I – V вв.). Шедевры архитектуры: Алтарь мира, Пантеон, Колизей и др. Рационализм, твердость характера и суровость нравов как следствие трудных условий становления Римского государства. Форма одежды римлян – результат драпировки. Эстетический идеал красоты человека и приемы его выражения в костюме. Преобладание костюма над линиями и пропорциями тела, придание фигуре величественности, торжественности и статичности. Греческие традиции в римском костюме. Накладная (туника, пенула) и драпирующаяся (тога, палла, хламида, плащ-лацерна, полудаментум) одежда. Применяемые ткани, их пластические свойства. Шерсть, лен – распространенный текстиль. Изменение роли драпировки. Основные виды мужской одежды. Классовая дифференциация в мужской одежде. Роль дополнений, причесок, обуви, цвета в решении костюма разных со-

словий. Основные виды женской одежды (туника-интима, верхняя туника – стола, палла, пенула, мафорий). Обувь как отражение социального положения. Прически, дополнения, украшения, косметика и их роль в костюме, в создании идеала красоты этого периода.

ЛЕКЦИЯ 5. КОСТЮМ ВИЗАНТИИ. КОСТЮМ РОМАНСКОГО СТИЛЯ (XI-XII ВВ.). КОСТЮМ ГОТИЧЕСКОГО СТИЛЯ (XIII-XV ВВ.)

Разделение Римской империи на Западную и Восточную в 395 г. н.э. Византия – Восточная часть, объединившая под своей властью Египет, Сирию, Малую Азию, Грецию. Приход феодальных отношений на смену рабства. Искусство Византии и эстетические взгляды V – VII вв. – отражение противоречий эпохи. Сочетание эллинистических и восточных начал – характерная черта в византийском искусстве. Влияние античности, восточных традиций и новой христианской тематики. Отделение мира чувственного от мира духовного. Смена эстетических норм костюма в период становления христианства: от эстетики тела – к эстетике костюма вне связи с пластикой тела. Своеобразие форм костюма. Эстетический идеал красоты – добродетель во славу бога. Роль ткани в создании необходимой формы костюма. Сходство и различия античного и византийского костюмов. Роль цвета и декора тканей, дополнений, украшений, обуви в решении эстетического идеала красоты в византийском костюме.

Возникновение королевства франков после падения Римской империи в последней четверти V в. (476 г.) под натиском варваров – германцев, завоевания ими территории современных Италии, Франции, Испании, Германии, Англии, Нидерландов и расселения в Западной Европе. Формирование новой культуры на основе феодальных отношений в период Раннего Средневековья. Формирование к X – XI вв. «романского» стиля в искусстве. Гармоничное единство спокойных, монументальных форм романского стиля XI – XII вв. с решением костюма. Развитие костюма и орнамента в раннефеодальную эпоху. Развитие примитивного кроя, давшего основные типы накладной и распашной одежды. Появление к XI в. закройщиков (новой специальности ремесленника). Создание к началу XII в. облегчающих форм одежды путем практического моделирования древней накладной туники, проектирование в крое трех швов – боковых и среднего шва спинки. Преобладание функционального начала в костюме европейцев периода переселения народов. Сохранение их в крестьянском костюме. Наличие пластического начала и расчлененность одежды: короткая рубашка, штаны, чулки, плащ с капюшоном – наиболее характерные части платья горожан и крестьян. Значение рыцарства и его влияние на образование европейского мужского костюма. Особенности женской одежды: нижняя одежда «шенс», верхняя – блио; отделка краев изделия цветными полосами с вышивкой. Обувь, головные уборы, прически, украшения, косметика.

Интенсивное развитие ремесел, рост торговли и экономического общения между странами к первой половине XIII в. Готика (XIII в. – первая половина XV в.) – вершина средневекового ремесленного городского искусства. Развитие костюма, форм и конструкции. Эстетика одежды стиля готики – в графичности и вертикальности, в вычурности и натуралистическом подчеркивании отдельных частей тела. Смена в эпоху рыцарства и роста городской культуры широкой, держащейся, главным образом, на плечах раннесредневековой феодальной одежды архитектурной одежды пластической, облегчающей тело, дифференцированной одеждой, резко размежеванной по крою на мужскую и женскую. Мужчины носят трико, женщины – длинные с грандиозным шлейфом юбки. Плотные облегчающие куртка у мужчин, лиф у женщин. Появление шнуровки, застежки, стягивающих талию спереди или сзади, вытачек, у женщин – огромного декольте, обнажающего верх груди, у мужчин – Nosenlatzmode, кроя как основы скульптурного подхода к формированию костюма. Гармонирование готического пластически-эластичного костюма, идеально удобного для движения, с динамической структурой готических стрельчатых сводов. Преобладание в готическом костюме, как и в архитектуре, вертикальных кривых линий и довольно экспрессивного излома. Головные уборы, прически, обувь, сумки, перчатки. Сословные черты костюма. Орнаментация одежды, вышивка золотом и серебром, инкрустация одежды драгоценными камнями, богатство и изысканность тканей в период поздней готики. Полихромность готической одежды.

ЛЕКЦИЯ 6. КОСТЮМ ИНДИИ. КОСТЮМ КИТАЯ. КОСТЮМ ЯПОНИИ

История культуры Индии насчитывает более 5 тыс. лет. Формирование эстетического идеала красоты на протяжении веков в искусстве и культуре Индии. Связь искусства с религиозными ве-

рованиями индусов: брахманизмом, буддизмом и мусульманством. В изначальном качестве одежда индийцев существовала как оберег, амулет и магический помощник; покрывало-укрытие привнесено мусульманской культурой, укоренившейся в Индии в своеобразном сочетании с индуизмом. Особенность индуистской культуры – в господстве избыточности (избыточность в буйстве цветения и плодоношения растений, в яркости и сочетании красок...). Множественность – культовое и эстетическое достоинство. Деление общества на касты. Характерные особенности индийской одежды: форма, крой, материалы, цвет. Историческое развитие индийского костюма. Значение драгоценностей, украшений. Роль драпировки. Дхоти – набедренное полотнище, определенным образом уложенное, задрапированное и закрепленное поясом. Эволюция сари. Сочетание драпированной и накладной одежды. Разнообразие ассортимента одежды. Основные предметы мужского и женского костюма. Головные уборы. Традиционный грим – способ формирования определенного эстетического эталона. Цвет в одежде, орнаментация.

Происхождение народа Китая – в глубине веков. Первые свидетельства развитой культуры на территории Китая относятся к XVIII в. до н.э. Китайский костюм в силу континентального климата – полное многослойное укрытие. Сочетание распашной одежды – короткой куртки и халата и глухой одежды – штанов. Устойчивость традиционных художественных форм Китая. В условиях канонического миропонимания, незыблемости устоев и традиций столетиями царствовала неизменность вкусов и единомыслие в отношении костюма. Четыре периода истории древнего и средневекового костюма. Костюм в Китае – усиленный объект деятельности всех видов искусства, предмет пристального внимания философии и этики. Соответствие свойств ткани (бумажной, шерстяной, пеньковой) свободе формы одежды. Социальные и канонические традиции общества, отраженные в костюме. Зависимость эстетической ценности костюма от сословной принадлежности. Как всякий предмет прикладного искусства, имеющий практическую значимость, костюм был двойствен по своей природе. С одной стороны, он был чисто канонической формой, единой для всех, национальным признаком, с другой – знаком социального отличия. Виды и формы мужской и женской одежды, ее классово-сословный характер. Цвет в костюме. Вышивка и ткачество в украшении костюма. Китайские шелковые ткани, символика их орнаментации. Виртуозное искусство ткачества из шелковой нити создавало множество вариантов тканей: плотный репс, блестящий атлас, драгоценную парчу, бархат, прозрачную вуаль, крепдешин. В зависимости от характера ткани форма халата в женском костюме меняла свой образ, от легкой гибкой до плотной неподвижной. Роль головных уборов, причесок, косметики, украшений, обуви в костюме для создания идеала красоты. Декоративная отделка костюма – вышивка, роспись, цветная накладная кайма, воротник, накидка.

Япония – страна с древнейшей культурой. Становление цивилизации в VI в., ускорение темпов развития, приход буддизма в страну. Существование в Японии двух религий: древнейшего синтоизма и буддизма, пришедшего из Индии. Период расцвета придворной культуры – Хэйан в IX – XII вв. Своеобразие становления японского стиля в искусстве. Отличительные черты архитектуры: асимметрия, простота и удобство. Особые виды японского искусства – японские сады, чайная церемония, икэбана. Скупость в использовании выразительных средств. Эстетика целесообразного в японском костюме и искусстве в целом. Многослойные объемные одежды, скрывающие фигуру, набеленное лицо у мужчин и женщин – требование придворного этикета. Основные виды одежды, её конструктивное решение. Основа японского гардероба – плечевая запашная или распашная туникообразная одежда типа халата и поясная (у мужчин типа юбки-брюк – хакама, у женщин в виде юбок – футано и косимаки). Носят нижнюю одежду типа халата – дзюбан, верхнюю – кимоно, оба вида запашные, носят их с поясом; поверх кимоно надевают хаори – более короткую распашную одежду типа куртки). Материалы для изготовления одежды: парча, многоцветный шелк, газ, штоф – плотная шелковая узорчатая ткань; грубый шелк, полупелк, текстиль из пеньки. Колористическое решение костюма. Символика цвета. Обувь. Головные уборы, прически, украшения, аксессуары, косметика.

ЛЕКЦИЯ 7. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (XIV - XVI В.В.). КОСТЮМ И МОДА ИТАЛИИ. КОСТЮМ И МОДА ИСПАНИИ

Исторические, экономические и социальные условия формирования культуры возрождения.

Зарождение капиталистических отношений. Аскетизм, к которому на протяжении десяти веков призывала церковь, сменился живым интересом к природе и человеку. Новая культура, зародившаяся в Италии в XIV в., получила название Возрождение. Духовная жизнь человека в эту эпоху раскрывалась более полно и глубоко. Интерес к природе человека – основа создания нового идеала красоты в искусстве, нового костюма. Небывалого расцвета достигают все искусства. Культура, искусство, в том числе и искусство костюма, в разных странах Европы приобрели свою окраску, специфику в зависимости от конкретных условий, но вместе с тем, развиваясь в рамках одного художественного стиля (ренессанса), они имели много общих черт, характерных для этой эпохи. Эстетика одежды стиля ренессанс состояла не в графичности и вертикальности, не в вычурности и натуралистическом подчеркивании отдельных частей тела, как это было в эпоху готики, а в живописной колористической гамме ярких цветов и естественности линий и форм. В целом костюм Возрождения был более демократичным, чем средневековый, и не имел признаков сословной принадлежности. Мода выражала не сословное, а имущественное положение человека. Под влиянием интереса к античности одежда приобрела естественные формы и пропорции. Все это отвечало новым эстетическим представлениям, а также новым требованиям, которые предъявлялись теперь к костюму.

Периодизация искусства возрождения в Италии. Костюм эпохи Возрождения. Влияние эстетического идеала эпохи на создание костюма. Спокойная величавость форм костюма, выявление пропорций и форм тела – характерные стилевые черты костюма. Простота форм, естественность осанки и движения фигуры человека – основа костюма итальянского Возрождения. Основные виды и формы одежды. Ткани, дополнения, украшения, обувь, их роль в создании эстетического идеала красоты. В Италии эпохи Возрождения к концу 15 в. силуэт костюма претерпел резкие изменения. Общей особенностью мужской и женской одежды сделались спокойные, крупные формы, пропорции которых сообщили фигуре устойчивость и монументальность. Для женской одежды стали характерны естественно расположенная линия талии, пышные рукава, широкая, спадающая свободными складками юбка: весомость женскому облику придавали и сами ткани (атлас, бархат в аристократической одежде) – плотные и тяжёлые, отличающиеся сочностью красных, зелёных и синих тонов. Общее в одежде Италии XV столетия – большое разнообразие кроя, пестрая полихромия в пределах даже одного костюма, обилие орнаментации на одежде зажиточных слоев общества. Обувь (цокколи – «коровьи копытца»), постепенный переход к естественным формам. Головные уборы, причёски, украшения, косметика.

Испанский костюм XVI в. Общественные условия формирования эстетического идеала красоты. «Маньеризм» (манерность, надуманность, изощренность форм, поз, пропорций) в испанской моде. Создание каркасного костюма. Основные виды и формы мужской и женской одежды. Влияние испанской моды на костюмы других европейских стран. С 16 в. образцом европейской моды начал служить испанский костюм на жестких прокладках и металлическом каркасе. Элементы мужского костюма – хубон (лиф с пришитой к его низу расклешенной полосой ткани – баской и высоким стоячим воротом, заменённым с конца 16 в. широким гофрированным воротником), ропилью (удлинённая куртка с откидными ложными рукавами), кальсес (короткие штаны) – делали на двойной подкладке, набитой ватой или конским волосом. Одежда ограничивала движения, подчёркивая чопорную манеру держаться испанских грандов. Основной верхней одеждой были плащи различных форм и размеров. Головным убором служил плоский, низкий берет, заменённый в середине 16 в. высокой шляпой. Женское платье, туго натянутое на металлический корсет и плотную нижнюю юбку с металлическими обручами, производило впечатление строго геометризованного футляра. Обувь (башмаки «медвежья лапа», сапоги, туфли). Головные уборы, причёски, украшения, косметика.

ЛЕКЦИЯ 8. РЕНЕССАНС. КОСТЮМ И МОДА ФРАНЦИИ. КОСТЮМ И МОДА АНГЛИИ. КОСТЮМ И МОДА ГЕРМАНИИ

Во Франции с начала XVI в. развивается культура гуманизма, испытывавшая сильное влияние итальянской культуры. Для искусства Франции эпохи Возрождения характерны придворная утонченность и аристократичность. Влияние итальянской и испанской моды на французский костюм. Основные виды и формы мужской и женской одежды в этих странах. Ассортимент практически

одинаков. Мужчины носят пурпуэны, штаны, плащи, женщины – котт, плащи, ропы и др. Ткани, отделки, украшения, головные уборы, обувь и их значение в завершении идеала красоты соответственно национальным особенностям каждой страны. Светский, более мягкий и легкий французский костюм. Своеобразие формы юбки: юбка котт была барабанообразная, на каркасе, длиной до щиколотки. В моде объемные наплечные валики. Поверх котт носят распашную ропу – марлот. Высокие стоячие воротники на каркасе. Гофрированный воротник назывался фреза. Каркас в мужском и женском костюмах также отличался от испанского. Костюм декоративен и многокрасочен, в нем обилие вышивки и ювелирных украшений. Французы в отличие от испанцев и итальянцев предпочитали яркие цвета: красно-оранжевый, красный, белый, золотистый, сине-зеленый. Шелк был одним из наиболее популярных видов текстиля. Типы причесок: в связи с появлением высокого воротника и фрезы прически делают гладкие или с небольшой завивкой. Обувь мягкая, округлой формы, с широкими носками. Во второй половине XVI в. во Франции появляется обувь на деревянных подставках, заимствованных из Италии. В конце XVI в. возникла мода на парики и высокую конусообразную прическу на специальной волосяной подушке – «тупей». В обиход вошли модные аксессуары: сумочки, веера, носовые платки.

Влияние моды европейских стран на развитие костюма в Англии в XVI в. В Англии взрослая мода испытывает сильное влияние испанской. Практически это копирование испанских образцов. Детская одежда – точная копия взрослой. Это яркий пурпуэн с откидными рукавами, сорочка с воротничком на «вздержке», головной убор с пером. Отстаивание права на национальное самоопределение в костюме. Добротность и удобство в одежде – отличительные черты Англии. Общая массивность и квадратность в костюме первой половины XVI в. Грандиозность рукавов, брыжи – характерная черта английского костюма. Двойной воротник в женском костюме. Предпочтения в материалах. Производство шерстяных тканей, изобретение вязальной машины. Одежда выполнена из высококачественной английской шерсти «шарлах». Англия прославилась своими шерстяными тканями. Но четкое следование испанским модам предполагало также ношение шелковых и бархатных одежд из узорчатого текстиля. Французское влияние на английский костюм. Строгий этикет и блеск английского двора вносят в костюм особую пышность и роскошь. Изменение силуэта мужского костюма во второй половине XVI в., переход к овальным линиям, форме лепестка. Конец XVI в. – возникновение причудливых форм, декорирования. Изменение соотношений и силуэта женского костюма: от фламано-французского (итальянского) типа к потере чувства меры, костюму-выставке королевы Елизаветы. Английские ювелиры успешно конкурировали с германскими и нидерландскими. Броши, медальоны, кулоны, подвески, серьги и другие драгоценные украшения, выполненные английскими ювелирами, отличались необычайной красотой, изяществом, высоким мастерством исполнения. Прически украшали жемчугом, перьями, вуалью. Появление каблука.

В Германии полоса блестящего расцвета гуманизма приходится на конец XV – начало XVI в. В это время работали великий гравер и живописец, теоретик искусства А. Дюрер, а также Л. Крапах и Г. Гольдбейн. Особенности периода Реформации в рамках европейского Ренессанса нашли свое отражение в германском костюме. Одежда жителей Германии лишь в общих чертах соответствует европейской моде. Приверженность Германии к средневековым традициям в костюме. В основном в ней сохранились особенности позднеготической моды: юбка без каркаса, длинные мыски по низу рукавов женского платья котт; волосы по-прежнему спрятаны под головные уборы. Появление в мужской моде широких коротких объемных одежд с горизонтальным членением. Верхней одеждой мужчин было шаубе. Появление в первой половине XVI в. новых форм костюма (стиля Возрождения). Общие европейские решения в мужском костюме. Склонность к измельченности форм, потеря целостности – специфическая особенность германского костюма. Перегрузка костюма различного рода отделками, разрезами. Увеличение различий в костюме отдельных сословий во второй половине XVI в. Влияние испанской моды. Изменение форм обуви. Влияние формы солдат наемной армии. Костюм ландскнехтов – самое яркое проявление немецкого вкуса в XVI в. Для Германии XVI столетия характерным может считаться костюм ландскнехтов, общий стиль которого отражается и на гражданской одежде, на так называемом «костюме немецкого Возрождения». Его особенностью была причудливая пышность, обильная орнаментация, многочисленные разрезы на одежде. Наиболее популярен в Германии вышитый и тисненый бархат. Ши-

роконосная обувь. Создание в Германии своего идеала женской красоты. Появление нововведений в женском костюме.

ЛЕКЦИЯ 9. ИСКУССТВО И КОСТЮМ XVII ВЕКА. ФРАНЦУЗСКИЙ КОСТЮМ

Общая характеристика исторического периода. В Европе XVII в. – время становления государственности. Образовались национальные государства с типичной для этого времени формой правления – абсолютизмом. Франция – образец классического абсолютизма. Искусство не столько прославляет человека, сколько отражает среду, мир, бытие, которые окружают его и от которых он зависит. Несмотря на сложность и противоречивость эпохи, XVII в. называют «золотым веком» искусства, логически вытекающего из искусства Ренессанса. XVII в. называют веком барокко. Стиль барокко, возникший одновременно в искусстве ряда государств, был главенствующим в Европе. «Барокко» в переводе с итальянского означает «причудливый», «вычурный». В архитектуре черты барокко проявились в тяжеловесности, прихотливости линий и форм, помпезности, экспрессии. Завершение образования национальных государств. Развитие национальных школ в искусстве. Разнообразие художественных течений. Новый общий характер развития европейского прикладного искусства XVII века. Сложение стилей барокко и классицизма. Стиль барокко в искусстве и костюме. Образование левой формы отражения действительности – реализма. Характерные черты этих течений в искусстве разных стран Западной Европы XVII в.

XVII в. – период расцвета абсолютизма во Франции. Ведущая роль Франции в области костюма. Создание пышной, избыточной украшенными аристократической одежды, всецело подчиненной этикету королевского двора. В первой половине XVII в. дворянский мужской костюм, утративший каркасы, состоял из пурпуэна (аналогичного по покрою испанскому хубону, но с отложным воротником), шоссов (прямых штанов, закрывавших колени), шелковых чулок и сапог или туфель на каблуках. Мягкость свободных, но выявляющих силуэт фигуры контуров, яркость гармонично сочетающихся цветов тканей придавали костюму живописность – черту стиля барокко в одежде. К середине XVII в. пурпуэн заменила куртка-брасьер с короткими рукавами, из-под которых спускались рукава рубашки, перехваченные лентами; поверх коротких шоссов (типа шаровар) надевали широкие, как юбка, штаны-рэнгравы, отделанные по низу бахромой. Обилие ткани, лент, кружев скрывало очертания фигуры, превращая костюмы в непрерывную игру цвета, света и тени, характерную для зрелого барокко. Ассортимент, виды мужской одежды. В 1660-х гг. была создана новая одежда на основе военной – длинный полуприлегающий жюстокор с рукавами до локтя, в четкости конструкции которого заметно веяние классицизма. Буржуазия в одежде нередко стремилась подражать дворянству. Французский женский дворянский костюм изменялся не так часто, как мужской. Парадность женской одежды в первой половине XVII в. (до 40-х гг.) усиливалась введением пышных рукавов и юбки, большого белого воротника, отделанного кружевом. К концу XVII в. мода на тонкую, стянутую металлическим корсетом талию привела к контрасту между геометризированно-жестким, суживающимся книзу лифом и мягкими, широкими рукавами и юбкой, в чем своеобразно проявился классицистический принцип ясности конструкции. Женский костюм буржуазии XVII в. отличался отсутствием каркаса, белизной фартука и чепца, что придавало ему практичность и подчеркнутую аккуратность.

ЛЕКЦИЯ 10. КОСТЮМ ФЛАНДРИИ И ИСПАНИИ XVII в. АНГЛИЙСКИЙ КОСТЮМ XVII в.

При определенной однотипности европейского городского костюма XVII в. отдельные страны выработали в значительной мере самостоятельные решения. В костюме Фландрии и Испании отразились черты стиля барокко: монументальность, декоративные колористические эффекты, сложная динамика, крупные детали. В XVII в. Голландия становится могущественным буржуазным государством. Эта колониальная и торговая держава отвергала испанскую и французскую моду. Буржуа (регенты) предпочитали практичную консервативную одежду темных тонов. Костюм, несший элементы позднеготической моды, был простого кроя, удобный, обычно из сукна темного цвета. Отличительная черта голландского костюма на всех уровнях социальной лестницы – строгость, аскетизм, пуританство, проповедуемые протестантской церковью. Вместе с тем темные одежды и белоснежные дополнения в виде чепчиков, воротников и манжет создавали образ честного, трудолюбивого, бережливого, скромного, аккуратного человека. Во второй половине

XVII в. в костюме отразился интерес крупной буржуазии к роскоши и показному величию. Изменился ассортимент текстиля и появились тафта, атлас, тонкая шерсть и другие дорогие и эффектные ткани. Носили круглые, в несколько ярусов воротники, напоминавшие «мельничные жернова». Они делались из тончайшего полотна и кружев, укреплялись на проволочном каркасе, достигая иногда баснословных размеров. Брыжи постоянно фигурируют как одна из привлекающих внимание особенностей костюма. Но уже к 30 – 40-м годам XVII столетия они стали заменяться полотняными и кружевными, мягкими отложными воротниками.

Экономический застой в Испании XVII в. Сохранение костюма XVI в. в начале XVII в. Разнообразие накладных мужских одежд. Кольсес закрывают колени, подвязки на боку заканчиваются пышной розеткой. Чулки и обувь отличает простота. Туфли с небольшими каблуками и овальными носками, на подъеме с пряжкой. Сапоги сначала узкие, с 30-х г. – с короткими низкими раструбами. Среди головных уборов сохранялся барет, распространены были шляпы с полями. Волосы слегка завиты, длиной до плеч. Упрощение мужского придворно-аристократического костюма. Одежда ясной конструкции, подчеркивает благородство осанки, сохранены естественные прекрасные пропорции; небольшой белый воротник, иногда с кружевом, придает строгость костюму; отделка сдержанная. Особой красочностью отличался военный костюм. Влияние французской моды выражалось в частичном использовании отдельных французских деталей. В женском испанском костюме 50-60-х годов распространилось платье тонкого каркасной формы с горизонтальными линиями композиции. В Испании возник придворный женский костюм, громадные формы каркаса которого, а также контрасты в сочетании цветов, асимметрия в расположении рисунка ткани и отделки делали его броским, эффектно декоративным. Из Испании распространились по многим государствам огромные фижмы, узкие лифы, громоздкие прически. В конце 70-х – начале 80-х гг. перестают носить тонкую, остается корсет и узкий лиф, заканчивающийся длинным шнипом. В конце века французская мода механически переносится в Испанию.

Борьба между дворянством и буржуазией в Англии в XVII в. Изменение форм английского костюма. В буржуазных кругах Англии под влиянием пуританизма сформировался костюм практичных, небольших по объему форм, отличающийся изысканностью строгих линий. Изменение цветовой гаммы костюма в первые двадцать лет, самый модный цвет – белый. Смена старых каркасных форм в 20-х гг. Влияние английского классицизма на формообразование в 30-х гг. В английском костюме развиваются традиции стиля классицизма, возникает интерес к античности: строгая размеренность, ясные пропорции и благородная простота. Появление новых, более эластичных, тканей. Сопоставление английского костюма с французским: все основные соотношения объемов, длина частей одежды, величина отделки заметно отличались. Элегантность элементов костюма. Вторая половина XVII в. – стремление к простоте в костюме: конструктивная четкость, отсутствие больших париков, скромное использование лент, соединение нарядного костюма с грубыми сапогами. Получают признание туфли с квадратными носами, на средних каблуках, с плоскими бантами на подъеме. Во второй половине XVII в. носят «coat», «vaist», «riding-coat». Французский жюстокор значительно упрощен. В конце 80-х гг. в моде снова усиливаются французские влияния.

ЛЕКЦИЯ 11. ФРАНЦУЗСКИЙ КОСТЮМ XVIII в. ДО ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ФРАНЦУЗСКИЙ КОСТЮМ XVIII в. ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ДИРЕКТОРИИ

Разные направления моды в отдельные периоды XVIII в. до Великой французской революции. В первые пятнадцать лет XVIII в. костюм сохраняет форму конца XVII в., период застоя страны. Смерть Людовика XIV. Регентство Филиппа Орлеанского (1715 – 1730). Новое стилистическое решение костюма в 1715 – 1750 гг. Изменение силуэта, кроя и отделки при прежнем составе костюма. Сходство силуэта мужского костюма с силуэтом женского. Композиционное решение костюма складывается под влиянием нового стиля – рококо, сменившего парадное барокко и монументальный классицизм Людовика XIV. Рококо как развитие стиля барокко в период упадка абсолютистской монархии во Франции. В этот период мода меняется несколько раз. Изящество силуэта, хрупкость и утонченность – главное в идеале красоты. Интенсивное образование единых форм европейского городского костюма. Образцом для всей Европы оставался французский костюм. В первой половине XVIII в. жюстокор (его называли аби) более плотно прилегает в талии, а

в боковые швы спинки (вниз от талии) вставлены складки, расширяющие силуэт в боках настолько, что мужской костюм получал сходство с женским платьем. Новый этап в искусстве классицизма, стремление к изысканной строгости силуэта. Платье 1720 – 40-х гг. с крупными формами, низким декольте, почти не подчеркивало фигуры: внимание сосредоточивалось на лице, шее и руках, казавшихся хрупкими среди кружевных оборок. Талия, слегка намеченная спереди, на спинке исчезала в широких складках свободно падающей ткани, переходящих в шлейф. Цветовая гамма костюма, ткани. Уменьшение объемов костюма во второй половине XVIII в. Во второй половине 18 в. возникли редингот и каррик, происхождение которых также связано с Англией. Материалы и цветовая гамма мужского костюма. В женской аристократической одежде по-прежнему использовался каркас (в форме панье). На его основе создавался динамичный костюм, отвечающий эстетическим принципам рококо. В 1750 – 60-х гг. с развитием стиля рококо костюм уменьшился в объеме и длине и обрел обилие драпировок, складок, рюшей. Материалом служили легкие ткани (тафта, тонкий атлас) нежных полутонов (желтого, голубого, зеленого), с мелким рисунком (букеты, гирлянды, цветы и др.). Светлые цвета этой одежды гармонировали с белыми чулками и изящной светлой обувью на высоких изогнутых каблуках. Появление фрака – предвестника нового типа «гражданского» мужского костюма. Виды верхней одежды – редингот, рокелор. Обувь, головные уборы. Возникновение типа «изысканных мужчин» в предреволюционный период. Космополитизм французского мужского костюма во второй половине века. 1770-е гг. – появление еще более узкой одежды – фрака, родиной которого была Англия. Обособленность развития французского женского костюма в XVIII в. Культ женственности. Распространение панье. Ткани. Головные уборы, прически, обувь. Отношение к драгоценностям. 1750 – 1774 гг. – развитие стиля рококо в женском костюме. 1774 – 1784 гг. – новая фаза стилистического решения женского костюма. Существенные изменения произошли в женском костюме в 1780-х гг. в связи с английским влиянием. Из употребления вышло панье, и в костюме стали доминировать спокойные линии. Влияние Англии на костюм в 80-е гг. Подражание мужской одежде. Мода в дополнительных аксессуарах.

Революционные события в период 1789 – 1794 гг. Новый объединяющий символ – трехцветная кокарда, трехцветное национальное знамя новой Франции. Французская буржуазная революция и революционные смены искусственных конструктивных форм. Изменение вкуса и упрощение костюма, отражающего в одежде все оттенки политической борьбы. Новые формы одежды. Роль армии в жизни республики, экономическое состояние Франции, революционно-патриотические идеи и влияния античных идеалов, патриотическое движение женщин – главные и общие источники формообразования костюма эпохи Великой французской буржуазной революции. Отвергнуты пудренные парики, популярны прически из собственных волос. Специальный костюм революционера. Костюм контрреволюционера. Значение возникновения в 1792 г. мужского французского костюма, соединившего в себе элементы народной одежды. Состав костюма санкюлота. Период Великой французской революции 1789 – 94 гг. был отмечен появлением костюма якобинцев, сыгравшего главную роль в становлении европейского мужского костюма 19 в. Он состоял из длинных панталон, короткой куртки-карманьолы, рубашки, нередко со свободно повязанным галстуком-шарфом, и красного фригийского колпака. Появление деревянной народной обуви «сабо». Создание молодежью («невероятными») своего «стиля» жизни, манеры одеваться в эпоху Директории. Большое разнообразие женского костюма. Многообразие фасонов при сохранении силуэта неизменным. Влияние классицизма на костюм. Переворот в эстетических понятиях людей конца XVIII в. Стиль классицизм в одеждах периода Директории. Классицистическое направление привело сначала к заимствованию видов античной одежды, а затем к созданию на их основе оригинальных форм. Распространение женских платьев ясных пропорций и плавных линий, с высокой талией и длинной юбкой, суженной спереди и свободной, образующей шлейф, сзади. Эти платья, выполнявшиеся главным образом из тонкого белого хлопчатобумажного муслина, носили с цветными шерстяными шальями, игравшими роль античных гиматиев и палл й. Новые прически. Материалы для изготовления одежды. Головные уборы.

ЛЕКЦИЯ 12. АНГЛИЙСКИЙ КОСТЮМ XVIII в.

Промышленный переворот в Англии в XVIII в. Развитие ткацкого производства. Формирование эстетического идеала английского общества. Преломление европейской моды в английском

костюме в первой половине века, становление нового стиля костюма во второй половине, победа национальных черт, создание своеобразного «английского стиля». Гражданский характер развития городского костюма в Англии XVIII в. Создание костюма сначала аристократией, а затем и буржуазией. Особенности силуэта и кроя мужского костюма. Англия, как передовая страна, насаждает моду и вкусы английской аристократии в Европе, в том числе во Франции. Многие из этой моды остались в понимании европейцев как образец практичности, добротности, элегантности, некоторого консерватизма и сдержанности. Утверждение английского национального стиля в костюме, который развивался в стиле классицизма и романтизма. Английский костюм первой половины XVIII в. в общих чертах следовал европейской моде. Однако вместо шелков и бархата англичане предпочитали добротные сукно и шерсть спокойных приглушенных тонов. Английский жюстокор (весткоут) был из сукна и имел гораздо более простой крой, чем французский. Весткоут был с широкими отворотами по низу рукавов, популярным был костюм для верховой езды – редингот в сочетании с сапогами. Проникновение французского влияния – элементов стиля рококо в английский мужской костюм к 40-м гг. Увлечение париками. В середине века английская мода недолго испытывала сияние французского рококо (серебряное и золотое литье на шелковом весткоуте, фалды, подчеркнутая линия талии). Преобразование весткоута во второй половине века во фрак. Фрак был со стоячим воротником. Жилет стал коротким, под него надевалась скромная сорочка. С кюлотами носили белые или полосатые чулки, позже появились гетры из плотной ткани или тонкой кожи. В качестве верхней одежды стал использоваться распашной редингот с большим отложным воротником. Материалы для изготовления мужского костюма. Цветовая гамма. Четкость и простота форм женского костюма в первой половине XVIII в. Распространение фижм. Формирование силуэта женского костюма происходило с помощью фижм и корсета. Однако в отличие от французских платьев английские платья на фижмах шились из простых легких тканей в мелкий рисунок (букетики, цветочки) и практически не имели никакой отделки (рюшей, воланов, бантов и др.), что придавало своеобразие и очарование таким нарядам. Небольшой турнюр придавал спокойным формам английского платья профильный силуэт. Овальные фижмы – изобретение англичан (40-е гг.). Особая изысканность и простота английского платья 50-х – 60-х гг. В платье постепенно исчез каркас юбки и остался лишь корсет. Мягкость линий, естественность форм в платьях и прическах наблюдались в женском костюме второй половины XVIII в. Период классицизма в женском костюме в 80-х – 90-х гг. Подражание мужскому костюму. Выбор материалов, их цветовой гаммы и отделки. Ассортимент, форма, отделочные детали костюма. Изменение женской прически Обувь и головные уборы.

ЛЕКЦИЯ 13. ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ИДЕАЛА В XIX в. ВЫРАБОТКА ОБЩЕГО ТИПА ГОРОДСКОГО ЕВРОПЕЙСКОГО КОСТЮМА

Победа капиталистических отношений во Франции после Великой французской революции 1789 г. Под влиянием этой революции происходит демократизация эстетического идеала и форм костюма, упрощение ассортимента одежды, тканей, украшений, появление динамичных форм одежды и смелого цветового решения. Влияние античности. Стиль классицизм.

Процесс образования единого европейского городского костюма завершился в XIX в. Развитие массового производства дешевой одежды привело к тому, что модные костюмы стали достоянием широких городских слоев, а со второй половины XIX в. – и деревни. Характерной особенностью моды было и то, что основное ее влияние распространялось на костюм женщин (в феодальную эпоху мужской костюм занимал доминирующее положение и изменялся чаще, чем женский). Гегемоном в области женской моды оставалась Франция. Англия сохраняла первенство по созданию мод мужского костюма. Утверждение значения мужчины-дельца в жизни буржуазного общества определило становление мужского костюма XIX в. Костюм делового человека первой половины XIX в. из шерстяных тканей сдержанных тонов включал редингот, жилет и длинные панталоны. Каждодневной одеждой служил также фрак. Его носили со светлыми панталонами и жилетом. Неотъемлемыми элементами костюмов были шляпа-цилиндр и перчатки. Для костюма первого десятилетия XIX в. характерны классицистические простота и строгость линий; в 1820 – 30-х гг. повседневная одежда под влиянием романтизма обрела черты средневекового костюма: пышные вверху рукава, тонкая талия. Демократизация мужской одежды, начавшаяся в эпоху Великой

французской революции, стала особенно заметна во второй половине XIX в. Почти полностью вышли из употребления элементы костюма, связанные с эстетическими традициями феодального прошлого, – рубашка с рюшами и кружевами, жилет из парчовой ткани и т. п.

С 1850-х гг. обязательной частью гардероба светского человека и буржуа стала «визитка» (укороченный с закругленными полами сюртук) с брюками из черной ткани в серую полоску. Фрак – привилегия богатых людей. Повседневная одежда – прямой, нивелирующий фигуру пиджак. Пиджак, жилет и брюки образовали классическую триаду костюма, изготавливающуюся с 1860-х гг. преимущественно из одной ткани темных тонов. Головными уборами были фетровая шляпа или «котелок» с небольшими полями, соломенная шляпа (канотье). В женском гардеробе в начале XIX в. с утверждением ампира появились легкие, прозрачные платья на плотных чехлах, а затем платья из тяжелых, плотных тканей, придававших силуэту линейную четкость. К 1830-м гг. романтизм способствовал формированию женственно-хрупкого силуэта одежды. Он создавался очень тонкой (стянутой корсетом) талией, занявшей естественное место и контрастировавшей с сильно расширенными рукавами и юбкой. Модными стали туфли без каблуков, с квадратным носком. Сложилась основа для завершения процесса создания единого европейского городского костюма, который утрачивает черты местного и национального своеобразия. Происходит смена эстетического идеала красоты, появляются новые формы костюма и материалы для изготовления; стабилизация мужского костюма, его практичность, целостность, строгий внешний вид. Интенсивное изменение женского костюма вызвано желанием отразить деловой успех и положение супруга и поразить окружающих. Лидер женской моды – Франция, мужской – Англия.

ЛЕКЦИЯ 14. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И АССОРТИМЕНТ ОДЕЖДЫ XIX ВЕКА. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ КОСТЮМА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОДЫ

В костюме 1800 – 1825 гг. отражение стиля «ампир»: статичность, пышность, блеск и помпезность. Силуэт стремится к цилиндрическим очертаниям, ткани блестящие плотные, украшаются симметричной декоративной отделкой. Композиция костюма статична, его декоративность преобладает над конструктивностью. Появление вновь корсета в 1809 г. Резкое изменение моды в период 1830 – 1860 гг. – усиление в костюме романтических черт. В мужском костюме утверждается мешковатый силуэт, цветовая гамма темная. В женском костюме изменения касаются силуэта, конструктивного и декоративного решения, отделки и украшений, использование тканей. В 1870 – 1890 гг. изменение силуэта в женском костюме, дальнейшее расширение ассортимента тканей и роскошного белья. В конце века на одежду оказывает большое влияние увлечение спортом.

Художественный кризис прикладных искусств во второй половине XIX в. в одежде проявился в стремлении к украшательству и увлечению псевдостилиями (особенно псевдорозеткой), снова вошел в употребление каркас, так называемый криолин. Вместе с тем освобождение от строгих стилевых норм дало возможность более широкого поиска новых форм, связанных с выдвинутыми буржуазной эпохой требованиями удобства и практичности. Основным законодателем мод стал художник-модельер Чарльз-Фредерик Ворт, организовавший в Париже первый в истории Дом моделей. В 1870-х гг. отказ от каркаса привел к созданию костюма, в котором гладкий длинный лиф сочетался с почти прямой юбкой с драпированным тюником (декоративной короткой юбкой). Движение ткани тюника (на спинке) начиналось в точке, подчеркнутой бантом и небольшим турнюром (подкладкой в виде подушки), и переходило в шлейф. Такое ритмическое решение, придававшее костюму динамическую остроту, было художественным достижением времени. В конце 1870-х гг. уменьшившийся объем костюма позволил делать прямые полуприлегающие пальто. Возник «короткий костюм» (т. е. костюм без шлейфа) для улицы и путешествий. Существенной причиной распространения практичной, скромной и простой одежды было появление женщин-служащих. В их костюме сказались тяготение к темным тонам, подражание мужской одежде (крахмальные воротники, манжеты, галстуки). Некоторое единство художественного замысла, существовавшее в костюме 1870-х гг., исчезло в 1880-х гг. Сложные линии, крупные, аляповатые отделки, нагромождение форм, отсутствие конструктивности свидетельствовали о снижении художественного качества одежды этого времени. В 1890-х гг. в одежде нашел отклик стиль «модерн» с его претенциозной замысловатостью форм. Расширенная книзу юбка получила форму «клёш», корсет придал фигуре S-образную линию изгиба.

Массовое производство одежды вызывает развитие техники конструирования одежды. Индивидуальная подгонка изделий вытесняется кроем на основе математических расчетов. Схемы построения основы изделий мужского костюма повторяют сглаженный контур фигуры. В женской одежде крой сохраняет большое количество конструктивных и декоративных линий, но очертания деталей становятся более плавными. Мода распространяется через журналы, которые начинают печатать выкройки, советы по шитью. Появляются первые фотографии моделей. Возникновение с 70-х годов Домов моделей, проводятся выставки на манекенах и демонстрации мод на манекенщицах. Всемирная выставка в Париже в 1900 . Творчество Чарльза-Фредерика Ворта.

ЛЕКЦИЯ 15. КОСТЮМ 1900 – 1930-х гг.

Господство стиля модерн: чрезмерная вычурность, манерность. Творчество Поля Пуаре. Освобождение женщин от корсета, свободные силуэты, буйство красок, обилие украшений. Роскошь Востока. Творчество М. Фортунни. Экономия и практичность – закон военного времени. Женщины заменили мужчин, ушедших на фронт, им понадобилась простая и практичная одежда. Высокая мода приспосабливается к законам военного времени. Коко Шанель создает модели одежды для отдыха в спортивном стиле. Актуальны простые платья и костюмы. К. Шанель предлагает модели из необычного для того времени материала – трикотажного полотна. Мода 1920-х гг. – новые образы и новые материалы. Брюки вошли в моду как домашняя одежда и одежда для отдыха. Юбки укоротились до колена. Новая роль женщины нашла выражение в модном образе «а ля гарсон». Идеал женского тела – фигура мальчика. Модный макияж «женщины-вамп». Джаз был одной из первых мод XX в. 1920 –е гг. – культ молодости. Элементы спортивной одежды проникают в повседневную одежду. В целом в одежде происходит демократизация, отказ от прежних строгих правил – вместо цилиндра и котелка носят кепи и мягкие шляпы. Активно развивается производство готовой одежды. Стиль «Ар Деко», или «джазовый модерн». Роскошь и блеск бомонда 30-х годов противопоставлялись голоду и нищете миллионов людей. Творчество Мадлен Вионне. Основные стили и направления в моде 1930-х гг.: «неоклассицизм», «гламур», фольклорные альпийские и латиноамериканские мотивы, историзм (неоромантизм), стиль «Второй империи». К. Шанель предлагает новый образ, дарит новую практичную элегантность. Сюрреализм и мода: соединение несоединимых объектов; творчество Эльзы Скьяпарелли. Развитие моды в России. Творчество Н.П. Ламановой.

ЛЕКЦИЯ 16. КОСТЮМ 1940 – 1950-х гг.

Вторая мировая война (началась в сентябре 1939 г.). Строгая элегантная дама в приталенном жакете с плечевыми накладками и прямой юбкой до колена. Силуэт «Х» платьев и костюмов, в виде прямоугольника – у пальто. Мода по-прежнему подчиняется требованиям ансамбля: платье или костюм обязательно носили с головным убором и перчатками, сумкой. Важность косметики в ансамбле. Создание образа энергичной, ухоженной, красивой и верной подруги в модных журналах. Продолжают работать дома моды. Экстравагантный стиль французских домов моды – своеобразный моральный отпор оккупантам. Парижские кутюрье Полетт, Э. Скьяпарелли. Формирование американского стиля в моде.

Послевоенный период. Формирование «общества потребления». Возникновение нового явления – молодежной моды. Появление «бэби бумерс». Мода 1950-х гг. удовлетворяла мечты времен «Великой депрессии» и войны о роскоши и изобилии. Символ мирной жизни – яркие цвета. Возврат консервативных ценностей и традиционной модели распределения ролей между полами. Послевоенная мода – назад к утонченности 30-х. Женщины с большим энтузиазом захотели стать хрупкими и женственными. Родился новый образ послевоенной эпохи под названием «нью лук». Кристиан Диор создает образы идеальных женщин: покатые плечи, роскошный бюст, яркая косметика, тонкая талия, широкая пышная юбка до середины икры. Мода на маленькие шляпки, сумочки, перчатки. Бум декоративной косметики: «Ревлон», «Макс Фактор» и др. Эталоны красоты – Лиз Тейлор, Софи Лорен, Джина Лоллобриджида, Брижит Бардо, Мэрилин Монро и т.п. Ив Сен-Лоран – преемник К. Диора. Творчество Кристобая Баленсиага. Возвращение К. Шанель. Идея удобной и многофункциональной одежды. «Костюм в стиле Шанель». Активное развитие производства готовой одежды. Понятие одежды «прет-а-порте» («готовый к носке»). Творчество Пьера Кордена. Работа отечественных домов моды.

ЛЕКЦИЯ 17. КОСТЮМ 1960-х гг. КОСТЮМ 1970-х гг.

Шестидесятые годы – самое важное десятилетие XX в. – «золотой век новых свобод». Рождение молодежной культуры. Три важных события в мире моды: первое – молодежь впервые заявляет о собственном мировоззрении и молодежном образе в костюме; второе – мини-юбка независимо от возраста и фигуры; третье – новый модный образ худенькой девочки-подростка. Проблема социально-культурного и психологического разрыва между поколениями. Рождение антимоды. Черный пуловер («пул»), черные брюки или юбка – символ протеста против роскоши. Новые молодежные субкультуры – «моды» (от «модернисты»), рокеры, скинхеды. Создательница минимоды Мэри Квант. «Стиль Лондон» мгновенно стал популярен у молодежи всего мира. Знаменитая супермодель Твигги (девочка-веточка). Женщина 1960-х гг. – молодая и независимая, свободная от домашнего хозяйства; имидж женщины-девочки, одновременно инфантильной и много познавшей; «стиль Лолиты». Готовая одежда стала более престижной чем «от кутюр». Дома моды выпускают свои линии прет-а-порте. Андре Курреж возвращает лидерство высокой моды. Коллекция «Космическая эра»; мини-платья силуэта «трапеция»; ясные лаконичные формы и линии, в которых выявлена конструкция. «Космическая мода» и новые материалы и технологии. Творчество Пако Рабанна, Пьера Кардена, Руди Гернрайха, К. Баленсиага, И. Сен-Лорана. Влияние движения хиппи и движения протеста против войны во Вьетнаме на моду конца 1960-х гг. Этнический стиль как вариант стиля «унисекс». Работа отечественных Домов моды в 60-е гг.

В последней трети XX в. на смену строгим нормам и правилам поведения приходят плюрализм и свобода выбора. Реакцией на это становится появление новых концепций в философии, теории архитектуры, получившие определение «постмодернизм». Эклектизм стал одной из важнейших, принципиальных особенностей нового направления. С 1970-х гг. более не существует единой моды. Модная одежда рассматривается не только как средство социальной идентификации, но и как средство творческого самовыражения личности. 70-е годы – индустрия моды признает эстетику хиппи. В моде 1970-х гг. – множество стилей: ретро, этнический, классический, романтический, фольклорный, бельевой, спортивный, милитари, диско и т.д. На смену ансамблю приходит идея комплекта. Платье (платье-рубашка) – самая популярная модель первой половины 1970-х гг. Р. Холстон – первый американский модельер, оказавший влияние на мировую моду. Джинсы – самая массовая мода и символ направления «унисекс». Создатели «прет-а-порте»: Соня Рикель, И. Сен-Лоран, П. Карден, Т. Мюглер, К. Монтана, Р. Лорен, К. Кляйн, Р. Холстон., Джорджио Армани. Молодежные субкультуры 1970-х гг.: глэм-рок, скинхеды, панки. Вивьен Вествуд – создательница «панк-стиля» в одежде. Творчество зарубежных и отечественных модельеров и дизайнеров.

ЛЕКЦИЯ 18. КОСТЮМ 1980-х гг. КОСТЮМ 1990-х гг.

Восьмидесятые – десятилетие прагматизма и культа материальных ценностей, благоприятная экономическая ситуация привела к росту благосостояния. Девиз 80-х – роскошь во всем. Основные стили и тенденции в моде. Культ «яппи» («молодой городской профессионал»). Первая половина 1980-х гг. – романтический стиль, стиль «новые пираты». Повышение жизненного уровня спровоцировали появление неоклассики с середины 1980-х гг. Неоклассика – творчество Карла Лагерфельда. Необарокко – творчество Кристиана Лакруа. Коллекции Жана-Поля Готье: женские – «Хай-тек» с мини-юбками и кожаными шортами, «Дадаизм» в «корсетном стиле», «Бороды» с шокирующими платьями с грудью в виде рогов и с огромными шиньонами; мужские – «Мужчина-объект», «И бог сотворил мужчину», «Милый монсеньор» и др., стирающие границы между полами в эпоху постмодерна. Творчество зарубежных и отечественных модельеров и дизайнеров.

Основные тенденции в моде 1990-х гг. Конец эпохи изобилия – 19 октября 1987 г. Начало экономического кризиса. Минимализм и экологический стиль в дизайне. Первая половина 1990-х – мода становится еще более демократичной и либеральной; появление направлений «сочетание несочетаемого» и «кежуол»; отсутствие в моде понятий «хорошего» и «плохого» вкуса, «правильной» и «неправильной» манеры одеваться, правил и канонов. 1992 г. – рождение новой молодежной субкультуры «гранж» («грандж»), стиля, совмещающего в себе черты хиппи и панка. 1993 г. – превращение стиля «гранж» в супермодный стиль «маргинальный шик» с эффектом намеренно состаренной одежды. Дизайнеры, работавшие в стиле «гранж» – Мартин Маржьела, дуэт Дольче и Габбана, Марк Джакобс и Анна Сьюи. Изменение роли высокой моды – превращение ее в лабораторию но-

вых идей, царство свободного эксперимента, поиска новых форм, материалов, технологий и образов. Холстон – родоначальник американского минимализма. Минимализм: изысканность кроя и качество материалов. Формирование экологического образа жизни. «Стиль свободного пространства», «неотехнологический дизайн», «проблемы культурной идентичности», «экологическая цивилизация», «неонордизм» – направления экологического движения в создании новой одежды. Метод «цитат» – эстетика постмодернизма. В 90-х годах наступило десятилетие унисекса. Вторая половина 90-х – возврат к ярко выраженному плавному женственному, гламурному силуэту 30-х гг.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ

Лабораторная работа 1. Тема: Предмет «История костюма и моды»

Цель работы: формирование представления о содержании предмета «История костюма и моды», о костюме как объекте, воплотившем идеальный облик современника той или иной эпохи во взаимосвязи с жизнью общества, его культурой, техническими достижениями.

Вопросы для подготовки

Основные понятия и определения: одежда, костюм, стиль, мода, платье, обувь, текстиль.

Понятие костюма как произведения искусства.

Понятие костюма как общественного явления.

Источники знаний об одежде. Хронологический и этнографический подходы.

Метод систематизации материала и его стилистической интерпретации.

Четыре основных типологических категории костюма: живописная, архитектурная, пластическая и декоративная.

Три основных типа одежды.

Понятия «недифференцированная одежда», «дифференцированная одежда».

Исторический костюм и его место в системе искусств. Исторические художественные стили на протяжении развития человечества.

Содержание работы

1. Проанализировать основные понятия, связанные с историей костюма и моды, исторические художественные стили, типологические категории костюма, используя информационные источники.

2. Проанализировать связь между типологической категорией костюма и временным историческим периодом (общественно-экономической формацией, общественным строем), отношением к личности в обществе, социальной принадлежностью носителя костюма, основываясь на информационных источниках; результаты оформить в табличном виде (таблица 1).

3. Проанализировать связь исторического костюма с понятием «исторический художественный стиль», как определенным эстетическим мировоззрением, формировавшим совершенно определенный художественный стиль эпохи в каждом периоде развития человечества.

4. Дать характеристику историческим художественным стилям, представляя информацию в хронологическом порядке в форме таблицы (таблица 2).

Таблица 1. Характеристика типологических категорий костюма

Типологическая категория костюма	Назначение категории	Тип общества, в котором встречается данная категория костюма	Отношение к личности, индивидуальности человека в обществе	Основные носители данной категории костюма
Живописная форма костюма				
Архитектурная форма костюма				
Пластическая форма костюма				
Декоративная форма костюма				

Таблица 2. Характеристика исторических художественных стилей

Исторический художественный стиль	Временной период господства стиля	Краткая характеристика (характерные черты) стиля
Канонический		
Античный		
Романский		
Готический		
Ренессанс		
Барокко		
Рококо		
Классицизм		
Модерн		

Средства выполнения заданий лабораторной работы

При выполнении заданий лабораторной работы обучающийся может воспользоваться материалом учебной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; материалом литературных источников, представленных в бумажном эквиваленте в качестве наглядного пособия преподавателем во время проведения занятия; материалами в электронном виде информационных источников, найденных обучающимся самостоятельно и по рекомендации преподавателя.

Лабораторная работа 2. Тема: Костюм в первобытном обществе

Цель работы: формирование представления о первобытном искусстве, о костюме палеолита как протокостюме, как средстве защиты человека от разнообразных внешних воздействий.

Вопросы для подготовки

Основные периоды, соответствующие становлению, расцвету и разложению родовой организации: эпоха первобытного человеческого стада; эпоха родовой общины (матриархат и патриархат); эпоха разложения первобытной формации (период военной демократии или первобытнососедской общины).

Искусство в каменный (палеолит (2 млн лет – 10 тыс. лет до н.э.), мезолит (10 – 6 тысячелетия до н.э.), неолит (6 – 2 тысячелетия до н.э.)), бронзовый (2 тысячелетие до н.э.) и железный (с 1 тысячелетия до н.э.) века.

Первичные формы института одежды: украшения, первобытная косметика (раскраска, рубцевание, татуировка, грим, прическа, деформации и увечья собственного тела). Их значение для развития современного костюма.

Происхождение костюма.

Простейшие виды одежды в эпоху от позднего палеолита до железного века.

Влияние развития культурных навыков человека на расширение влияния костюма в обществе. Эволюция костюма.

Содержание работы

1. Выявить основные черты, характеризующие искусство палеолита, мезолита, неолита, бронзового и железного веков, представить их в виде краткого конспекта, акцентируя внимание на эстетических нормах, сложившихся в тот или иной период, и отражающих образное познание мира первобытным человеком.

2. Зарисовать варианты покровов, предметов простейшей одежды первобытного человека, делая текстовые комментарии по использованию средств и материалов, которыми они были созданы.

3. Проанализировать на основе обзора информации из литературных и других информационных источников о культурных, технических, технологических и трудовых навыках человека в первобытную эпоху путь одежды от первобытной шкуры до современного костюма, составить краткий конспект сообщения (в письменном виде).

Средства выполнения заданий лабораторной работы

При выполнении заданий лабораторной работы обучающийся может воспользоваться материалом учебной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; материалом литературных источников, представленных в бумажном эквиваленте в качестве наглядного пособия преподавателем во время проведения занятия; материалами в электронном виде информационных ис-

точников, найденных обучающимся самостоятельно и по рекомендации преподавателя.

Лабораторная работа 3. Тема: Костюм Древнего Египта. Костюм Ассирии и Вавилонии

Цель работы: формирование представления о костюме стран древнего востока: Древнего Египта, Ассирии, Вавилонии, испытавших влияние развитых эстетических норм.

Вопросы для подготовки

Основные периоды развития Древнеегипетской цивилизации: додинастический период; Раннее царство; Древнее царство; Среднее царство; Новое царство; поздний период.

Искусство Древнего Египта в периоды Древнего царства (28 – 23 вв. до нашей эры), Среднего царства (21 – 18 вв. до н.э.), Нового царства (16 – 11 вв. до н.э.).

Искусство Ассирии (13 – 7 вв. до н.э.).

Нововавилонское искусство (7 – 6 вв. до н.э.).

Костюм в Древнем Египте.

Костюм Ассирии-Вавилонии.

Содержание работы

1. Изучить предметы одежды, составляющие элементы, колористику костюма Древнего Египта по литературным источникам.

2. Выявить и охарактеризовать особенности древнеегипетского костюма.

3. Разработать эскизы мужского и женского костюмов Древнего Египта в соответствии с временным периодом и статусом изображаемого человека, основываясь на литературных источниках.

4. Изучить предметы одежды, составляющие элементы, колористическую гамму костюма Ассирии-Вавилонии по литературным источникам.

5. Выявить и охарактеризовать особенности ассирийско-вавилонского костюма.

Средства выполнения заданий лабораторной работы

При выполнении заданий лабораторной работы обучающийся может воспользоваться материалом учебной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; материалом литературных источников, представленных в бумажном эквиваленте в качестве наглядного пособия преподавателем во время проведения занятия; материалами в электронном виде информационных источников, найденных обучающимся самостоятельно и по рекомендации преподавателя.

Для реализации задания под номером 3, указанного в содержании работы, необходимо иметь белую бумагу ватман или бумагу для акварельных работ формата А4, карандаш для графических работ, ластик, акварельные краски или цветные карандаши.

Лабораторная работа 4. Тема: Костюм Античного мира. Одежда Древней Греции. Одежда Древнего Рима

Цель работы: сформировать представление об античной одежде, обладающей живописно-пластическими свойствами, как символе простоты, ясности и грации.

Вопросы для подготовки

Понятие «Античный мир».

Периоды истории греко-римской цивилизации.

Этапы развития Древней Греции.

Искусство Древней Греции: основные достижения.

Становление и развитие Древнего Рима: основные этапы.

Искусство Древнего Рима: основные достижения.

Костюм Древней Греции.

Костюм Древнего Рима.

Содержание работы

1. Изучить форму, предметы одежды, составляющие элементы, колористику костюма Древней Греции по литературным источникам.

2. Изучить форму, предметы одежды, составляющие элементы, колористику древнеримского костюма по литературным источникам.

3. Выявить особенности создания формы и основные черты античной одежды.

4. Представить зарисовки формообразования античного костюма в соответствии с названием предметов одежды.

5. Выявить и охарактеризовать особенности древнегреческого и древнеримского костюма.

6. Произвести сравнительный анализ древнегреческого и древнеримского костюма по критериям формы, объема, цветового решения, декоративности; результат представить в табличной форме (таблица 1).

Таблица 1 – Сравнительный анализ древнегреческого и древнеримского костюма

Античный костюм	Характеристика формы	Характеристика объема	Особенности колористического решения	Декоративность
Древнегреческий				
Древнеримский				

Средства выполнения заданий лабораторной работы

При выполнении заданий лабораторной работы обучающийся может воспользоваться материалом учебной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; материалом литературных источников, представленных в бумажном эквиваленте в качестве наглядного пособия преподавателем во время проведения занятия; материалами в электронном виде информационных источников, найденных обучающимся самостоятельно и по рекомендации преподавателя.

Лабораторная работа 5. Тема: Костюм Византии. Костюм романского стиля (XI-XII вв.). Костюм готического стиля (XIII-XV вв.)

Цель работы: сформировать представление о средневековой одежде Византии и Западной Европы, как унаследовавшей черты античной одежды и восточных традиций

Вопросы для подготовки

Становление Византии. Этапы развития государства.

Искусство Византии.

Создание государств в Западной Европе после распада Римской империи.

Искусство романского периода.

Искусство готического периода.

Византийский костюм.

Костюм романского периода.

Костюм готического периода.

Содержание работы

1. Изучить форму, предметы одежды, крой, составляющие элементы, колористику, символику костюма Византии, раннесредневекового и позднесредневекового европейского костюма по литературным источникам.

2. Выявить характерные черты византийского искусства в переложении на византийский костюм, дать характеристику форме и крою византийского костюма.

3. Выявить и охарактеризовать особенности костюма романского периода.

4. Выявить и охарактеризовать особенности готического костюма.

5. Разработать эскизы мужского и женского костюмов Византии, романского и готического стилей в соответствии с временным периодом и статусом изображаемого человека, основываясь на литературных источниках.

6. Произвести сравнительный анализ византийского, романского и готического стилей костюма; результат представить в табличной форме (таблица 1).

Таблица 1 – Характеристика средневекового европейского костюма

Средневековый костюм	Временной период развития костюма	Преобладающая типологическая категория костюма	Характеристика формы, объема, кроя	Дифференциация костюма	Особенности колористического решения	Декоративность
Византийский	VI – XV вв.					
Раннее Средневековье	V – X вв.					
Романский стиль	XI – XIII вв.					
Готический стиль	XIII – XV вв.					

Средства выполнения заданий лабораторной работы

При выполнении заданий лабораторной работы обучающийся может воспользоваться материалом учебной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; материалом литературных источников, представленных в бумажном эквиваленте в качестве наглядного пособия преподавателем во время проведения занятия; материалами в электронном виде информационных источников, найденных обучающимся самостоятельно и по рекомендации преподавателя.

Для реализации задания под номером 5, указанного в содержании работы, необходимо иметь белую бумагу ватман или бумагу для акварельных работ формата А4, карандаш для графических работ, ластик, акварельные краски или цветные карандаши.

Лабораторная работа 6. Тема: Костюм Индии. Костюм Китая. Костюм Японии

Цель работы: сформировать представление о костюме стран Востока: Индии, Китая, Японии, как сложном организме, отражающем каноны и культуру своего государства.

Вопросы для подготовки

Эстетические основы зарождения индийского костюма.

Историческое развитие индийского костюма.

Истоки появления китайского костюма.

Этапы развития китайского костюма.

Япония – страна с древнейшей культурой. Искусство Японии.

Индийский костюм.

Китайский костюм.

Японский костюм.

Содержание работы

1. Изучить форму, предметы одежды, крой, составляющие элементы, колористику, символику костюмов Индии, Китая, Японии по литературным источникам.

2. Выявить характерные черты, описать особенности индийского костюма.

3. Выявить и охарактеризовать особенности китайского костюма.

4. Выявить и охарактеризовать особенности японского костюма.

5. Разработать эскизы мужского и женского костюмов Индии в соответствии с временным периодом и статусом изображаемого человека, основываясь на литературных источниках.

6. Разработать эскизы мужского и женского костюмов Китая в соответствии с временным периодом и статусом изображаемого человека, основываясь на литературных источниках.

7. Зарисовать следующие предметы японской одежды: мужскую поясную одежду юбкюбрюки хакама, мужское кимоно, мужской дзюбан, женское кимоно, женский дзюбан.

Средства выполнения заданий лабораторной работы

При выполнении заданий лабораторной работы обучающийся может воспользоваться материалом учебной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; материалом литературных источников, представленных в бумажном эквиваленте в качестве наглядного пособия преподавателем во время проведения занятия; материалами в электронном виде информационных источников, найденных обучающимся самостоятельно и по рекомендации преподавателя.

Для реализации заданий под номерами 5 и 6, указанного в содержании работы, необходимо иметь белую бумагу ватман или бумагу для акварельных работ формата А4, карандаш для графических работ, ластик, акварельные краски или цветные карандаши.

Лабораторная работа 7. Тема: Общая характеристика эпохи Возрождения (XIV - XVI в.в.). Костюм и мода Италии. Костюм и мода Испании

Цель работы: сформировать представление о костюме Италии и Испании эпохи Возрождения, как костюме эпохи гуманизма, костюме нового художественного стиля, со своеобразной декоративностью.

Вопросы для подготовки

Италия – «первая капиталистическая нация».

Два периода Ренессанса в изобразительном искусстве и в одежде: кватроченто (ранний Ренессанс) и чинквеченто (зрелый, или высокий Ренессанс).

Своеобразие исторического пути развития Испании в XVI в. Морально-этические идеалы.

Маньеризм в испанской моде.

Итальянский костюм Возрождения (XV – XVI вв.).

Испанский костюм Возрождения (XVI в.).

Содержание работы

1. Изучить форму, предметы одежды, крой, составляющие элементы, колористику костюмов Италии, Испании эпохи Возрождения по литературным источникам.

2. Выявить и охарактеризовать особенности итальянского костюма Возрождения.

3. Выявить и охарактеризовать особенности испанского костюма Возрождения.

4. Разработать эскизы мужского и женского костюмов Италии или Испании эпохи Ренессанса в соответствии с временным периодом и статусом изображаемого человека, основываясь на литературных источниках.

Средства выполнения заданий лабораторной работы

При выполнении заданий лабораторной работы обучающийся может воспользоваться материалом учебной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; материалом литературных источников, представленных в бумажном эквиваленте в качестве наглядного пособия преподавателем во время проведения занятия; материалами в электронном виде информационных источников, найденных обучающимся самостоятельно и по рекомендации преподавателя.

Для реализации задания под номером 4, указанного в содержании работы, необходимо иметь белую бумагу ватман или бумагу для акварельных работ формата А4, карандаш для графических работ, ластик, акварельные краски или цветные карандаши.

Лабораторная работа 8. Тема: Ренессанс. Костюм и мода Франции. Костюм и мода Англии. Костюм и мода Германии.

Цель работы: сформировать представление о костюме стран Северной и Центральной Европы эпохи Возрождения, как новом общеевропейском костюме, несущем в себе черты «готичности».

Вопросы для подготовки

«Готичность» – отличительная черта костюма стран Северной и Центральной Европы в эпоху Ренессанса.

Национальное своеобразие французского костюма.

Английский костюм в эпоху Ренессанса (XVI в.). Развитие английского костюма под иностранным влиянием итальянских, испанских, немецких образцов.

Костюм Германии эпохи Возрождения (XVI в.). Отделка костюма.

Содержание работы

1. Изучить форму, предметы одежды, крой, составляющие элементы, колористику, декоративную отделку костюмов Франции, Англии, Германии эпохи Возрождения по литературным источникам.

2. Выявить и охарактеризовать особенности французского костюма Возрождения.

3. Выявить и охарактеризовать особенности английского костюма Возрождения.

4. Выявить и охарактеризовать особенности германского костюма Возрождения.

5. Разработать эскизы французского, или английского, или германского мужского и женского костюмов эпохи Ренессанса в соответствии с временным периодом и статусом изображаемого человека, основываясь на литературных источниках.

Средства выполнения заданий лабораторной работы

При выполнении заданий лабораторной работы обучающийся может воспользоваться материалом учебной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; материалом литературных источников, представленных в бумажном эквиваленте в качестве наглядного пособия преподавателем во время проведения занятия; материалами в электронном виде информационных источников, найденных обучающимся самостоятельно и по рекомендации преподавателя.

Для реализации задания под номером 5, указанного в содержании работы, необходимо иметь белую бумагу ватман или бумагу для акварельных работ формата А4, карандаш для графических работ, ластик, акварельные краски или цветные карандаши.

Лабораторная работа 9. Тема: Искусство и костюм XVII века. Французский костюм

Цель работы: сформировать представление о европейском костюме XVII в. как костюме стиля барокко, французском костюме как костюме времен абсолютизма и господства французской моды в Европе.

Вопросы для подготовки

Становление государственности в Европе XVII века.

Костюм как отражение высших сфер культуры и искусства эпохи барокко.

Развитие Франции в XVII в.

Распространение и значение моды для общества в эпоху абсолютизма.

Французский костюм стиля барокко (XVII в.).

Содержание работы

1. Охарактеризовать стиль барокко в европейском искусстве и костюме XVII в.
2. Изучить форму, предметы одежды, крой, конструкцию, составляющие элементы, колористику, декоративную отделку, аксессуары французского костюма эпохи барокко в соответствии с периодами (шесть периодов) развития костюма по литературным источникам.
3. Выявить и охарактеризовать особенности французского костюма стиля барокко.
4. Разработать эскизы французского мужского и женского костюмов XVII в. в соответствии с временным периодом и статусом изображаемого человека, основываясь на литературных источниках.

Средства выполнения заданий лабораторной работы

При выполнении заданий лабораторной работы обучающийся может воспользоваться материалом учебной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; материалом литературных источников, представленных в бумажном эквиваленте в качестве наглядного пособия преподавателем во время проведения занятия; материалами в электронном виде информационных источников, найденных обучающимся самостоятельно и по рекомендации преподавателя.

Для реализации задания под номером 4, указанного в содержании работы, необходимо иметь белую бумагу ватман или бумагу для акварельных работ формата А4, карандаш для графических работ, ластик, акварельные краски или цветные карандаши.

Лабораторная работа 10. Тема: Костюм Фландрии и Испании XVII в. Английский костюм XVII в.

Цель работы: сформировать представление о европейском костюме стран Фландрии, Испании, Англии XVII в. как костюме стиля барокко.

Вопросы для подготовки

Расцвет испанского искусства в первой половине XVII в.

Создание образной стороны испанского костюма XVII в.

Развитие мужского и женского испанского костюма в XVII в.

Искусство и костюм Фландрии XVII в.

Английский костюм XVII в.

Содержание работы

1. Изучить форму, предметы одежды, крой, конструкцию, составляющие элементы, колористику, декоративную отделку, аксессуары костюма Испании и Фландрии XVII в. по литературным источникам.
2. Изучить форму, предметы одежды, крой, конструкцию, составляющие элементы, колористику, декоративную отделку, аксессуары костюма Англии XVII в. по литературным источникам.
3. Выявить и охарактеризовать особенности испанского костюма XVII в.
4. Выявить и охарактеризовать особенности костюма Фландрии (Нидерландов, Голландии) XVII в.
5. Выявить и охарактеризовать особенности костюма Англии XVII в.
6. Разработать эскизы мужского и женского костюмов XVII в. Испании, или Фландрии (Нидерландов, Голландии), или Англии в соответствии с временным периодом и статусом изображаемого человека, основываясь на литературных источниках.

Средства выполнения заданий лабораторной работы

При выполнении заданий лабораторной работы обучающийся может воспользоваться материалом учебной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; материалом литературных источников, представленных в бумажном эквиваленте в качестве наглядного пособия преподавателем во время проведения занятия; материалами в электронном виде информационных источников, найденных обучающимся самостоятельно и по рекомендации преподавателя.

Для реализации задания под номером 6, указанного в содержании работы, необходимо иметь белую бумагу ватман или бумагу для акварельных работ формата А4, карандаш для графических работ, ластик, акварельные краски или цветные карандаши.

Лабораторная работа 11. Тема: Французский костюм XVIII в. до Великой французской революции. Французский костюм XVIII в. периода Великой французской революции и Директории

Цель работы: сформировать представление о французском костюме XVIII в. как костюме стиля рококо, как выражении времени дальнейшего расцвета культуры и искусства в Западной Европе.

Вопросы для подготовки

Франция – центр европейской культуры, создатель новых форм костюма.

Французское искусство XVIII в. – эталон для всех европейских стран, автор рококо.

Характеристика стиля рококо во внешней культуре и костюме.

Развитие мужского и женского французского костюма в первые три четверти XVIII в.

Влияние Англии на развитие европейского костюма.

Французский костюм конца 70-х – 80-х гг XVIII в.

Французский костюм эпохи Великой французской революции и Директории (1789 – 1799).

Содержание работы

1. Изучить форму, предметы одежды, составляющие элементы, колористику, отделку, аксессуары, ткани костюма Франции XVIII в. по литературным источникам в соответствии с периодами изменения моды: 1700 – 1774; 1774 – 1789.

2. Изучить форму, предметы одежды, крой, конструкцию, составляющие элементы, колористику, символику, ткани французского костюма периода 1789 – 1799 гг. по литературным источникам.

3. Выявить и охарактеризовать основные черты французского костюма стиля рококо XVIII в.

4. Сделать анализ французского костюма XVIII в. в соответствии с периодами его развития.

5. Представить характеристику французского костюма XVIII в. в соответствии с периодами его развития в табличной форме (таблица 1).

6. Разработать эскизы мужского и женского костюмов одного из изучаемых периодов развития французского костюма второй половины XVIII в. в соответствии со статусом изображаемого человека, основываясь на литературных источниках.

Таблица 1 – Характеристика французского костюма XVIII в.

Временной период, его характер	Стилистическое решение костюма	Форма, силуэт костюма	Ассортиментный состав костюма		Характер декора
			мужского	женского	
1700 – 1715					
1715 – 1750					
1750 – 1774					
1774 – 1789					
1789 – 1799					

Средства выполнения заданий лабораторной работы

При выполнении заданий лабораторной работы обучающийся может воспользоваться материалом учебной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; материалом литературных источников, представленных в бумажном эквиваленте в качестве наглядного пособия преподавателем во время проведения занятия; материалами в электронном виде информационных источников, найденных обучающимся самостоятельно и по рекомендации преподавателя.

Для реализации задания под номером 6, указанного в содержании работы, необходимо иметь

белую бумагу ватман или бумагу для акварельных работ формата А4, карандаш для графических работ, ластик, акварельные краски или цветные карандаши.

Лабораторная работа 12. Тема: Английский костюм XVIII в.

Цель работы: сформировать представление об английском костюме XVIII в. как costume, отстоявшем национальные черты и ставшем образцом для всей Европы, что позволило распространить в Европе «английский стиль».

Вопросы для подготовки

Англия – страна технического прогресса и борьбы между консервативно-феодалными и прогрессивно-буржуазными течениями в XVIII в.

Противопоставление буржуазной и аристократической одежды в Англии.

Практичность английского костюма.

Проникновение французского влияния – элементов стиля рококо – в английский костюм.

Развитие английской моды в первой половине XVIII в.

Упрощение английской моды второй половины XVIII в.

Содержание работы

1. Изучить форму, предметы одежды, составляющие элементы, колористику, отделку, аксессуары, ткани костюма Англии XVIII в. по литературным источникам.

2. Выявить и охарактеризовать основные черты мужского английского костюма XVIII в. в соответствии с периодами его развития.

3. Выявить и охарактеризовать основные черты женского английского костюма XVIII в. в соответствии с периодами его развития.

4. Представить характеристику английского костюма XVIII в. в соответствии с периодами его развития в табличной форме (таблица 1).

5. Разработать эскизы мужского и женского костюмов Англии второй половины XVIII в. в соответствии со статусом изображаемого человека, основываясь на литературных источниках.

Таблица 1 – Характеристика английского костюма XVIII в.

Временной период, его характер	Стилистическое решение костюма	Форма, силуэт костюма	Ассортиментный состав костюма		Характер декора
			мужского	женского	
1700 – 1730-е гг.					
1740-е – 1760-е гг.					
1770-е гг.					
1780 – 1790-е гг.					

Средства выполнения заданий лабораторной работы

При выполнении заданий лабораторной работы обучающийся может воспользоваться материалом учебной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; материалом литературных источников, представленных в бумажном эквиваленте в качестве наглядного пособия преподавателем во время проведения занятия; материалами в электронном виде информационных источников, найденных обучающимся самостоятельно и по рекомендации преподавателя.

Для реализации задания под номером 5, указанного в содержании работы, необходимо иметь белую бумагу ватман или бумагу для акварельных работ формата А4, карандаш для графических работ, ластик, акварельные краски или цветные карандаши.

Лабораторная работа 13. Тема: Демократизация эстетического идеала в XIX в. Выработка общего типа городского европейского костюма

Цель работы: сформировать представление о европейском костюме XIX в. как costume общеевропейского типа с его характерными особенностями, о новой роли моды в обществе и расширении сферы ее влияния.

Вопросы для подготовки

Начало новой эпохи в развитии костюма в условиях капиталистического общества XIX в.

Влияние социальной структуры общества на развитие европейского костюма XIX в.

Демократичность моды XIX в., изменение ее роли в обществе.

Первенство Франции в области женской моды.

Первенство Англии в создании мод мужского костюма.
Завершение процесса образования единого европейского костюма.
Влияние стиля «Empire» на искусство других европейских стран.
Мужской и женский европейский костюм в первой четверти XIX в.

Содержание работы

1. Изучить форму, предметы одежды, конструкцию, составляющие элементы, колористику, отделку, аксессуары, ткани европейского костюма XIX в. на основе анализа литературных источников.
2. Выявить и охарактеризовать основные черты мужского европейского костюма первой четверти XIX в.
3. Выявить и охарактеризовать основные черты женского европейского костюма первой четверти XIX в.
4. Разработать эскизы мужского и женского костюмов стиля ампир начала XIX в., основываясь на литературных источниках.

Средства выполнения заданий лабораторной работы

При выполнении заданий лабораторной работы обучающийся может воспользоваться материалом учебной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; материалом литературных источников, представленных в бумажном эквиваленте в качестве наглядного пособия преподавателем во время проведения занятия; материалами в электронном виде информационных источников, найденных обучающимся самостоятельно и по рекомендации преподавателя.

Для реализации задания под номером 5, указанного в содержании работы, необходимо иметь белую бумагу ватман или бумагу для акварельных работ формата А4, карандаш для графических работ, ластик, акварельные краски или цветные карандаши.

Лабораторная работа 14. Тема: Основные формы и ассортимент одежды XIX века. Конструктивное решение костюма и распространение моды

Цель работы: сформировать представление о формах и ассортименте европейского костюма XIX в. как костюма эпохи становления и расцвета капитализма, повторившей в костюме эволюцию от античности до рококо.

Вопросы для подготовки

Стиль ампир – последний стиль в истории внешней культуры, отвечающий строгому эстетическому критерию, стиль умиравшей дворянской культуры, вытесняемой буржуазной цивилизацией.

Европейский мужской и женский костюм периода 1800 – 1815 г.

Смена классицизма в искусстве новым направлением, получившим название романтизм.

Европейский мужской и женский костюм периода 1815 – 1848 г.

Направление второе рококо – выражение эстетических взглядов буржуазии.

Европейский мужской и женский костюм периода 1850 – 1870 г.

Европейский мужской и женский костюм направления позитивизм периода (1870 – 1880 гг.).

Ускорение темпов жизни и смены моды. Мода – новое социальное явление, требующее изучения.

Возникновение нового течения «Art moderne» в искусстве.

Стиль модерн в мужском и женском костюме (1890-е гг.).

Содержание работы

1. Изучить форму, ассортимент, предметы одежды, конструкцию, составляющие элементы, колористику, декор, аксессуары, ткани европейского костюма XIX в. в соответствии с временным периодом на основе анализа литературных источников.
2. Выявить и охарактеризовать основные черты мужского и женского европейского костюма направления романтизм.
3. Выявить и охарактеризовать основные черты мужского и женского европейского костюма направления второе рококо.
4. Выявить и охарактеризовать основные черты мужского и женского европейского костюма направления позитивизм.
5. Разработать эскизы мужского и женского костюмов XIX в. одного из направлений – романтизм, второе рококо или позитивизм, основываясь на литературных источниках.

6. Представить характеристику европейского костюма XIX в. в соответствии с периодами его развития в табличной форме (таблица 1).

Таблица 1 – Характеристика европейского костюма XIX в.

Временной период, его характер	Стилистическое решение костюма	Форма, силуэт костюма	Ассортиментный состав костюма		Характер декора
			мужского	женского	
1800 – 1815					
1815 – 1848					
1850 – 1870					
1870 – 1880 гг.					
1890-е гг.					

Вторая часть лабораторной работы проводится в форме коллоквиума с заслушиванием докладов с презентацией на основе мультимедийных средств с последующим обсуждением в рамках лабораторной работы.

Вопросы к теме:

1. Общая характеристика новой эпохи, пути развития моды, европейского костюма XIX в.
2. Основные тенденции в развитии мужского и женского костюма первого периода (ампир) XIX в. (1800 – 1815).
3. Характеристика мужского и женского костюма второго периода (романтизм) XIX в. (1815 – 1830).
4. Характеристика мужского и женского костюма третьего периода (романтизм) XIX в. (1830 – 1848).
5. Характеристика мужского и женского костюма четвертого периода (второе ро-коко) XIX в. (1850 – 1870).
6. Характеристика мужского и женского костюма пятого периода (позитивизм) XIX в. (70 – 80-е гг.)
7. Характеристика мужского и женского костюма шестого периода (модерн) XIX в. (90-е гг.)

Вопросы для обсуждения

1. Что повлияло на ускоренное развитие и быструю смену моды в XIX в.?
2. Какую роль в мужском костюме XIX в. играло композиционно-конструктивное совершенство, мастерство исполнения?
3. Что послужило появлению и легло в основу стиля ампир?
4. Какие особенности можно выделить, характеризуя стиль ампир?
5. Охарактеризуйте ассортимент мужской и женской одежды первого периода.
6. Что было причиной смены стиля ампир на новое художественное направление – романтизм, или бидермейер?
7. В чем выразалось романтическое влияние народных традиций европейского средневековья на мужской и женский костюм?
8. Какой силуэт отличает одежду до 20-х гг. XIX в.?
9. Как изменился силуэт к середине 30-х гг. XIX в.?
10. Какие декоративные элементы и детали использовались для создания романтического образа в костюме в 30 – 40-е гг. XIX в.?
11. Какие изменения произошли в моде 50 – 60-х гг. XIX в.? Какие основные черты присущи костюму периода второго рококо?
12. Как изменился кринолин в начале 60-х гг.? Как это повлияло на силуэт женского платья?
13. Как прогрессивные слои общества повлияли на моду в конце 60-х гг. XIX в.?
14. Какие характерные черты присущи женской моде 70-х гг.? Какой тип женщины формируется в период формирования пролетариата?
15. Чем характеризуется женская фигура в 80-е гг. XIX в.? Какова социальная значимость костюма в этот период?

16. Что характерно для стиля модерн?

17. Какой линией проявился стиль модерн в женском костюме? Какими средствами это достигалось?

18. Насколько подверглась изменениям мужская мода за последние 30 лет XIX в.?

19. Какая мужская одежда стала парадной, какая – официальной к концу XIX в.?

20. Какой выбор мужских шляп сложился в последнее десятилетие XIX в.? Какие прически преобладали в мужской моде в этот период?

Средства выполнения заданий лабораторной работы

При выполнении заданий лабораторной работы обучающийся может воспользоваться материалом учебной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; материалом литературных источников, представленных в бумажном эквиваленте в качестве наглядного пособия преподавателем во время проведения занятия; материалами в электронном виде информационных источников, найденных обучающимся самостоятельно и по рекомендации преподавателя.

Для реализации задания под номером 5, указанного в содержании работы, необходимо иметь белую бумагу ватман или бумагу для акварельных работ формата А4, карандаш для графических работ, ластик, акварельные краски или цветные карандаши.

Лабораторная работа 15. Тема: Костюм 1900-1930-х гг.

Цель работы: сформировать представление о костюме первой трети XX в. как костюме, отразившем противоречие повышенной утилитарности назначения и эстетизма художественного оформления.

Вопросы для подготовки

Продолжение стиля модерн в истории искусства первого десятилетия XX в.

Мужской и женский костюм первого десятилетия XX в.

Реформирование женского костюма в начале XX в.

Развитие швейной индустрии и моды начала XX в.

Влияние русского искусства на парижскую моду. Развитие нового силуэта в костюме в период 1909 – 1910 гг.

Мода в мужском и женском костюме 1910 – 1914 гг.

Влияние первой мировой войны на моду. Мужской и женский костюм в период 1915 – 1918.

Восстановление экономики после окончания мировой войны в пострадавших западноевропейских странах и Советской республике.

Развитие женской моды в период 1919 – 1928 гг. Стиль «ар деко».

Западная Европа и Америка в период глубокого экономического кризиса 1929 г.

Изменение силуэтной формы женского костюма в 1929 – 1939 гг.

Развитие швейного дела, легкой промышленности и моды в России и Советском Союзе в 1900 – 1930-х гг.

Творчество зарубежных модельеров в 1900 – 1930-х гг.

Выступление молодой Республики Советов на Всемирной международной выставке в Париже в 1925 г.

Содержание работы

1. Изучить форму, ассортимент, предметы одежды, конструкцию, составляющие элементы, колористику, декор, аксессуары, ткани костюма 1900 – 1930-х гг. XX в. в соответствии с временным периодом на основе анализа литературных источников.

2. Выявить и охарактеризовать основные черты мужского и женского костюма 1900-х гг.

3. Выявить и охарактеризовать основные черты мужского и женского костюма 1910-х гг.

4. Выявить и охарактеризовать основные черты мужского и женского костюма 1920-х гг.

5. Выявить и охарактеризовать основные черты мужского и женского костюма 1930-х гг.

6. Представить характеристику европейского костюма 1900 – 1930-х гг. в соответствии с временным периодом в табличной форме (таблица 1).

Таблица 1 – Характеристика европейского костюма 1900 – 1930-х гг.

Временной период, его характер	Стилистическое решение костюма	Форма, силуэт костюма		Ассортиментный состав костюма		Характер декора	Действующие модельеры
		мужского	женского	мужского	женского		
1900-е гг.							
1910-е гг.							
1920-е гг.							
1930-е гг.							

Средства выполнения заданий лабораторной работы

При выполнении заданий лабораторной работы обучающийся может воспользоваться материалом учебной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; материалом литературных источников, представленных в бумажном эквиваленте в качестве наглядного пособия преподавателем во время проведения занятия; материалами в электронном виде информационных источников, найденных обучающимся самостоятельно и по рекомендации преподавателя.

Лабораторная работа 16. Тема: Костюм 1940-1950-х гг.

Цель работы: сформировать представление о костюме 40 – 50-х гг. XX в. как костюме, отразившем переломные моменты политического и экономического бытия Западной Европы в годы второй мировой войны и послевоенного времени.

Вопросы для подготовки

Основные тенденции военной моды (1939 – 1945 гг.)

Работа французских и британских модных домов во время войны.

Мода в США – создание американского стиля.

Послевоенная мода второй половины 40-х гг.: новые силуэты, новые покрои, новые материалы, идея ансамблевости в европейском костюме.

Мужской и женский костюм второй половины 40-х гг. XX в.

Послевоенный период. Формирование «общества потребления» 50-х гг.

Мужской и женский костюм 50-х гг.

Творчество зарубежных модельеров в 40-х и 50-х гг. XX в.

Содержание работы

1. Изучить форму, ассортимент, предметы одежды, конструкцию, составляющие элементы, колористику, декор, аксессуары, ткани костюма 1940 – 1950-х гг. XX в. в соответствии с временным периодом на основе анализа литературных источников.

2. Выявить и охарактеризовать основные черты мужского и женского костюма первой половины 1940-х гг.

3. Выявить и охарактеризовать основные черты мужского и женского костюма второй половины 1940-х гг.

4. Выявить и охарактеризовать основные черты мужского и женского костюма 1950-х гг.

5. Представить характеристику европейского костюма 1940 – 1950-х гг. в соответствии с временным периодом в табличной форме (таблица 1).

Таблица 1 – Характеристика европейского костюма 1940 – 1950-х гг.

Временной период, его характер	Стилистическое решение костюма	Форма, силуэт костюма		Ассортиментный состав костюма		Характер декора	Действующие модельеры
		мужского	женского	мужского	женского		
1939 – 1945							
1945 – 1949							
1950-е гг.							

Средства выполнения заданий лабораторной работы

При выполнении заданий лабораторной работы обучающийся может воспользоваться материалом учебной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; материалом литературных источников, представленных в бумажном эквиваленте в качестве наглядного пособия преподавателем во время проведения занятия; материалами в электронном виде информационных ис-

точников, найденных обучающимся самостоятельно и по рекомендации преподавателя.

Лабораторная работа 17. Тема: Костюм 1960-1970-х гг.

Цель работы: сформировать представление о костюме 60 – 70-х гг. XX в. как costume, отразившем себе идею антиреспектабельности.

Вопросы для подготовки

Шестидесятые – «золотой век новых свобод».

Рождение молодежной культуры 1960-х гг.

Появление новых молодежных субкультур в 1960-е гг.

Творчество Мэри Квант и мини-мода.

«Космическая мода», новые материалы, новые технологии.

Хиппи и перемены в моде в конце 1960-х гг.

Мужской и женский костюм 1960-х гг.

Мода 1970-х гг. – мода в эпоху постмодерна.

Основные стили и тенденции в моде 1970-х гг.

Мужской и женский костюм 1960-х гг.

Творчество отечественных и зарубежных модельеров в 60-х и 70-х гг. XX в.

Содержание работы

1. Изучить форму, ассортимент, предметы одежды, конструкцию, составляющие элементы, колористику, декор, аксессуары, ткани костюма 1960 – 1970-х гг. XX в. в соответствии с временным периодом на основе анализа литературных источников.

2. Выявить и охарактеризовать основные черты мужского и женского костюма первой половины 1960-х гг.

3. Выявить и охарактеризовать основные черты мужского и женского костюма второй половины 1960-х гг.

4. Выявить и охарактеризовать основные черты мужского и женского костюма первой половины 1970-х гг.

5. Выявить и охарактеризовать основные черты мужского и женского костюма второй половины 1970-х гг.

6. Представить характеристику европейского костюма 1960 – 1970-х гг. в соответствии с временным периодом в табличной форме (таблица 1).

Таблица 1 – Характеристика европейского костюма 1960 – 1970-х гг.

Временной период, его характер	Стилистическое решение костюма	Молодежные субкультуры	Форма, силуэт костюма		Ассортиментный состав костюма		Характер декора	Действующие модельеры
			мужского	женского	мужского	женского		
первая половина 1960-х								
вторая половина 1960-х								
первая половина 1970-х								
вторая половина 1970-х								

Средства выполнения заданий лабораторной работы

При выполнении заданий лабораторной работы обучающийся может воспользоваться материалом учебной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; материалом литературных источников, представленных в бумажном эквиваленте в качестве наглядного пособия преподавателем во время проведения занятия; материалами в электронном виде информационных источников, найденных обучающимся самостоятельно и по рекомендации преподавателя.

Лабораторная работа 18. Тема: Костюм 1980-1990-х гг.

Цель работы: сформировать представление о костюме 80-х и 90-х годов XX в. как костюме десятилетий прагматизма и культа материальных ценностей, костюме без правил и канонов.

Вопросы для подготовки

Восьмидесятые – период экономического подъема.

Новые молодежные субкультуры 1980-х гг.

Основные стили и тенденции моды 1980-х гг.

Мужской и женский костюм 1980-х гг.

Основные тенденции в моде 1990-х гг.

Рождение новой молодежной субкультуры 1990-х гг. – «гранж».

Минимализм и экологические тенденции в моде 90-х гг. XX в.

Мужской и женский костюм 1990-х гг.

Творчество отечественных и зарубежных модельеров в 80-х и 90-х гг. XX в.

Содержание работы

1. Изучить форму, ассортимент, предметы одежды, конструкцию, составляющие элементы, колористику, декор, аксессуары, ткани костюма 1980-х, 1990-х гг. XX в. в соответствии с временным периодом на основе анализа литературных источников.

2. Выявить и охарактеризовать основные черты мужского и женского костюма первой половины 1980-х гг.

3. Выявить и охарактеризовать основные черты мужского и женского костюма второй половины 1980-х гг.

4. Выявить и охарактеризовать основные черты мужского и женского костюма первой половины 1990-х гг.

5. Выявить и охарактеризовать основные черты мужского и женского костюма второй половины 1990-х гг.

6. Представить характеристику европейского костюма 1980 – 1990-х гг. в соответствии с временным периодом в табличной форме (таблица 1).

Таблица 1 – Характеристика европейского костюма 1980 – 1990-х гг.

Временной период, его характер	Стилистическое решение костюма	Молодежные субкультуры	Форма, силуэт костюма		Ассортиментный состав костюма		Характер декора	Действующие модельеры
			мужского	женского	мужского	женского		
первая половина 1980-х								
вторая половина 1980-х								
первая половина 1990-х								
вторая половина 1990-х								

Средства выполнения заданий лабораторной работы

При выполнении заданий лабораторной работы обучающийся может воспользоваться материалом учебной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; материалом литературных источников, представленных в бумажном эквиваленте в качестве наглядного пособия преподавателем во время проведения занятия; материалами в электронном виде информационных источников, найденных обучающимся самостоятельно и по рекомендации преподавателя.

Лабораторная работа 19. Тема: Современный костюм

Цель работы: сформировать представление о современном костюме как costume демократичном, несущем в себе наравне с эклектичностью и разнообразием силуэтов, простоту и лаконичность форм.

Занятие проводится в форме коллоквиума с заслушиванием докладов с презентацией на основе мультимедийных средств с последующим обсуждением в рамках лабораторной работы

Вопросы к теме:

1. Основные стили и модные направления в costume XXI в.
2. Высокая мода в XXI в.
3. Показы высокой моды в Париже в 2000-х гг.
4. Британская мода XXI в.
5. Деятельность итальянских дизайнеров в мире моды в 2000-е гг.
6. [Деятельность российских дизайнеров в мире моды в 2000-е гг.](#)
7. Новые коллекции на подиумах мира.
8. Вклад японских дизайнеров моды в развитие costume XXI в.

Вопросы для обсуждения

1. Какого уровня проблемы могут быть выявлены в мире высокой моды на сегодняшний день?
2. Какие имена наиболее ярко выделяются в среде дизайнеров моды в XXI в.?
3. Какие концепции ложатся в основу современных коллекций модной одежды?
4. Можно ли выделить стилевую или концептуальную направленность в коллекциях, принадлежащих британским, японским, итальянским, российским дизайнерам модной одежды, свойственную только им?
5. Можно ли утверждать, что при разработке новых коллекций одежды дизайнеры используют метод историзма (метод цитат)?

Средства выполнения заданий лабораторной работы

При выполнении заданий лабораторной работы обучающийся может воспользоваться материалом учебной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; материалом литературных источников, представленных в бумажном эквиваленте в качестве наглядного пособия преподавателем во время проведения занятия; материалами в электронном виде информационных источников, найденных обучающимся самостоятельно и по рекомендации преподавателя.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

В соответствии с рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие формы и виды самостоятельной работы студентов:

№ п/п	Разделы дисциплины	Форма (вид) самостоятельной работы
1	1 – 8	Подготовка к лабораторным занятиям, к экзамену
2	1 – 8	Обзор литературных источников, интернет-ресурсов по темам
3	2 – 7	Разработка эскизов-копий костюмов
4	7, 8	Подготовка сообщений
5	7, 8	Подготовка презентаций

1. Подготовка к лабораторным работам

Лабораторные работы проводятся с использованием методик опроса обучающихся, дискуссий по проблемным вопросам, анализа и решения ситуационных задач. Вопросы, выносимые на обсуждение к занятию, а также рекомендуемая при подготовке ответов литература приводятся обучающимся на предшествующем занятии. Ответ на вопрос должен быть полным, аргументированным, по возможности подкрепленным примерами из различных сфер индустрии моды.

Подготовку к занятиям рекомендуется осуществлять в следующей последовательности: изучение списка вопросов занятия; поиск и подготовка литературы по предлагаемым вопросам; чтение и составление конспекта текста (учебника, учебно-методического пособия, статьи); графическое изображение структуры текста; выписки из текста; работа со словарями и специализированными справочниками; составление плана и тезисов ответа; выполнение заданий; ответы на контрольные вопросы.

2. Работа на лекции.

На лекциях обучающимся предлагаются вопросы для самостоятельной работы с указанием источников литературы. В ходе лекции возможны так называемые «вкрапления» – выступления, сообщения студентов по отдельным вопросам плана. Могут даваться опережающие задания для самостоятельного изучения фрагментов будущих тем занятий, лекций (в статьях, учебниках и др.).

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться основных правил.

Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая изложение одной мысли, начинает ее комментировать. В конспекте обязательно выделяются отдельные части. Необходимо разграничивать заголовки, подзаголовки, выводы, обособлять одну тему от другой. Выделение можно делать подчеркиванием, другим цветом. Рекомендуется делать отступы для обозначения абзацев и пунктов плана, пробельные строки для отделения одной мысли от другой, нумерацию. Если определения в тексте можно сделать более заметными, их заключают в рамку. Со временем появляется своя система выделений.

Записи рекомендуется делать с использованием принятых условных обозначений. При конспектировании следует употреблять разнообразные знаки (их называют сигнальными). Это могут быть указатели и направляющие стрелки, восклицательные и вопросительные знаки, сочетания PS (послесловие) и NB (обратить внимание). Например, слово «следовательно» вы можете обозначить математической стрелкой =>. Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках равенства и неравенства, больше и меньше.

Большую пользу для создания правильного конспекта дают сокращения. Лучше всего разработать собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и те же слова (и ничто иное). Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. При конспектировании лучше пользоваться повествовательными предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на полях конспекта. Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто те-

ряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется. Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, после занятий уточните их значение у преподавателя.

3. Подготовка к экзамену

Изучение теоретической части дисциплины завершается экзаменом. Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, лабораторных занятиях и в процессе самостоятельной работы. В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

Литература, рекомендуемая преподавателем, для подготовки к экзамену указана в рабочей программе дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения, лучше использовать не менее двух учебников. Обучающийся вправе самостоятельно придерживаться любой из представленных в учебниках и учебных пособиях точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации и ссылки на конкретного автора.

Для успешного усвоения учебного материала по дисциплине необходимо широко использовать и иные информационные средства (телевидение, периодическую печать, интернет), для анализа последних достижений и новых тенденций применять знания, полученные на дисциплинах профессионального цикла.

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами. В ходе подготовки к экзамену обучающемуся необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. Экзамен проходит в форме собеседования по темам курса, кроме того, предполагается и контроль практических навыков (выполнение конкретных заданий).

Подготовка обучающегося к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельную работу в течение семестра; непосредственную подготовку в дни, предшествующие экзамену по темам курса и сдачу всех графических работ (эскизов-копий костюма); подготовку к ответам на вопросы к экзамену.

Обучающийся считается допущенным к сдаче экзамена в том случае, если выполнены в полном объеме задания лабораторных работ, задания самостоятельной работы, и материал представлен на проверку. Кроме того, обязательным условием допуска к экзамену является прохождение тестирования с целью текущего контроля уровня знаний с оценкой не ниже «удовлетворительно».

4. Разработка эскизов-копий исторических костюмов

Результатом выполнения заданий по темам лабораторных занятий могут являться эскизы-копии исторических костюмов (мужского и женского). Зарисовки необходимо делать, соблюдая стилистическую, пластическую особенность образа; к каждой зарисовке должна быть пояснительная надпись: исторический период, страна, составные части костюма, первоисточник. Эскизы-копии исторических костюмов (мужского и женского) выполняют в цвете, работая с первоисточником. Выполняют художественно-конструктивный анализ исторического костюма заданного периода. Эскизы рекомендуется выполнять на плотной бумаге формата А4 с использованием любых графических средств и приемов (акварель, гуашь, цветная тушь, цветные карандаши, мелки и т. п.). Все изображения должны быть на фигуре в полный рост. Не допускается использование одного литературного источника для копирования костюмов разных периодов. Составить примерную схему кроя изучаемого костюма.

7. Работа с научной литературой.

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой позволяют экономить время и повышают продуктивность. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Самостоятельная работа с учебниками и книгами – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные рекомендуемые приемы:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для лабораторных заданий, что для экзаменов, что пригодится для написания информационных сообщений, а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при выполнении заданий, эскизов, информационных сообщений это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать);

Необходимо выделять четыре основные установки в чтении научного текста:

- информационно-поисковую (задача – найти, выделить искомую информацию);
- усваивающую (усилия направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическую (задача – стремиться критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческую (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

8. Создание материалов-презентаций

Это вид самостоятельной работы обучающихся по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует координации навыков по сбору, систематизации, переработке информации, оформлению ее в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. Материалы-презентации готовятся в виде слайдов с использованием программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов-презентаций могут быть представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по формату соответствующие режиму презентаций.

Серией слайдов передают содержание темы исследования, ее главную проблему и социальную значимость. Слайды позволяют значительно структурировать содержание материала и, одновременно, заостряют внимание на логике его изложения. Происходит постановка проблемы, определяются цели и задачи, формулируются вероятные подходы ее разрешения. Слайды презентации должны содержать логические схемы реферлируемого материала.

При выполнении работы можно использовать картографический материал, диаграммы, графики, звуковое сопровождение, фотографии, видеосюжеты, рисунки и другое. Каждый слайд должен быть аннотирован, то есть он должен сопровождаться краткими пояснениями того, что он иллюстрирует. Во время презентации необходимо делать комментарии, устно дополнять материал слайдов. После проведения демонстрации слайдов необходимо дать оценку социальной значимости изученной проблемной ситуации и ответить на заданные вопросы.

Основные рекомендуемые правила: изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; установить логическую связь между элементами темы; представить характеристику элементов в краткой форме; выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в структуре работы; оформить работу и предоставить к установленному сроку.

Примерные требования к оформлению презентации.

Оформление слайдов

Стиль	Соблюдайте единый стиль оформления. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текст, рисунки).
Фон	Для фона выбирайте более холодные (синий или зеленый) или нейтральные тона.
Использование цвета	На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста. для фона и текста используйте контрастные цвета. Обратите особое внимание на цвет гиперссылок.
Анимационные эффекты	Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации на слайде. Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде.

Представление информации

Содержание информации	Используйте короткие слова и предложения. Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. Заголовки должны привлекать внимание аудитории.
Расположение информации на странице	Предпочтительно горизонтальное расположение информации. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней.
Шрифты	Для заголовков – не менее 24. Для информации – не менее 18. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или подчеркивание. Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных букв).
Способы выделения информации	Следует использовать: рамки, границы, заливку; разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки; рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов
Объем информации	Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут одновременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде.
Виды слайдов	Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с текстом; с таблицами; с диаграммами.

Критерии оценки: соответствие содержания теме; правильная структурированность информации; наличие логической связи изложенной информации; эстетичность оформления, его соответствие требованиям; работа представлена в срок.

9. Составление схем, иллюстраций (рисунков).

Данный вид работ направлен на развитие умения выделять главные элементы, устанавливать между ними соотношение, отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких-либо величин. Второстепенные детали описательного характера опускаются, рисунки могут носить схематичный характер. В них выделяются и обозначаются общие элементы, их топографическое соотношение. Рисунком может быть отображение действия, что способствует наглядности и, соответственно, лучшему запоминанию алгоритма. Эти задания даются всем студентам как обязательные для подготовки к практическим занятиям.

Основные рекомендуемые правила: изучить информацию по теме; создать тематическую схему, иллюстрацию, график, диаграмму; представить на контроль в установленный срок.

Критерии оценки: соответствие содержания теме; правильная структурированность информации; наличие логической связи изложенной информации; аккуратность выполнения работы; творческий подход к выполнению задания; работа сдана в срок.

10. Подготовка информационного сообщения

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на коллоквиуме в рамках лабораторной работы. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. Возможно письменное оформление задания, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.

Основные рекомендуемые правила: собрать и изучить литературу по теме; составить план или графическую структуру сообщения; выделить основные понятия; ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; оформить текст письменно (если требуется); сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. Критерии оценки: актуальность темы; соответствие содержания теме; глубина проработки материала; грамотность и полнота использования источников; наличие элементов наглядности.