

МАУ ДО «Дворец Детского и Юношеского творчества
имени Е. А. Евтушенко» МО г. Братска

Методическая разработка
«Костюм как портрет эпохи»

Автор - составитель Горностаева О.В.

Братск 2023 г.

Содержание

Пояснительная записка.....	3
Исторический костюм стиля Готика. Цели и задачи тематического учебного блока	7
Исторический костюм стиля «Рококо». Цели и задачи тематического учебного блока.....	13
Исторический костюм стиля «Ампир». Цели и задачи тематического учебного блока.....	18
Материал для повторения.....	23
Литература.....	26
Приложения.....	29

Пояснительная записка

Система творческих заданий «Исторический костюм» относится к технологиям развивающего обучения и может стать основой спецкурса для учащихся подросткового возраста общеобразовательной школы или программы дополнительного образования. Программа познакомит учащихся с тремя художественными стилями, внёсшими значительный вклад в дизайн современного костюма. Это эпоха Средневековья, Рококо и Амбир, - давшие миру наиболее выразительные, устоявшиеся (с точки зрения их существования) идеи – открытия, активно используемые в дизайне костюма и поныне.

По направленности: *художественная*; по видам деятельности: ИЗО деятельность; по образовательным областям: искусство; по уровню содержания: ознакомительная; по форме реализации: групповая; по уровню освоения: общекультурная; по целевой установке – развивающая художественную одарённость.

Новизна

Предлагаемая программа фокусирует внимание на создание необычных, образных решений не связанных с бытовыми нуждами изделий, хотя и используемых в культурной практике. Это активизирует творческий процесс и позволяет достаточно широко охватить палитру эмоционального переживания вечных тем культуры и искусства.

Актуальность:

- Дефицит эстетического и культурологического развития школьников в области исторических художественных стилей.
- Практическое отсутствие знаний и представлений о костюме, как о естественном производном продукте мирового социального опыта, одновременно сочетающим в себе и функциональное, и эстетическое наполнение.

- Сложность выявления и поддержки детей школьного возраста с уникальными способностями к дизайн – проектированию костюма.

Педагогическая целесообразность

Накапливание зрительных впечатлений и образов формирует представление о прекрасном во времени, способствует приобретению своих приёмов, манер и стилей. Регулярный процесс анализа и сравнения, т. е. процесс аналитики, так же важен для исследования и своих работ, и своих замыслов, и для неожиданных открытий - импровизаций в процессе формирования психического и физического, умственного и духовного развития личности ребёнка.

Программа формирует «зону ближайшего развития» личности ребёнка, его свободного выбора, эстетических и культурологических направленностей. Обеспечивает индивидуализацию образовательного процесса и построение индивидуальной образовательной траектории для каждого ребёнка в образовательном пространстве.

Данная программа предлагается в отсутствии внятных, актуальных обучающих программ для детей средней школы в предпрофессиональной подготовки в области дизайна костюма и аксессуаров. Чаще всего технологии изготовления превалируют в них над технологиями творчества.

Цель: заложить представление о костюме, как о культурном историческом явлении, о его функциональных и эстетических качествах и свойствах, являющихся естественным результатом многолетнего интегрирования в социальную среду различных представлений человека о себе и окружающем мире. Показать прямую зависимость дизайна костюма от художественных стилей исторического поля, в котором он развивается, сохраняя наиболее интересные и выразительные открытия.

Задачи

Образовательные:

- Познакомить с тремя, наиболее выразительными художественными стилями, внёсшими «активный вклад» в развитие дизайна костюма (эпохи Средневековья, Рококо и Ампи́р);
- Познакомить с зависимостью формирования эстетических представлений в области исторического костюма от развития представлений и устоев социального общества;
- Познакомить с основными понятиями теории композиции в создании современного костюма по мотивам исторических источников;
- Дать знания основных приёмов работы и её последовательности в составлении тематической графической композиции.

Развивающие:

- Раскрыть творческую индивидуальность воспитанников в создании исторического образа в костюме, и развивать аналитические способности воспитанника в процессе творческих заданий;
- Развивать интерес к дизайн - деятельности в области истории костюма.
- Развивать представления о взаимосвязи функционального и эстетического в дизайне костюма;
- Развивать духовные, эстетические и творческие способности учащихся, а также мышление и воображение, зрительную память.

Воспитательные:

- Воспитывать эстетические чувства, интерес к формообразованию исторического костюма и различных форм и техник декоративно – прикладного искусства, являющихся его необходимыми выразительными составляющими.
- Сформировать умение планировать результат и достигать его, при необходимости, внося коррективы в формообразующую и изобразительную деятельность;
- Воспитывать трудолюбие, аккуратность;

Возраст учащихся: 14 - 17 лет.

Форма занятий: групповая.

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Общее количество часов – 18.

Основные методы обучения: наглядно - демонстрационный; репродуктивный; творческое задание; постановка проблемы или создание проблемой ситуации (частично - поисковый), комбинаторный.

В создании иконографических работ и эскизов моделей современного костюма по мотивам исторических художественных стилей участвовали учащиеся 4-7 классов обучающиеся в изостудии «Мастерская моды» МАУ ДО «Дворец Детского и Юношеского творчества имени Е. А. Евтушенко» МО г. Братска.

Исторический костюм эпохи Средневековья

Цели и задачи тематического учебного блока

- 1 - 2 Введение в понятие эпохи Средневековья. Знакомство с готической архитектурой, орнаментом и костюмом.
- 3 - 4 Знакомство с историческими костюмами романского и готического стилей и их особенностями. Выполнение эскизов исторического костюма эпохи Средневековья. Иконографическая практика.
- 5 - 6 Создание эскизов моделей современного костюма по мотивам исторических костюмов романского и готического стилей. Творческое задание.

1 - 2 занятие

Введение в понятия «эпохи Средневековья»

Знакомство с основными репрезентантами готического и романского стилей эпохи Средневековья (средневековая архитектура, орнамент и костюм).

Рассматриваем иллюстрации в приложении №1. Используя данные таблицы №1 «Основные репрезентанты Готического стиля» найдём характерные стилистические особенности в изображениях архитектурных сооружений, интерьеров, костюма, орнаментов.

3 - 4 занятие

Знакомство с историческим костюмом романского и готического стилей и их особенностями

Историческая справка

Развилось и пришло в упадок феодальное общество, возникшее на руинах Римской империи. Наступил принципиально важный этап в развитие костюма, который внесли искусство и культура средневековой Европы (V-XIV в.). Только с X века Западная Европа начала демонстрировать все признаки цивилизованного общества. Это важный период развития

исторического костюма, его становления как явления культуры и искусства, - изобретения кроя (изначально развёртки объёмных форм рыцарских лат), гербовые цвета (символика цвета), появление разнообразных причёсок и фантастических головных уборов и обуви - практически заложил все оставшиеся направления развития костюма.

Социальный аспект развития костюма Средневековья

Время Классического Средневековья стало временем бурного развития городов, возобновлённого развитием торговли. Оформляется иерархическая система сословного соподчинения, - это дворянство, духовенство и остальное население, позднее названное народом. В экономической области пробудился к жизни новый класс - бюргерство, подражавший феодалам. Выделение феодалов и бюргеров в отдельные страты стало важнейшим поводом для активации развития ещё одной характеристики дизайна костюма - его информационно - коммуникативной функции.

Особенно выделяется французско-бургундский костюм периода Поздней Готики 1370-1480, когда пробуждалось гражданское самосознание, набирало размах карнавальное смеховое городское театральное искусство, а латинская поэзия бродячих студентов - вагантов воспевала беспечное веселье, свободную жизнь, резко обличала церковь. Набирал силу здоровый реализм в жизни и культуре, вместе с тем дотоле смиренное благочестие сменилось мечтательной аскезой и религиозным фанатизмом. Эти противоположности не замедлили сказаться в костюме в коренном изменении одежды и многообразии её форм.

Расцвет рыцарской культуры признается одним из самых высоких достижений средневековой художественной культуры, внёсший глубокий исторический след и в развитие дизайна исторического костюма.

Литературное наследие Готики «подарило» человечеству символически идеальные отношения между мужчиной и женщиной, воспев их в куртуазных балладах. Рыцарский идеал формировался через пропаганду набора обязательных качеств подлинного рыцаря, зафиксированных в определённой

символике, насыщенных богатой орнаментикой, ярким колоритом и пышной декоративностью. Благодаря Крестовым походам европейский костюм пополнился застёжками на пуговицы и драпировальным головным убором – тюрбаном. Также были заимствованы на долгие годы откидные рукава, и рукава со свисающими манжетами.

Куртуазный стиль, распространившийся в искусстве, и в жизни, и приписывающий отныне особое значение внешнему облику, впервые в истории дизайна костюма начинает транслировать гендерные и индивидуальные характеристики. Одежда, костюм начинают транслировать развитие глубоко скрытой «внутренней пружины» интимных, личных чувств человека, проявляя его индивидуальность.

Формальный аспект развития костюма Средневековья.

Существенно усилилось мистическое, иррациональное, символическое значение красоты. Красота человеческого тела, её фиксация и подчёркивание, забытые во времена Античности, приобретали новый особенный статус. Характерное обуживание костюма, - самое выразительное в дизайне костюма этого периода, достигавшееся плотным шнурованием в мужском и женском платье, почти лишало человека возможности естественно двигаться, - представляет особенность костюма, который выделяет, акцентирует внимание уже на «гендерных» характеристиках.

В костюме также отразились стремление подчеркнуть женственность, материнство, а с другой – закрыть тело, утопив его в складках, согласно предписаниям церкви. Костюм стал оболочкой, «следующей» заданной форме «идеальной» фигуры. Стилизация тела, сложнейшие криволинейные очертания силуэта, изрезанность кроя – всё это черты характеризующие костюм Средневековья. Мир вокруг теряет значимость по сравнению с миром горним, человек забыв о собственном теле, устремляется ввысь (конструктивная форма – треугольник). Эстетика Средневековья видит источник красоты не в геометрических и числовых пропорциях эстетики Античности, а в соотношении и сопряжении сложных геометрических линий,

объёмов и цветовых контрастах: устремлённые в небо башни, трёхчастная система зданий, использование диспропорции и асимметрии.

Орнамент

В орнаментах используются фантастические, зооморфные и растительные мотивы в сочетании с мотивами классических римских узоров. Уникальным, знаковым открытием в области орнаментальных композиций стали витражи, украшавшие окна храмовых построек. Наиболее характерные образцы первых витражей выполнены в форме круга.

Выполнение эскизов исторического костюма эпохи Средневековья

Иконографическая практика. Задание:

Просмотри все представленные изображения, выбери из них наиболее интересный исторический костюм, на твой взгляд, и попытайся перерисовать его как можно точнее с соблюдением всех пропорций и цвета и общей формы и её деталей.

Начни с еле заметной прорисовки фигуры «носителя костюма». Обязательно обращаем внимание на пропорциональное деление фигуры человека. Если чувствуете затруднение при рисовании фигуры в повороте 3/4, попробуйте изобразить выбранный костюм, как если бы его носитель стоял к вам просто передом.

Закончив силуэтную форму костюма, отрисуй самые крупные его части, потом части поменьше. Заканчивают рисунок самыми мелкими деталями, - как правило, это украшения, узоры и детали причёски и лица. Лицо, впрочем, можно не рисовать. А вот собственно костюм, как главную нашу задачу, надо нарисовать как можно точнее и тщательнее. Цвет, ставшей именно в эпоху Средневековья особой ценностью в костюме, очень важен. Постарайся выдержать необходимую гамму цветов выбранного костюма.

Рисуем на твёрдой бумаге формате А4. Используем карандаши, маркеры, гелевые ручки.

5 - 6 занятие

Создание эскизов моделей современного костюма по мотивам исторических костюмов романского и готического стилей

Творческое задание

Рассмотрим современные модели одежды с использованием мотивов готического стиля. Какие формы, элементы были заимствованы дизайнерами из эпохи Средневековья? Как они обыгрываются остальными частями костюма?

Рассмотри все представленные изображения, попробуй придумать свою модель современного костюма с использованием мотивов исторического стиля Готика. Вполне вероятно, ты уже видел подобные модели на своих сверстниках, и не только. Готические мотивы прочно вошли в культуру костюма 21 века.

В создании своего эскиза желательно использовать самые выразительные, отличительные особенности костюма того времени, которые остались в современной практике дизайна костюма. Костюм эпохи средневековья характеризуется особой выдержанностью, строгостью, определёнными, как правило, массивными украшениями. Выделяется вертикальность кроя, цвета и декора женского платья. Объём женского платья почти соответствует естественным формам фигуры человека, набирая размер только в нижней части изделия. Мотивы мужских одежд эпохи средневековья теперь используется и в женском платье.

Сначала выполни несколько фор - эскизов небольшого размера 3-5 вариантов. Выбери из них самый интересный и разработай его в формате и цвете. Попытайся увеличить его, перерисовывая его как можно точнее с соблюдением всех пропорций и цвета и общей формы и её деталей.

Начни с еле заметной прорисовки фигуры «носителя костюма». Обязательно обращаем внимание на пропорциональное деление фигуры человека.

Закончив силуэтную форму костюма, отрисуй самые крупные его части, потом части поменьше. Заканчивают рисунок самыми мелкими деталями, - как правило, это украшения, узоры и детали причёски и лица. Лицо, впрочем, можно не рисовать. А вот собственно костюм, как главную нашу задачу, надо нарисовать как можно точнее и тщательнее.

Цвет, ставшей именно в эпоху Средневековья особой ценностью в костюме, очень важен. Можешь выбрать цвета по своему усмотрению. Главное, - чтобы они выразительно дополняли друг друга. Постарайся выдержать выбранную гамму цветов костюма. Цветовое решение предпочтительно выдержать в трёх - цветном формате. То есть, - один цвет - главный, основной, его больше всех других. Второй его дополняет, подчёркивает его «важность», усиливает его. Третий может быть самым ярким, заметным. Он подчёркивает самые значительные моменты композиции. Его всегда немного.

Рисуем на твёрдой бумаге формате А4. Используем карандаши, маркеры, гелевые ручки.

Исторический костюм стиля «Рококо»

Цели и задачи тематического учебного блока

- 1 - 2 Введение в понятие стиль «Рококо». Знакомство с архитектурой, орнаментом и костюмом стиля «Рококо».
- 3 - 4 Знакомство с историческими костюмами стиля «Рококо» и их особенностями. Выполнение эскизов исторического костюма стиля «Рококо». Иконографическая практика.
- 5 - 6 Выполнение эскизов моделей современного костюма по мотивам исторических костюмов стиля «Рококо». Творческое задание.

1 - 2 занятие

Введение в понятия стиля «Рококо»

Знакомство с основными репрезентантами стиля «Рококо» (архитектура, орнамент и костюм).

Рассматриваем иллюстрации в приложении №2. Используя данные таблицы №2 «Основные репрезентанты стиля Рококо» найдём характерные стилистические особенности в изображениях архитектурных сооружений, интерьеров, костюма, орнаментов.

3 - 4 занятие

Знакомство с историческим костюмом стиля «Рококо»

Историческая справка

Социальный аспект развития костюма стиля Рококо

Любимыми темами художников Рококо, затянувшегося во времени праздника, легкомысленного и эфемерного стали не страсть и героика, а нежность и игра. Традиционная французская куртуазность, воспетая трубадурами в Средние века, измельчала, и место прекрасного возвышенного идеала заняло рафинировано-слащавое его подобие. Все произведения Рококо были ориентированы на создание комфорта и изящества для человека. Новый тип красоты привнёс множество предметов быта,

доставляющих человеку удобство и покой, предупреждающих его желания, сделав в то же время и предметами подлинного искусства. Строгий этикет в ту эпоху сменился легкомысленной атмосферой, жаждой наслаждения и веселья. Аристократия спешила развлекаться, словно предчувствуя свой скорый конец. В культуре Просвещения стиль Рококо стал выражением отрицания устоявшихся бесплодных форм существования и противопоставления им новых, весьма своеобразных приёмов и способов.

Формальный аспект развития костюма стиля Рококо

Культура стиля Рококо, сделала формообразование костюма и его силуэт более сдержанным, менее вычурным и отчасти элегантным. Куполообразный круговой объём кринолинов уменьшился, но теперь резко увеличился («вздулся») объём на боках юбки. Количество декоративных и мелких конструктивных деталей сократилось, но количество бриллиантов на придворном платье увеличилось. Корсаж оставался узким с резко вытянутым мыском лифа спереди, что оптически создавало ещё больший контраст стана с объёмом каркасной юбки. Ушли гигантские воротники, углубилось декольте. Упростился рукав, приобретя характерные ряды оборок на линии локтя. Сзади на верхнем распашном платье – контуша – появились глубокие складки от плеч до полу. Так называемые «складки Ватто». Женский образ стал изысканным, романтическим, мягким. Силуэт стал более читабельным, элегантным, но декоративность объёмов платья достигли своего максимума. Также как и фантастическое оформление причёсок с такими же фантастическими названиями, например: «Нос корабля», «Узы любви» и т.п. Новый художественный идеал в элегантности внешнего вида, мягких округлых линиях, с тонкими нюансами формы и цвета, ассиметричными композициями. В моде приглушённые пастельные тона – белые, розовые, оливковые, светло-голубые и т.п. Безудержное декорирование костюма заканчивается навсегда. В формообразовании костюма начинают работать чёткие, пропорционально выверенные, композиционные членения,

совпадающие с архитектурой фигуры человека. Структура костюма упрощается, облегчается, силуэт становится более элегантным.

Орнаменты

Изящная декоративность, хрупкость, утрировка изогнутых плавных линий - вот что определяет формальные стилевые характеристики орнаментов рококо. Характерны бронзовые накладки с изображениями стеблей растений, листьев, цветов.

Выполнение эскизов исторического костюма стиля Рококо

Иконографическая практика. Задание:

Просмотри все представленные изображения, выбери из них наиболее интересный исторический костюм, на твой взгляд, и попытайся перерисовать его как можно точнее с соблюдением всех пропорций и цвета и общей формы и её деталей.

Начни с еле заметной прорисовки фигуры «носителя костюма». Обязательно обращаем внимание на пропорциональное деление фигуры человека. Если чувствуете затруднение при рисовании фигуры в повороте 3/4, попробуйте изобразить выбранный костюм, как если бы его носитель стоял к вам просто передом.

Закончив силуэтную форму костюма, отрисуй самые крупные его части, потом части поменьше. Заканчивают рисунок самыми мелкими деталями, - как правило, это украшения, узоры и детали причёски и лица. Лицо, впрочем, можно не рисовать. А вот собственно костюм, как главную нашу задачу, надо нарисовать как можно точнее и тщательнее. Постарайся выдержать необходимую гамму цветов выбранного костюма.

Рисуем на твёрдой бумаге формате А4. Используем карандаши, маркеры, гелевые ручки.

5 - 6 занятие

Выполнение эскизов моделей современного костюма по мотивам исторических костюмов романского и готического стилей

Творческое задание

Рассмотрим современные модели одежды с использованием мотивов стиля «Рококо». Какие формы, элементы были заимствованы дизайнерами из стиля Рококо? Как они обыгрываются остальными частями костюма?

Рассмотри все представленные изображения, попробуй придумать свою модель современного костюма с использованием мотивов исторического стиля Рококо. Вполне вероятно, ты уже видел подобные модели. Мотивы Рококо прочно вошли в культуру костюма 21 века.

Сначала выполни несколько фор - эскизов небольшого размера 3 - 5 вариантов. Выбери из них самый интересный и разработай его в формате и цвете. Попытайся увеличить его, перерисовывая его как можно точнее с соблюдением всех пропорций и цвета и общей формы и её деталей.

В создании своего эскиза желательно использовать некоторые отличительные особенности костюма того времени, которые остались в современной практике дизайна костюма. Надо признать, что влияние форм, линий, отделки, которые нам оставил в «наследство» стиль Рококо, и по сей день и очевидно, и актуально. Стиль абсолютной женственности в цифровую эпоху по-прежнему популярен и незаменим. Пышные юбки разной длины, тонкие подчёркнутые талии, открытая шея и глубокие декольте, - главные приметы стиля Рококо, которые используют дизайнеры всего мира, когда хотят показать, как может быть изящна и прекрасна современная женщина. Ткань же может варьироваться в любом диапазоне, - от традиционных пастельных оттенков до самых ярких, контрастных, с рисунками, принтом или гладкоокрашенные. Стили Барокко и Рококо часто «сосуществовали» в Европе. Очень выразительно смотрятся высокие воротники, пришедшие в историю костюма из стиля Барокко. Они усиливают изящность, хрупкость силуэта с тонкой талией. Конечно, можно использовать этот элемент в своём эскизе платья в стиле Рококо. Он привносит в характер модели оттенок величия, силы, некоторой жёсткости. Если тебя это нравится, - используй.

Начни с еле заметной прорисовки фигуры «носителя костюма». Обязательно обращаем внимание на пропорциональное деление фигуры человека.

Закончив силуэтную форму костюма, отрисуй самые крупные его части, потом части поменьше. Заканчивают рисунок самыми мелкими деталями, - как правило, это украшения, узоры ил детали причёски и лица. Лицо, впрочем, можно не рисовать. А вот собственно костюм, как главную нашу задачу, надо изобразить как можно точнее и тщательнее.

Цвет, являющийся особой эстетической ценностью в костюме, очень важен. Можно выбрать цвета по своему усмотрению. Главное, - чтобы они выразительно дополняли друг друга. Постарайся выдержать выбранную гамму цветов костюма. Цветовое решение предпочтительно выдержать в трёх - цветном формате. То есть,- один цвет - главный, основной, его больше всех других. Второй его дополняет, подчёркивает его «важность», усиливает его. Третий может быть самым ярким, заметным. Он подчёркивает самые значительные моменты композиции. Его всегда немного.

Рисуем на твёрдой бумаге формате А4. Используем карандаши, маркеры, гелевые ручки.

Исторический костюм стиля «Ампир»

Цели и задачи тематического учебного блока

- 1 - 2 Введение в понятие стиль «Ампир». Знакомство с архитектурой, орнаментом и костюмом стиля «Рококо».
- 3 - 4 Знакомство с историческими костюмами стиля «Ампир» и их особенностями. Выполнение эскизов исторического костюма стиля «Ампир». Иконографическая практика.
- 5 - 6 Выполнение эскизов моделей современного костюма по мотивам исторических костюмов стиля «Ампир». Творческое задание.

1 - 2 занятие

Введение в понятия стиля «Ампир»

Знакомство с основными репрезентантами стиля «Ампир» (архитектура, орнамент и костюм).

Рассматриваем иллюстрации в приложении №3. Используя данные таблицы №3 «Основные репрезентанты стиля Ампир» найдём характерные стилистические особенности в изображениях архитектурных сооружений, интерьеров, костюма, орнаментов.

3 - 4 занятие

Знакомство с историческим костюмом стиля Ампир и его особенностями

Историческая справка

Буржуазные революции в Нидерландах, Англии, Франции уже утвердили новые принципы мироустройства и заложили основы для формирования нового менталитета. Возрастала доля светского начала в общественной жизни. Происходит раскрепощение человеческой личности от диктата обычая и закрепощения насущными потребностями (активизируется весь комплекс психологических характеристик костюма). На смену

сентиментальности приходит совершенно иной стиль, с противоположной эстетической концепцией.

Искусство стиля Ампира эпохи Наполеона I

Эстетика Ампира основана на подражании классическим образцам, находившимся в античном мире, но истолкованным рационалистически. Канонизированные принципы симметрии, гармонии, единства времени и места, давали особую приподнятость художественного языка, связанную с абстрактным мышлением. Ампир связывал идеалы красоты, истины, добра с разумом, закономерностью, логической чёткостью. В искусстве это нашло выражение в чёткости, геометричности линий и форм. Объёмы одежды значительно уменьшаются, дизайн костюма становится более лаконичным, и испытывает волнообразные смены силуэта под влиянием развивающихся и угасающих стилей Барокко и Рококо. Костюм горожан XVII - XVIII веков стал более прагматичным и рациональным. Английская мода, отличаясь большей строгостью формы и цвета, новыми тканями, оказала особенное влияние на мужской костюм, в среде крупной буржуазии, дворянской молодёжи.

Социальный аспект развития костюма стиля Ампир

Стиль Ампир (1804 г.- 1815 г.) сложился в эпоху Наполеона Бонапарта. Общество, которое ранее было убеждено в превосходстве аристократического вкуса, подчинилось влиянию третьего сословия – буржуазии, ставшей во второй половине XVIII в. самой могущественной силой Франции. Идеи Новой Республики, императорского величия утверждали торжественность, великолепие, массивность крупных объёмов, богатство декора, посредством многочисленных атрибутов и символов, - древнегреческих, римских и египетских.

Формальный аспект развития костюма стиля Ампир

Капризные завитки орнамента и плавные силуэты Рококо сменились прямыми линиями, чёткими геометрическими формами, объектами стиля Ампир (Неоклассицизм). Наиболее выразительным, принципиально новым

явлением из пластических искусств стиля Амбир, стал дизайн женского костюма стиля Амбир. В нём выделяются естественные пропорции, ясность и целесообразность, некая простота и небрежность. Платья мягко обрисовывало контуры тела. Линия талии резко поднялась под грудь, рукав ещё уменьшился, а вырез спереди максимально открыл грудь. Минималистический дизайн полупрозрачных платьев «Т» силуэта, был прост и опасен для здоровья. Рациональное начало проявилось в появлении сначала платья – пальто, а потом и первого женского пальто. С падением Наполеона закончится целая эпоха в мире моды.

Влияние неоклассицизма вскоре было заменено влиянием Готического Романтизма в 1820-х годах. После бидермейера и историзма воцарилось второе рококо эпохи Наполеона III с огромными кринолинами и эклектика.

Орнаменты стиля Амбир

Стиль амбир в качестве источника использовал эстетику Римской империи. Основные качества украшений: линейность, упорядоченность форм и выразительных средств, симметрия, геометризм, простота, ясность, строгость декора. В основе композиционных решений используется геометрия, симметрия, прямые линии; - формы простые и логичные.

Декоративные мотивы стиля состоят из элементов древнеримского военного снаряжения: легионерские знаки с орлами, связки копий, щиты, пучки стрел, скрещенные мечи. Много золота, красного бархата, лавровых венков - торжественно и помпезно.

Выполнение эскизов исторического костюма стиля Амбир

Иконографическая практика. Задание:

Просмотри все представленные изображения, выбери из них наиболее интересный исторический костюм, на твой взгляд, и попытайся перерисовать его как можно точнее с соблюдением всех пропорций и цвета и общей формы и её деталей.

Начни с еле заметной прорисовки фигуры «носителя костюма». Обязательно обращаем внимание на пропорциональное деление фигуры человека. Если чувствуете затруднение при рисовании фигуры в повороте 3/4, попробуйте изобразить выбранный костюм, как если бы его носитель стоял к вам просто передом.

Закончив силуэтную форму костюма, отрисуй самые крупные его части, потом части поменьше. Заканчивают рисунок самыми мелкими деталями, - как правило, это украшения, узоры и детали причёски и лица. Лицо, впрочем, можно не рисовать. А вот собственно костюм, как главную нашу задачу, надо изобразить как можно точнее и тщательнее. Цвет, ставшей эстетической ценностью в костюме, очень важен. Постарайся выдержать необходимую гамму цветов выбранного костюма.

Рисуем на твёрдой бумаге формате А4. Используем карандаши, маркеры, гелевые ручки.

5 - 6 занятие

Создание эскизов моделей современного костюма по мотивам исторического стиля Ампира

Творческое задание.

Рассмотрим современные модели одежды с использованием мотивов стиля Ампира. Какие формы, элементы были заимствованы дизайнерами из стиля Ампира? Как они обыгрываются остальными частями костюма?

Рассмотри все представленные изображения, попробуй придумать свою модель современного костюма с использованием мотивов исторического стиля Ампира. Вполне вероятно, ты уже видел подобные модели на фотографиях светских мероприятий, свадеб или юбилеев.

Сначала выполни несколько фор - эскизов небольшого размера 3 - 5 вариантов. Выбери из них самый интересный и разработай его в формате и цвете. Попытайся увеличить его, перерисовывая его как можно точнее с соблюдением всех пропорций и цвета и общей формы и её деталей.

В создании своего эскиза желательно использовать некоторые отличительные особенности костюма того времени, которые остались в современной практике дизайна костюма. В сравнении с костюмами всех предыдущих и последующих стилей, можно сказать, что стиль Ампира самый облегчённый, утончённый и элегантный стиль. На мой взгляд, - просто «аристократический минимализм». Силуэт упрощённый, максимально открытый. Плотный объём укороченного лифа и немного больший по размеру объём нижней части платья, повторяющий естественные формы тела. Цвета – едва заметные, всегда светлые. Деталей кроя – минимум, в том числе трогательно женственный рукав «фонарик». Всё лаконично. Всё разнообразие в максимально изощрённой, богатой отделке и роскошных аксессуарах.

Начни с еле заметной прорисовки фигуры «носителя костюма». Обязательно обращаем внимание на пропорциональное деление фигуры человека.

Закончив силуэтную форму костюма, отрисуй самые крупные его части, потом части поменьше. Заканчивают рисунок самыми мелкими деталями, - как правило, это украшения, узоры и детали причёски и лица. Лицо, впрочем, можно не рисовать. А вот собственно костюм, как главную нашу задачу, надо нарисовать как можно точнее и тщательнее.

Цвет, ставшей особой эстетической ценностью в костюме, очень важен. Можешь выбрать цвета по своему усмотрению. Главное, - чтобы они выразительно дополняли друг друга. Постарайся выдержать выбранную гамму цветов костюма. Цветовое решение предпочтительно выдержать в трёх - цветном формате. То есть, - один цвет - главный, основной, его больше всех других. Второй его дополняет, подчёркивает его «важность», усиливает его. Третий может быть самым ярким, заметным. Он подчёркивает самые значительные моменты композиции. Его всегда немного.

Рисуем на твёрдой бумаге формате А4. Используем карандаши, маркеры, гелевые ручки.

Материал для повторения

Эпоха Средневековья

Романика (11-13 века): черты художественного стиля

1. Храм-крепость. Мощь и прочность. Превосходство защитных функций постройки.
2. Сложение простых геометрических форм в архитектуре.
3. Массивные гладкие стены. Широкое использование арок и сводов.
4. Лаконичность наружной отделки. Ступенчато-углублённые порталы.
5. Узкие проёмы окон. Контрасты камня и цветного стекла.

Готика (13-15 века): черты художественного стиля

1. Отражение феодально-церковного культа.
2. Пространство архитектуры несоизмеримо с человеком.
3. Максимальная вертикальность. Остроконечность.
4. Слитность конструктивных, изобразительных и декоративных элементов.
5. Насыщенность пластикой. Динамичность. Ажурность.

Готика: черты стиля в костюме

1. Новые пропорции и формы костюма.
2. Фантастически - причудливые женские головные уборы.
3. Демонстрация имущественных различий в одежде. Одежда и обувь - объект цензуры.
4. Мужественность мужчины и женственность женщины в создании облегающих форм одежды.
5. Функциональный компонент в костюме перестал главенствовать и стал равным образно - эстетическому.

Рококо: черты художественного стиля (середина 18 века, Франция)

1. Декоративный стиль в переводе с французского (rocaille) означает ракушка, раковина. Светлые тона.
2. Иллюзорность, воздушная лёгкость, игра с пространством.
3. Отказ от ордерной системы. Внимание к удобству быта.
4. Относительная строгость экстерьера в сочетании с изысканными, обильными, декоративными, ассиметричными композициями интерьеров.
5. Галантные празднества. Призыв к наслаждению и эфемерность земного счастья, неизбежная пресыщенность жизнью.

Рококо: черты стиля в костюме

1. Изобилие орнаментального декора.
2. Утончённость, изысканность и причудливость форм.
3. Хрупкость, интимность, утрировка изогнутых плавных линий в некоторой манерности и чувственности.
4. Мужской костюм аристократии снова подчеркивает мужественность фигуры времён заката абсолютизма.
5. Силуэт женского костюма с покатыми плечами становится тоньше и изящнее с заниженной талией и жестким корсетом.

Ампир: черты художественного стиля
(середина 17 века - начало 19 века, Франция)

1. Триумф императорского величия. Триумфальные арки, колонны, дворцы.
2. Античное наследие как идеальный образец и норма жизни.
3. Доминирование в архитектуре античной ордерной системы.
4. Строгость, логичность и перспективность планировки устройства городских архитектурных ансамблей: чёткость, геометризм форм, уравновешенность.
5. Монументальность, геометрическая правильность объёмов и целостность.

Ампир: черты стиля в костюме

1. Торжественность, великолепие имперского стиля.
2. Богатство декора: античная и египетская атрибутика.
3. Сдержанность, геометрическая правильность объёмов и целостность.
4. В женском платье появляются естественные пропорции, ясность, лёгкость, целесообразность, «небрежная простота».
5. Под влиянием английской моды в мужском костюме преобладает лаконичность, четкость линий и форм. Денди – новый стильный эталон.

Литература

1. Большая иллюстрированная энциклопедия искусств; - М.: Махаон, 2011 г.- 487с.
2. Беляев. А.А. Эстетика. Словарь. - М.: П., 1989.- 447с.
3. Бердник Т.О. Моделирование и художественное оформление одежды: учебник для учащихся профессиональных лицеев, училищ и курсовых комбинатов.- Ростов-н/Дону: Феникс, 2002г.- 352с., ил.
4. Борев Ю.Б. Эстетика: учебник. - М.: Высш. шк., 2002.- 511с.
5. Борисовский Г. Б. «Эстетика и Стандарт», М.: Издательство стандартов, 1989 г., - 192 с., ил.
6. Брун В., Тильке М. Всеобщая история костюма: от древности до Нового времени, - М.: ЭКСМО, 2007 г. – 464 с., ил.
7. Бычков В.В. Эстетика: учебник. - М.: Гардарики, 2004.- 556с.
8. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусства. - М.: Л. ОГИЗ, 1930г. - 145с.
9. Власов В.Г. Стили в искусстве: словарь. Т. 1., СПб.: Лита, 1998. - 672 с.
10. Волкотруб И. Т. Основы художественного конструирования: учебник для худож. учеб. заведений; К.: Высшая школа, 1988 г., - 191с., ил.
11. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII в. 10 класс. М.: Дрофа, 2008 г.- 183с., ил.
12. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности. 11 класс. Базовый уровень. – М.: Дрофа, 2016г.- 368с., ил.
13. Делакура Э.. Дневник. - М.: Изд. Акад. худож. СССР, Т.1 1961 г. - 343с.
14. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура (базовый уровень). 10 кл.: учебник. - М.: Академия, 2008г. -279с., ил.
15. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура (базовый уровень). 11 кл.: учебник. - М.: Академия, 2012г.- 273с., ил.
16. Захаржевская Р. В. Костюм для сцены // Часть 1, - М.: Советская Россия; 1973г., - 112с., ил.
17. Ирмшер Й. Словарь античности; - М.: Прогресс, 1989 г.- 550с.

- 18.А.А. Ивин Философия: Энциклопедический словарь.- М.: Гардарики, 2004. - 1072с.
- 19.Иванов Вяч. Манера, лицо и стиль // Труды и дни, №4 1912 г.,- с.1-2.
- 20.Карачун А.Ю. Национальная философская энциклопедия.- Режим доступа: <http://terme.ru/termin/stilhudozhestvennyi.html>
- 21.Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля. – Киев: Collegium, Киевская Академия Евробизнеса, 1994 г.- 226с.
- 22.Мерцалова М.Н. История костюма. – М.: Легпромбытиздат, 1972.- 196 с., ил.
- 23.Пармон Ф. М. Композиция костюма: учебник для вузов; - М.: Легпромбытиздат, 1984 г. - 264с., ил.
- 24.Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура (базовый и профильный уровни): учебник 11 кл.- М.: ВЛАДОС, 2013г. - 315с., ил.
- 25.Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура (базовый и профильный уровни): учебник 10 кл.- М.: ВЛАДОС, 2013г. - 358с., ил.
- 26.Рапацкая Л.А. Русская художественная культура (профильный уровень). 11 кл.: учебник. - М.: Владос, 2012г. - 319с., ил.
- 27.Программы общеобразовательных учреждений изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства для классов с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла 5-8 кл.; М.: Просвещение, 1994 г.
- 28.Сокольникова Н. М.,Крейн В.Н. История стилей в искусстве, учеб. пособие,- М.: Гардарики,2006. -395с., ил.
- 29.Стивенсон Н. История моды в деталях с 18 века до наших дней; М.: ЭКСМО, 2012 г. - 288с., ил.
- 30.Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. Краткие словари художественных терминов. 5-8 классы, Обнинск: Титул. 1996 г.- 80 с., ил.
- 31.Солодовников Ю. А., Предтеченская Л. М. Программы для общеобразовательных учреждение. Художественная культура Древнего

мира, средних веков и эпохи Возрождения 6-8 классов. Мировая художественная культура 9-10 классы, М.: Просвещение, 1994г.

32. Щеголихина А.Н.. И.Е. Тимофеева Рисунок: учебник для средних специальных заведений, М.: Легкая индустрия, 1976 г.- 160 с., ил

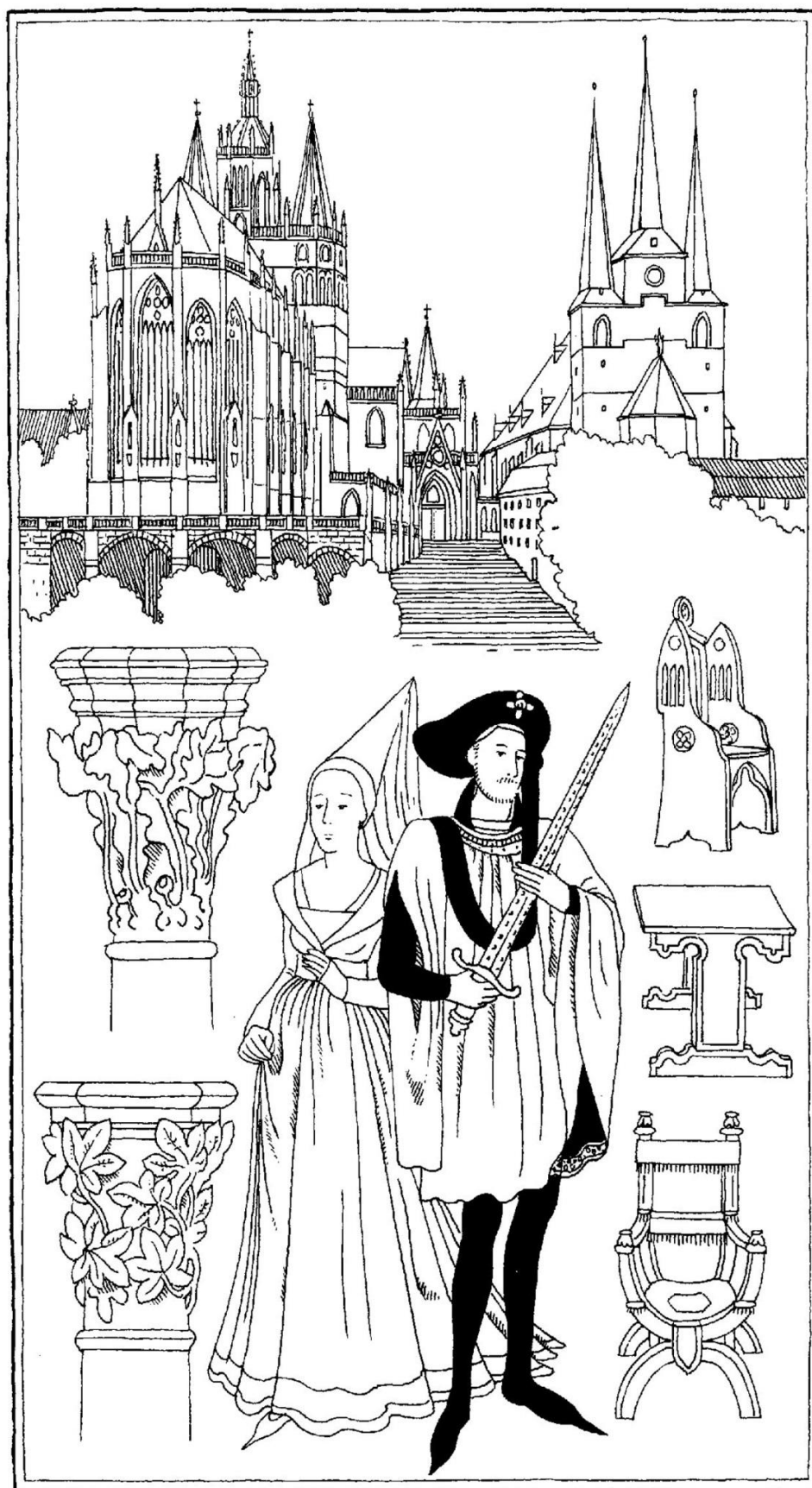
Сравнительные архитектурные характеристики Романики и Готики

<i>Архитектурные элементы</i>	Романский стиль	Готический стиль
Время существования	10-13 вв.	13-16 вв.
Наиболее характерны тип здания	церковь, монастырь, замок	собор, ратуша
Внешний облик	массивность, неприступность	динамичность, устремлённость ввысь
Пространство	небольшое	огромное
Высота	не более 50 метров	50 метров и более
Стены	гладкие, толстые	тонкие, рельефные
Башни	толстые, зубчатые	тонкие, шпилевидные
Арки	закруглённые	стрельчатые
Окна	редкие окна, в виде бойниц, забранные решетками	частые окна, большие, украшены витражами
Декор	наружный декор – только у церковных сооружений; внутренний – фреска, шпалера.	декор снаружи и внутри – богатство скульптурной отделки.
Тип церковного храма	базилика	базилика

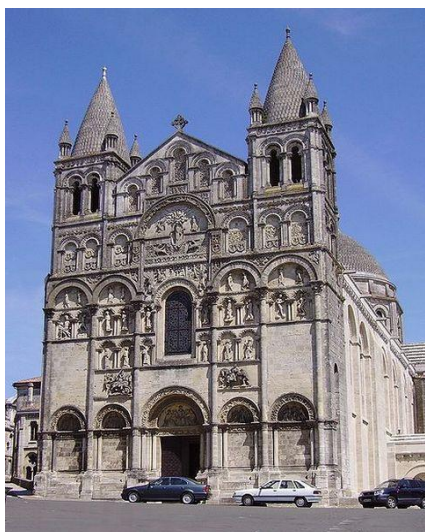
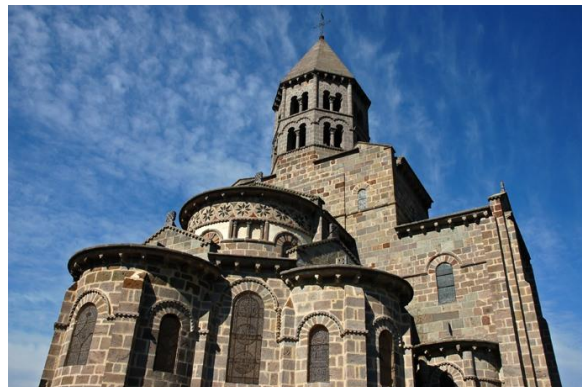
Хронологические границы и характерные особенности стиля Готика

	Готика
Время существования стиля	13-15 века
Страна появления стиля	Франция
Происхождение понятия	Вандалы, гунны, готы, - варварские племена пришедшие в Европу в начале IV в. (принято условно в 16 веке итальянскими гуманистами)
Характерные особенности	Главенствует стиль церковной архитектуры – готических соборов. Стиль сотворения иллюзий, впитал в себя

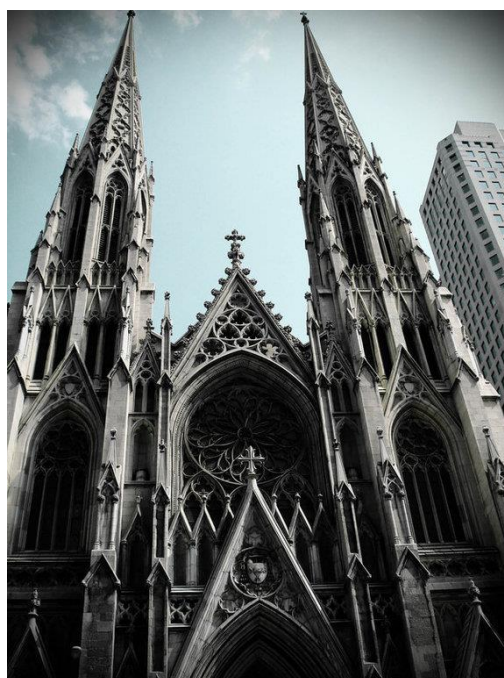
	византийскую роскошь и арабскую цветовую и световую организацию пространства. Вертикальность всех конструктивных элементов; - гигантские ажурные башни, стрельчатые арки, изобилие и ажурность резьбы по камню; Широко применяется резьба по дереву и позолота; - огромные окна, обилие многоцветных витражей. Главным украшением становятся тканые ковры и гобелены ручной работы с сочными красками, диковинными византийскими орнаментами, расшитые золотыми и серебряными нитями. Основной элемент орнамента трилистник. В развитии интерьеров домов городской знати происходит копирование церковной архитектуры; - появление зонирования: приёмных залов и комнат для личного проживания.
--	---

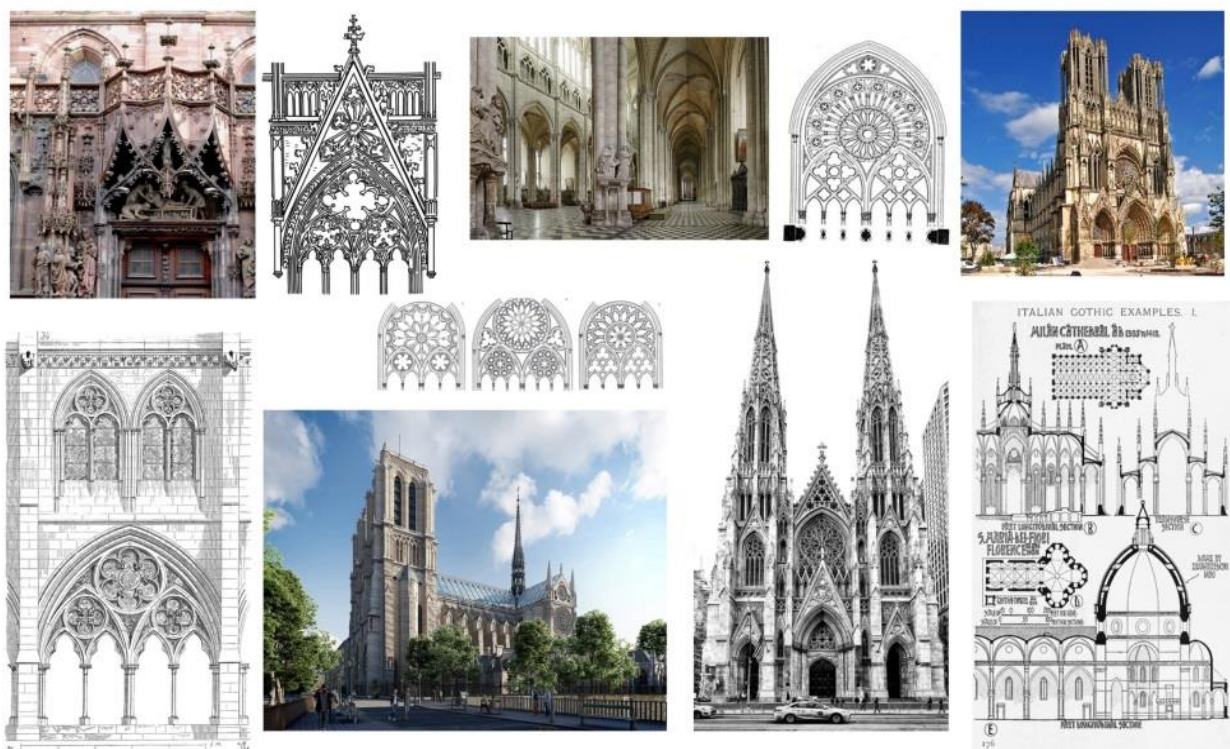
Архитектурные сооружения стиля Романика

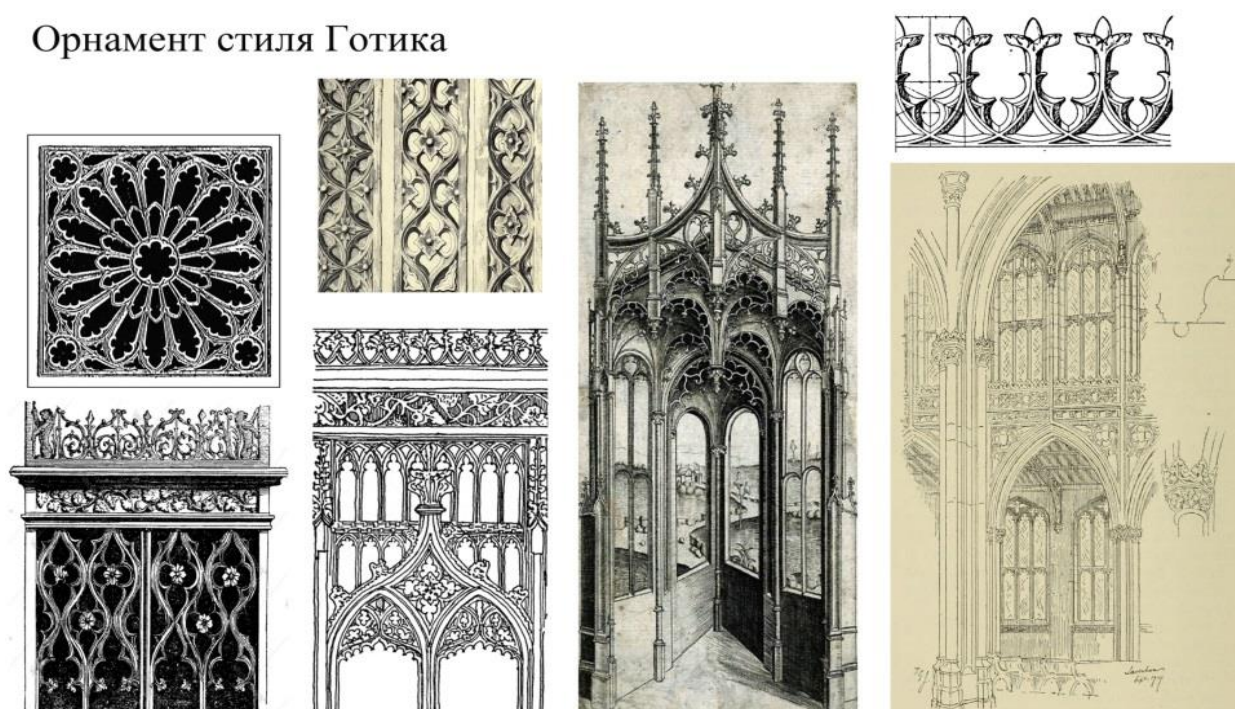
Архитектурные сооружения стиля Готика

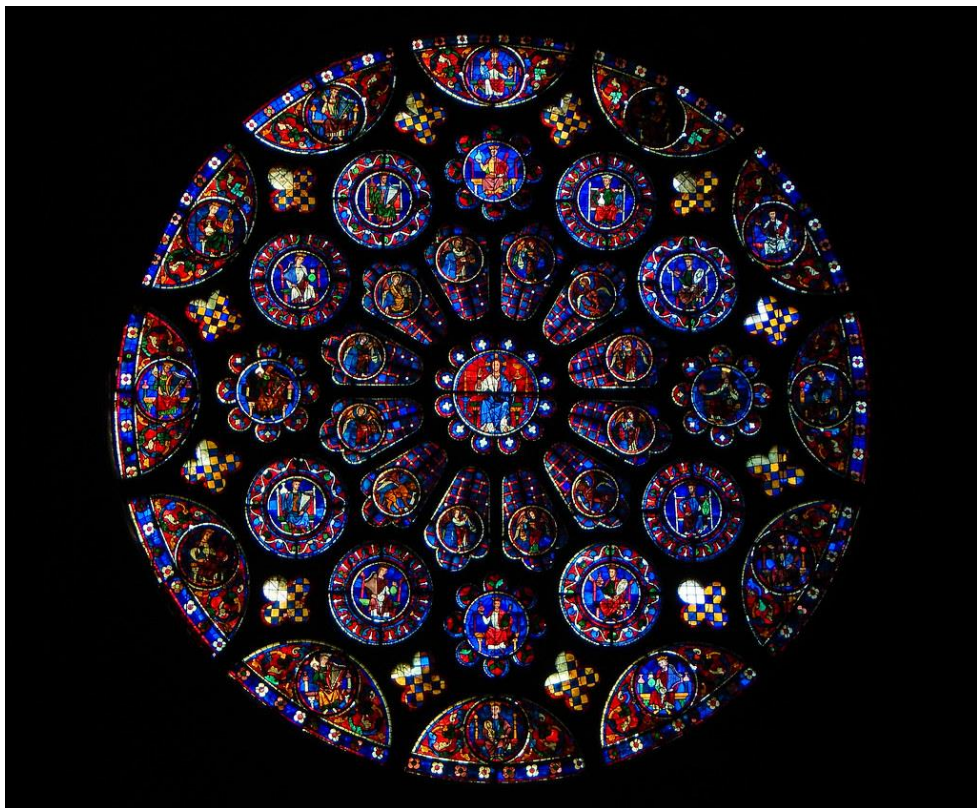

Архитектура стиля Готика

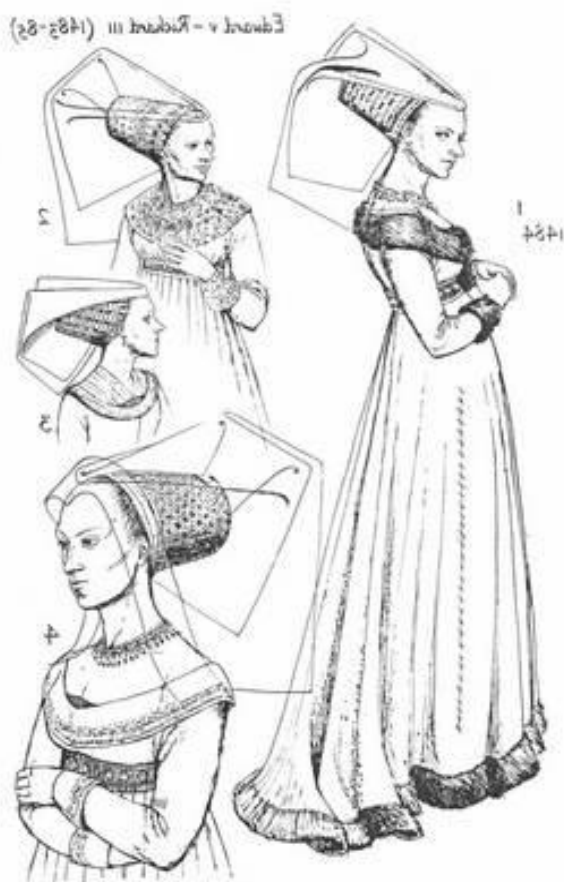

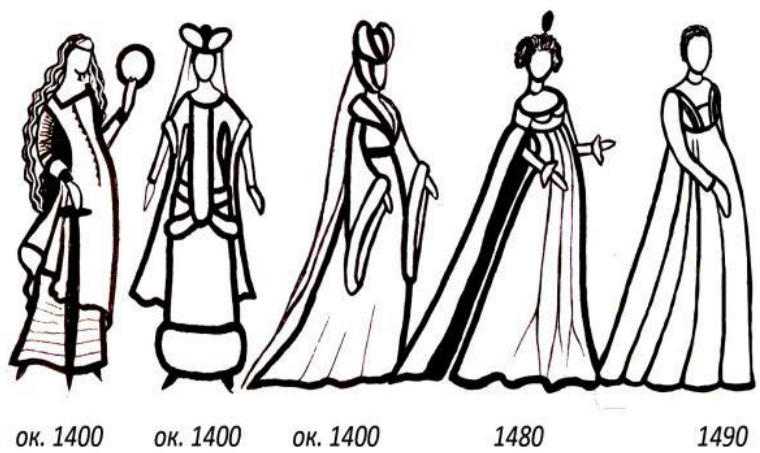
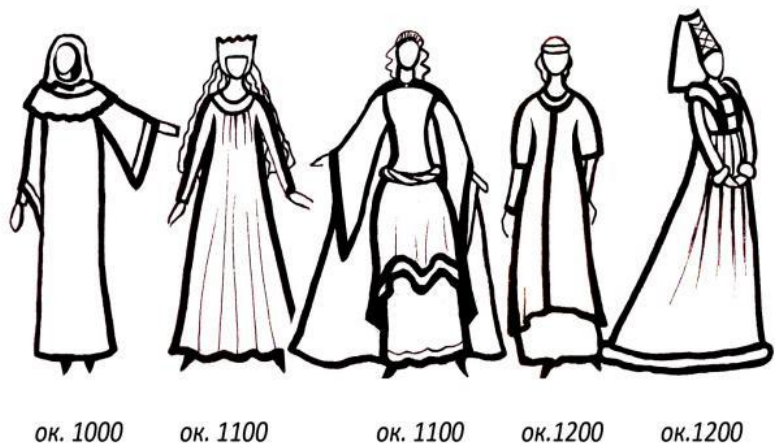
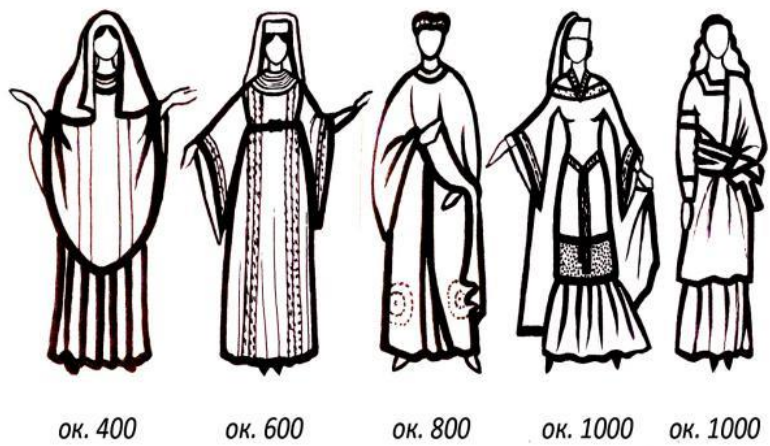
Орнамент стиля Готика

Костюм стиля Готика

1363 1330 1350 1390

1363 1376 (middle-class garb)

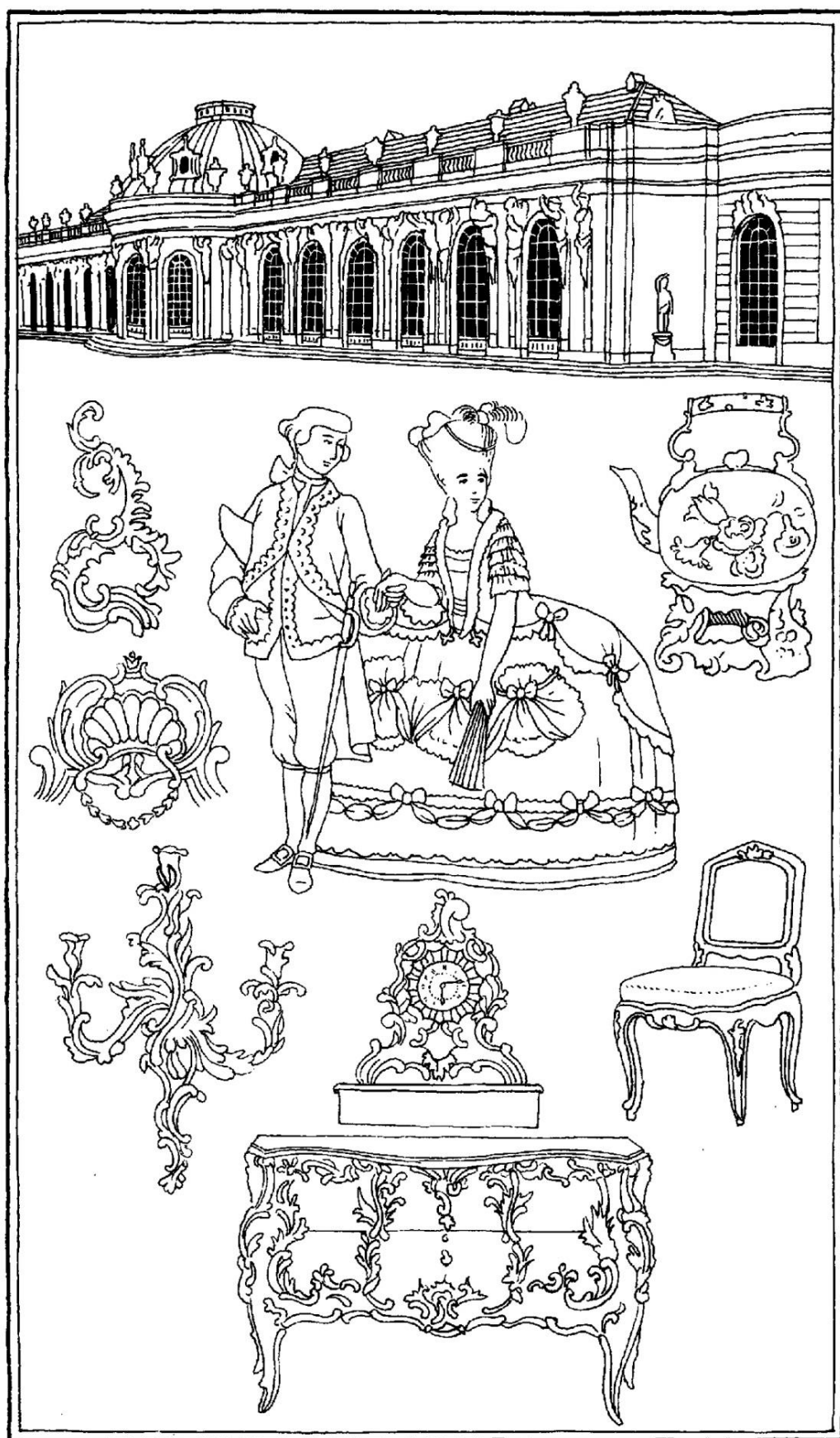
*Современные модели одежды с использованием
мотивов готического стиля*

Хронологические границы и характерные особенности стиля «Рококо»

	Рококо
Время существования	середина 18 века
Страна зарождения	Франция
Происхождение понятия	В переводе с французского (rocaille) означает «ракушка, раковина»
Характерные особенности	Стиль Рококо, пришедший на смену стилю Барокко, заимствовал у него черты пышности и любви к роскоши, однако стал немного более выдержанным, и даже изысканным. Стала заметной тенденция к упрощению форм, декора, – облегчению, «очищению от излишеств» предыдущего стиля Барокко. Рококо отражал вкусы аристократии времён заката абсолютизма. Рококо - декоративный стиль, носящий черты хрупкости, утончённости, некоторой манерности и чувственности. Ему свойственна изящная декоративность, хрупкость, интимность, утрировка изогнутых плавных линий - вот что определяет специфику этого стиля. В архитектуре в основном стиль использовался для оформления личных помещений или для гостиных в пастельной гамме. Мебель лёгких, волнообразных силуэтов и линий. Как правило, располагается симметрично, вдоль стен, или эффектными живописными группами в центре гостиной. Все вещи и аксессуары должны составлять единый ансамбль. В украшениях характерны бронзовые накладки с изображениями стеблей растений, листьев,

	цветов. В одежде и оформлении комнат обильное использование разнообразнейших драпировок, цветочных орнаментов, живописных плафонов, вставок.
--	--

Репрезентанты стиля «Рококо»

Архитектура стиля Рококо

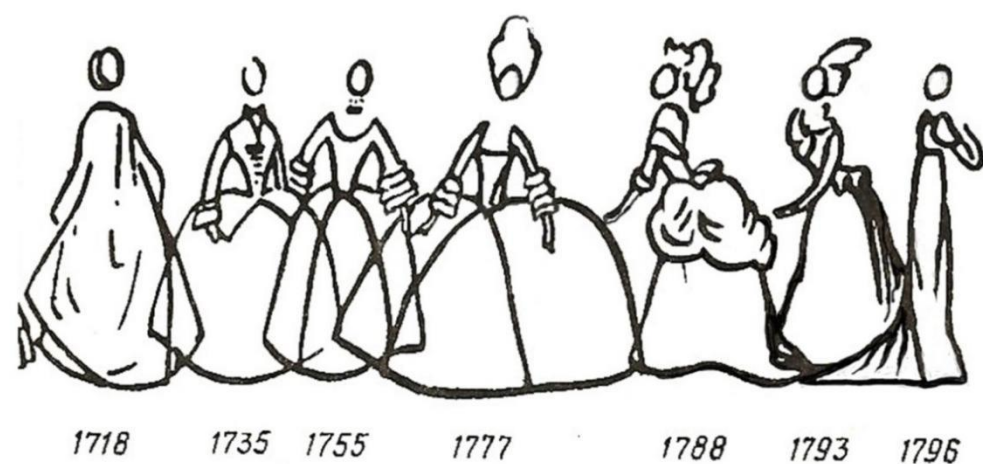
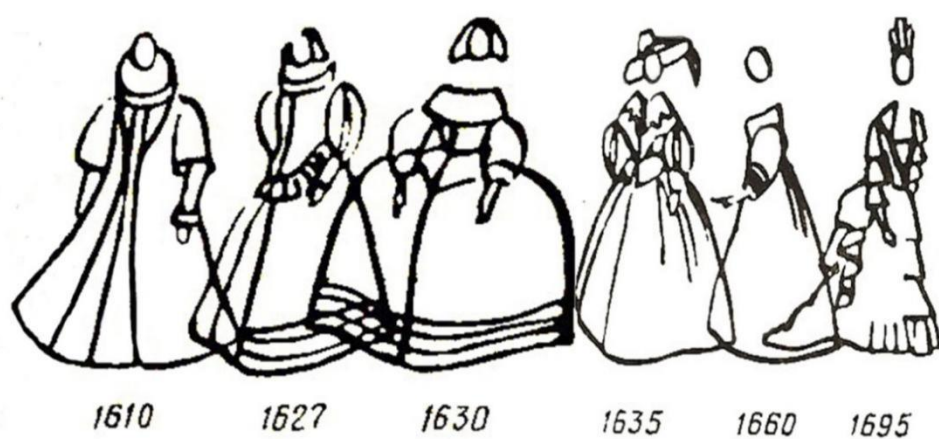
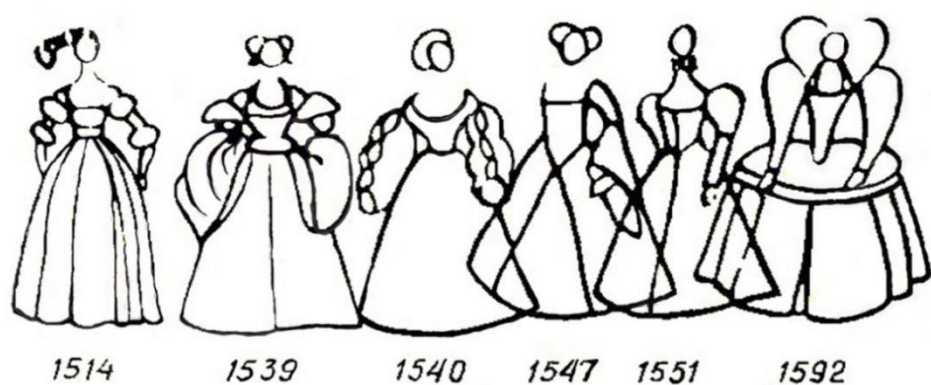

Костюм стиля Рококо

Орнаменты

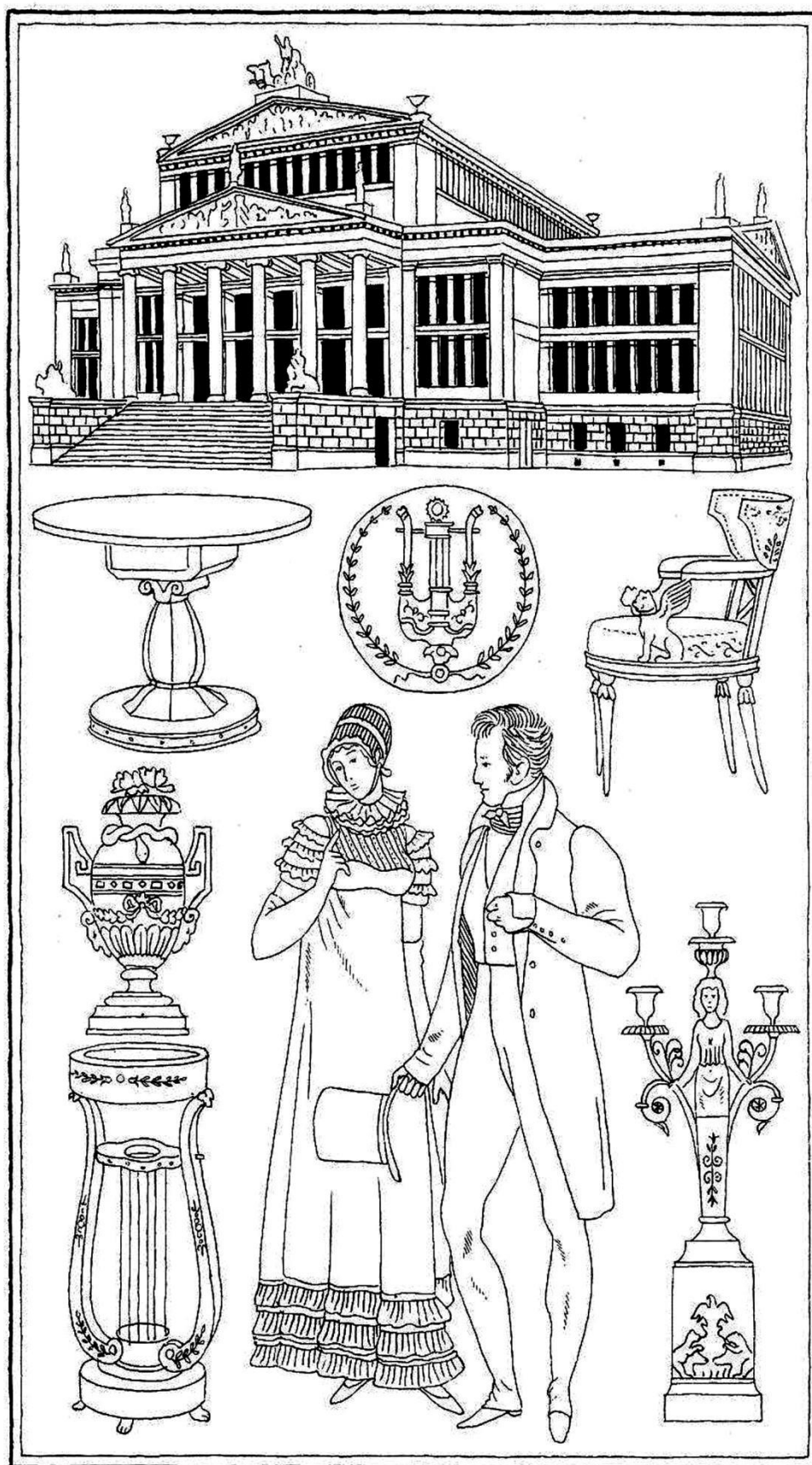
*Современные модели одежды с использованием
мотивов стиля «Рококо».*

Хронологические границы и характерные особенности стиля «Ампир»

	Ампир
Время существования	17- начало 19 вв.
Появление стиля	Франция
Происхождение понятия	«Ампир» в переводе с латинского – «императорский»
Характерные особенности	Ампир в качестве источника использовал эстетику Римской империи. Это холодный, помпезный, пафосный стиль пропагандирующий власть. Упорядоченность форм и выразительных средств, симметрия, геометризм, простота, ясность, строгость декора. В основе композиционных решений геометрия, симметрия, прямые линии; - формы простые и логичные. Линеарность господствует во всех пластических решениях ампирной мебели, которая по форме близка к античной и имеет строгие пропорции и стройные формы. Декоративные мотивы стиля состоят из элементов древнеримского военного снаряжения: легионерские знаки с орлами, связки копий, щиты, пучки стрел, скрещенные мечи, лавровые венки. На стенах тонкие пилястры, панели между ними затягивались обивочной тканью такой же цветовой гаммы, как и мебель.

Основные репрезентанты стиля «Ампир»

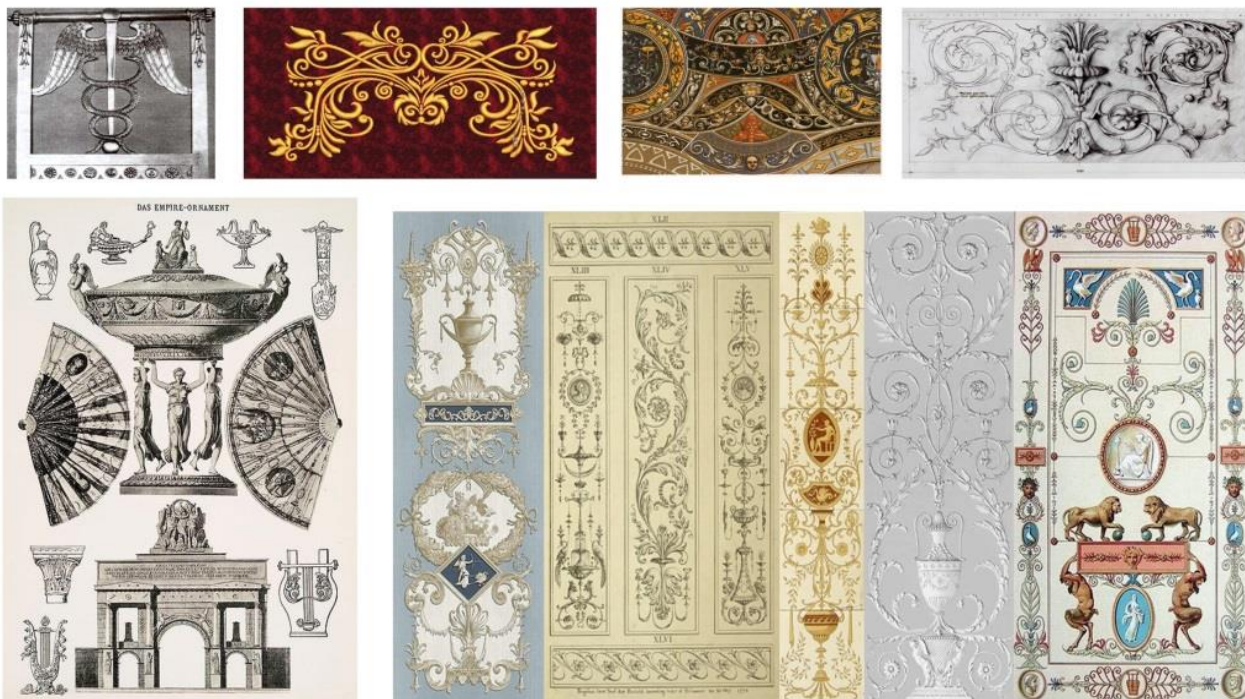

Репрезентанты стиля «Ампир»

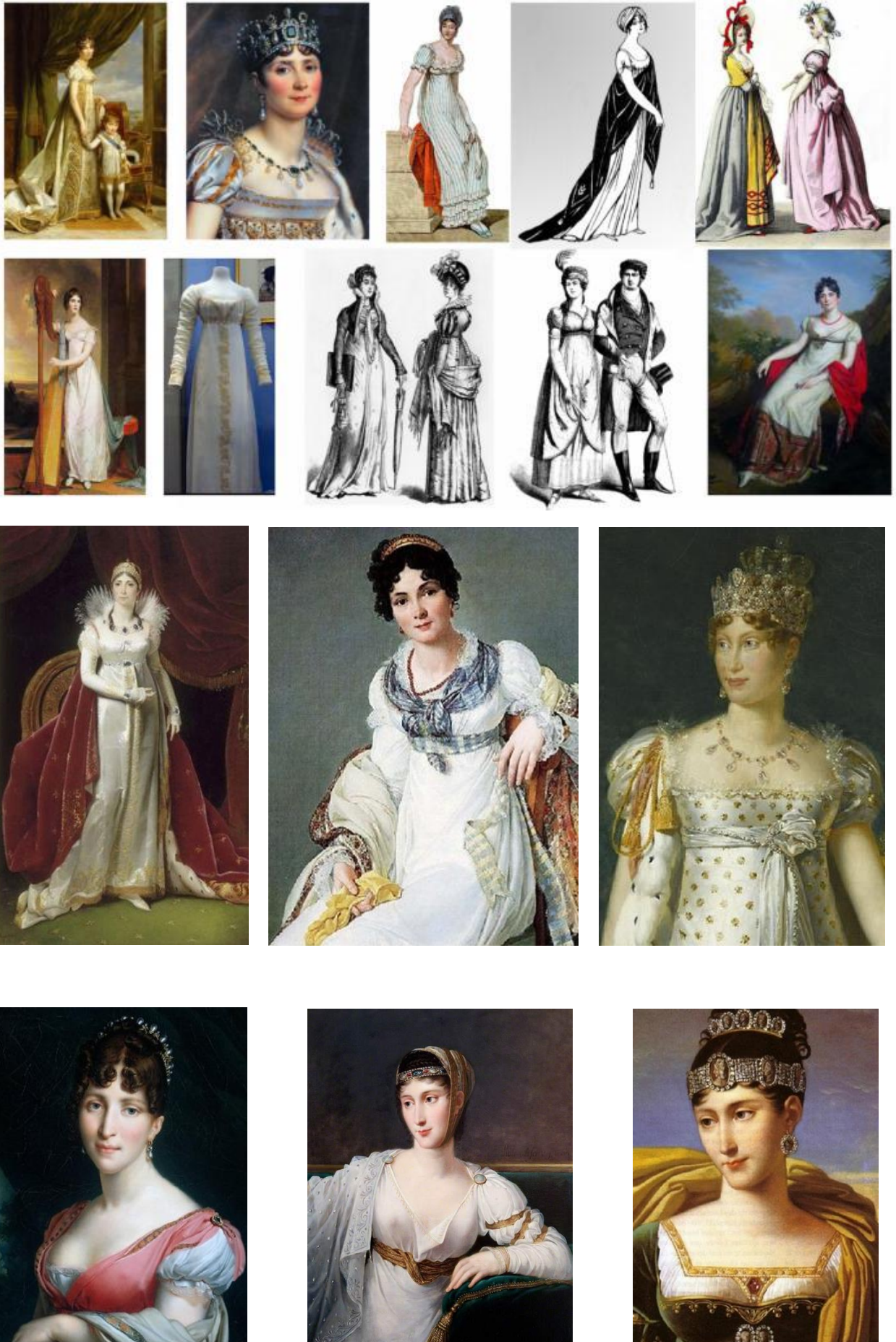
Архитектура стиля Ампир

Орнамент стиля Ампир

Костюм стиля Ампи́р

Современные модели одежды с использованием мотивов стиля «Ампир»

Иконографические работы учащихся на тему
«Исторический костюм эпохи Средневековья»

Иконографические работы учащихся старших классов на тему
«Исторический костюм стиля Рококо»

Иконографические работы учащихся старших классов на тему
«Исторический костюм стиля Ампир»

Эскизы моделей учащихся по мотивам костюма стилей эпохи Средневековья

Эскизы моделей костюма учащихся по мотивам стиля Рококо

Эскизы моделей учащихся по мотивам стиля Ампира

