

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна

Должность: проректор по учебной работе

Дата подписания: 25.05.2022 14:09:44

Уникальный программный ключ:

0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1211eab073e943df4a4851fda56d089

ИСТОРИЯ КОСТЮМА И МОДЫ

Методические указания по выполнению практических и самостоятельных работ, научных исследований для студентов направления подготовки бакалавриата высшего образования 29.03.05 «Конструирование изделий лёгкой промышленности»

Курск 2021

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра дизайна и индустрии моды

ТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе
О.Г. Локтионова

» 23 2021 г.

ИСТОРИЯ КОСТЮМА И МОДЫ

Методические указания по выполнению практических и самостоятельных работ, научных исследований для студентов направления подготовки бакалавриата высшего образования 29.03.05 «Конструирование изделий лёгкой промышленности»

Курск 2021

УДК 687.112 (071.8)
Составитель: О.В. Будникова

Рецензент

Доцент, кандидат культурологии, доцент *М.М. Звягинцева*

История костюма и моды: методические указания по выполнению практических и самостоятельных работ, научных исследований / Юго-Запад. гос. ун-т; сост.: О.В. Будникова. Курск, 2021. 95 с., прилож.3. Библиогр.: с. 85.

Содержат алгоритм выполнения практических работ по дисциплине «История костюма и моды», порядок работы, подходы к решению различных задач, необходимые теоретические положения и правила оформления практических работ и научных исследований.

Методические указания соответствуют требованиям программы, утверждённой учебно-методическим объединением.

Предназначены для студентов направления подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий лёгкой промышленности» очной и заочной форм обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать 15.03.2021. Формат 60x84 1/16.
Усл. печ. л. 5,5. Уч.-изд. л. 5,1. Тираж 100 экз. Заказ. 451. Бесплатно.
Юго-Западный государственный университет
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
1. ПРАКТИКУМ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ.....	7
1.1. Практическая работа №1. Костюм как составляющая материальной и художественной культуры.....	7
1.2. Практическая работа №2. Искусство скифов и культура традиционных обществ Азии.....	12
1.3. Практическая работа №3. Костюм, текстильное и ювелирное искусство в Древнем мире. Искусство костюма Древнего Египта.....	19
1.4. Практическая работа № 4. Эпоха античности.....	24
1.5. Практическая работа № 5. Искусство костюма Византии, Древней Руси и Московского государства.....	30
1.6. Практическая работа № 6. Костюм, текстильное и ювелирное искусство средних веков. Искусство костюма средних веков в Европе.....	39
1.7. Практическая работа №7. Ренессанс в искусстве костюма. Ювелирное искусство эпохи.....	48
1.8. Практическая работа №8. Западная Европа и Россия XVIII-XVIII веков.....	56
1.9. Практическая работа № 9. Моды XIX века. Америка, Европа и Россия.....	63
2 ПРАКТИКУМ. ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ.....	70
2.1 XX- первой четверти XXI века.....	70
2.2 Индивидуальная работа «Разработка макета (реконструкции) исторического костюма.....	76
3 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ	79
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	84
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	85
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Алгоритм презентации доклада /реферата/ научного исследования.....	87
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Эскизы исторических костюмов	88

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Модели реконструкции исторических костюмов.....	90
ВВЕДЕНИЕ	

Дисциплина «История костюма и моды» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата (специалитета, магистратуры) 29.03.05 Конструирование изделий лёгкой промышленности (специальности), направленность (профиль, специализация) «Дизайн и индустрия моды». Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре и предусматривает исследование истории и теории моды, характерных особенностей костюма разных исторических стилей от древности до первого десятилетия XXI века, черт эстетического идеала на различных временных этапах.

Курс разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и анализа существующих ранее курсов и программ аналогичной тематики. Предмет является базовым в системе профессиональной подготовки бакалавра. Роль его возрастает в связи с постоянным обращением к истории материальной культуры и мировой художественной культуры как к неиссякаемому источнику творчества.

Целью изучения дисциплины «История костюма и моды» является: изучение основных понятий моды, костюма как части мировой художественной культуры, стилевых особенностей искусства, культуры исследуемых периодов; рассмотрение деталей, индивидуальных мелких частей, манеры ношения костюма и его составляющих, присущих определённому народу, стране, времени.

Искусство костюма, находится в пограничной зоне искусства, науки и техники и представляет собой интегративную область знаний.

Процесс изучения учебной дисциплины «История костюма и моды» ориентирован, согласно ФГОС ВО направления подготовки бакалавра 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» на формирование у студента следующих универсальных компетенций:

- способности осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК 3);

- способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК 5).

Выше перечисленные компетенции определяют спектр знаний, умений и навыков, которые должен иметь студент после изучения дисциплины «История костюма и моды», а именно:

иметь представление о:

- costume, текстильном и ювелирном искусстве как части мировой художественной культуры, об особенностях декоративно-орнаментального решения костюма как области декоративно-прикладного искусства.

Знать и уметь использовать:

- эстетику форм и конструкций костюма в историческом аспекте;

- влияние моды на развитие и обновление костюма;

- терминологию костюма различных исторических эпох;

- стилевые особенности искусства и культуры исследуемых временных периодов; – основные функции костюма;

- значение и символику цвета и цветовых сочетаний;

- место костюма в системе искусств;

- уметь использовать знание истории костюма в своей практической деятельности;

- выявлять и описывать характерные особенности и стилевые этапы исторического и национального костюма;

- выполнять зарисовки и макеты элементов одежды, образцов ювелирного и текстильного искусства различных исторических эпох;

- систематизировать материалы по истории костюма разных народов, времён, стран;

- стилизовать современный костюм под исследуемые исторические эпохи;

Иметь опыт:

- использовать знание истории костюма в своей практической деятельности;

- анализа и творческой трансформации первоисточника при создании современных образцов и коллекций

- понимать значимость костюма и его роли в истории материальной культуры;

работы с научной литературой;

– приемами технологии изготовления модели костюма в соответствии с исторической эпохой.

Изучая теоретические сведения, студенты должны иметь представления о конструкции и технологиях изготовления не только модных швейных изделий различных эпох и стран, но и своего региона. Провинция хранит еще много не исследованного. Посещение архивов, знакомство с культурой и бытом своих предков повышает интерес к предмету, вызывает чувство восхищения мастерством и изяществом выполнения традиционных одежды, обуви, головных уборов и дополнений к ним.

Эволюция моды отражает внешнюю сторону формообразования, не затрагивая глубинные основы художественного стиля. Поэтому закономерно, что активнее модные тенденции проявляются в быту, одежде, поведении, в бифункциональных видах искусства, теснее других связанных с промышленным производством: в оформлении интерьера, дизайне промышленных изделий, рекламе, ювелирном искусстве, костюме.

Костюм проявляется как система подобранных в определенном стиле предметов одежды, обусловленная предназначением. Однако предметы одежды остаются лишь «мертвыми» вещами без человека, его физического тела, характера, художественного вкуса.

Мода – конкретное материальное проявление запросов, потребностей и идеала человека в обществе. Это смена форм, обновление, популяризация материальных форм культуры, частью которой является костюм.

Полученные знания, умения и владения могут быть использованы студентами при выполнении научно-исследовательских работ, разработке коллекций моделей одежды, выпускной квалификационной работы.

При выполнении практических работ хочется пожелать уважаемым студентам успехов, научной активности, упорства в исследованиях и реализации творческого потенциала.

1. ПРАКТИКУМ. Базовый уровень

1.1. Практическая работа №1

Костюм как составляющая материальной и художественной культуры

Цель работы:

изучить теоретические аспекты стиля и моды в истории костюма; структурировать и систематизировать информационный материал.

Задачи:

1. *сформировать начальное представление о костюме как составляющей материальной и художественной культуры.*
 - а) *рассмотреть взаимосвязь формы и стиля;*
 - б) *проанализировать типы одежды;*
2. *Изучить основные понятия.*
3. *Выполнить схемы классификации стилей. Рекомендуемые художественные материалы: гуашь, акварель, пастель, тушь, цветные карандаши, акрил.*

Содержание работы

Теоретические сведения

Костюм – выразитель индивидуальной характеристики человека, его возраста, пола, характера, профессии, статуса и эстетического вкуса.

Одежда – различные виды покровов человеческого тела – подразделяется на следующие составляющие: белье, платье, чулочно-носочные изделия, обувь, головные уборы, аксессуары, украшения. Искусство костюма включает в себя одежду, причёску, макияж, ароматизаторы, манеру поведения, осанку, походку человека и опирается на его психофизиологические особенности и индивидуальные характеристики.

Стиль (лат. *stylus*, от греч. *stylos*, палочка, стержень для письма) – структурное единство образной системы и приемов художественного выражения, порождаемое живой практикой развития различных видов искусств, включая дизайн костюма. Стиль художественный как понятие употребляется для характеристики крупной эпохи, служит одним из связующих элементов в синтезе искусств и культур, приобретая наибольшую степень органичности и целостности. Исторический стиль в

костюме характеризует уровень развития промышленности (это производство тканей, различных материалов, механизация и механизация производств, технологии изготовления одежды и обуви и т.д.), степень сформированности социокультурной среды.

Стиль воспринимается также как единство основных идейно-художественных особенностей, отличительных черт, технических и технологических приемов, проявляющихся в творчестве художника, писателя, модельера.

На протяжении развития человечества существовали следующие художественные стили.

Канонический — древнеегипетский художественный стиль, развивавшийся по канонам, выработанным египтянами.

Античный (классический) — художественный стиль, сформировавшийся в Древней Греции и Древнем Риме и оказавший значительное влияние на развитие будущей европейской культуры.

Романский — художественный стиль, сложившийся в Западной Европе в эпоху Средневековья в XI — начале XIII в.

Готический (готика) — художественный стиль, отразивший эстетические запросы людей в период позднего Средневековья с XIII по XV в.

Ренессанс — художественный стиль эпохи Возрождения XV—XVI вв., выразивший представления людей о человеке и природе, проникнутый идеями гуманизма и интересом к античности, стремлением к естественности и совершенству. В costume стиль ренессанс включил в себя и такие течения, как испанский маньеризм и германская реформация.

Барокко — художественный стиль XVII в., утвердивший иное, чем предыдущие стили, представление о красоте жизни, чувственности, роскоши и полностью исключивший идеи гуманизма. Характерные черты барокко: сверхчувственность, роскошь, массивность, величие, интерес к мистике, аффектация.

Рококо — художественный стиль XVIII в., логически вытекающий из стиля барокко. Характерные черты стиля: легкость, хрупкость, изящество, кокетство, галантность, гедонизм, некая бездумность, интерес к пасторалям.

Классицизм — художественный стиль конца XVIII — первой четверти XIX в., выразивший интерес общества к античному

искусству, культуре, костюму. Первая волна классицизма зародилась во Франции XVII века.

Романтизм (бидермайер) – стилистическое направление второй четверти XIX века, второе рококо — приблизительно третья четверть XIX в.; позитивизм — 70 - 80-е годы XIX века.

Модерн — художественный стиль, определившийся к концу XIX – началу XX в. Основные черты стиля выразились в криволинейных формах, текучих, плавных линиях, определенной эклектичности, резком своеобразии.

Постмодернизм – условное обозначение художественного стиля XX века, имеющего множество стилистических направлений.

Пропорции человеческого тела, его форма и образ жизни определили первые конструкции одежды, которые предопределили три основных типа:

– *нешита* одежда, изготовленная из целого куска материи, обернутая вокруг тела или перекинутая и перевязанная в одном или нескольких местах, (к ней относят как первобытную одежду, так и драпирующие, опоясывающие костюмы Индии, античного мира и Древней Руси);

– *подкроенная* одежда как кусок материала с элементами кроя: вырезана горловина, возможно, отверстия для рук, край изделия (пончо);

– *шита* одежда, использующая модульный прямоугольный крой как наиболее рациональный и экономичный (туникообразные рубахи). Дальнейшее развитие форм одежды привело к более сложным разработкам кроя.

Практическая часть.

1. Выполнить эскиз схемы «Классификация стиля», используя компьютерные программы (н., Генеалогическое древо стиля).
2. Написать реферат (выполнить презентацию) на тему работы
3. Начало ведения терминологического словаря по истории костюма и моды /Электронная версия
4. Выбрать термины, применяемые в тематике практической работы, подобрать иллюстративный ряд
5. Разработать таблицу для словаря, используя программы MicrosoftOfficeWord или MicrosoftOfficeExcel и заполнить её.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

- 1) схемы «Классификация стилей», оформленные в отдельное портфолио (папку с файлами);
- 2) реферат или презентация

Контрольные вопросы.

1. Дайте определения понятиям: «мода», «стиль», «костюм».
2. Дайте определение понятию «исторический стиль».
3. Перечислите основные типы одежды

Темы рефератов/презентаций

1. Место костюма в классификации искусств
2. Мода как феномен художественной культуры
3. Исторический стиль
4. Древнеегипетский художественный стиль.
5. Античный (классический) стиль, сформировавшийся в Древней Греции и Древнем Риме
6. Романский стиль. Средневековье: XI – начала XIII в.
7. Готический (готика) художественный стиль, отразивший эстетические запросы людей в период позднего Средневековья с XIII по XV в.
8. Ренессанс художественный стиль эпохи Возрождения XV–XVI вв.,
9. Барокко стиль XVII в., утвердивший иное, чем предыдущие стили, представление о красоте жизни, чувственности, роскоши и полностью исключивший идеи гуманизма. Характерные черты барокко: сверхчувственность, роскошь, массивность, величие, интерес к мистике, аффектация.
10. Рококо художественный стиль XVIII в.,
11. Классицизм конца XVIII – первой четверти XIX в культуре, костюму.
12. Романтизм (бидермайер) – стилистическое направление второй четверти XIX века
13. Второе рококо — приблизительно третья четверть XIX в.; позитивизм — 70 - 80-е годы XIX века.
14. Модерн – стиль, конца XIX – начала XX в.
15. Постмодернизм XX века
16. Стилистические направления XXI века

Рекомендательный список литературы

1. Будникова, Ольга Владимировна. Искусство костюма: история и современность [Текст]: учебное пособие / ЮЗГУ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Курск: ЮЗГУ, 2013. - 252 с.
2. Плаксина Э. Б. История костюма. Стили и направления [Текст] учебное пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 224 с.
3. Мода и стиль [Текст] / ред.кол.: М. Аксенова [и др.]. - М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2007. - 480 с.
4. О'Коннелл М. Знаки и символы [Текст]: иллюстрированная энциклопедия / М. О'Коннелл, Р. Эйри. - М.: Эксмо, 2009. - 254 с.
5. Теория моды. Одежда. Культура / Fashion theory The Journal of Dress, Body, Culture.– 2006-2014г.г.

Учебно-методическиматериалы(ВидеоиDVD)

1. «Культура русского народа» – (15 серий) DVD Учебно-методическиматериалы (Авторский коллектив: Руководитель проекта и автор Катханова Юлия Федоровна, д.п.н., профессор, заведующая кафедрой компьютерной графики и дизайна МПГУ, академик МАН ИПТ; Гудилина С.И., к.п.н., доцент, старший научный сотрудник РАО, зав. лабораторией экспериментального обучения; Кирина Н.Ю. - ст. преподаватель МПГУ, культуролог).

Методические рекомендации

1. При выполнении практической работы студенты изучают и структурируют теоретический материал в табличную или схематическую формы.
2. Для выполнения схем можно использовать программы MicrosoftOfficeWord или MicrosoftOfficeExcel
3. Тематика рефератов и презентаций включает вопросы темы «Костюм как составляющая материальной и художественной культуры»
4. Выбор темы определяется студентом по-выбору
5. Презентация выбранной темы выполняется в программе PowerPoint
6. Презентация должна содержать 20-25 слайдов, чёткую, структурированную информацию по исследуемой теме

7. Время выступления или презентации не более 10 минут.

8. Если во время подготовки по вопросам темы Вы сталкиваетесь с новыми терминами, пожалуйста, посмотрите их значение в толковом словаре и запишите в Терминологический словарь.

9. Для наиболее полного изучения темы рекомендуется опираться на предлагаемую научную литературу, имеющуюся в Научной библиотеке ЮЗГУ и другие методические материалы, предоставляемые кафедрой дизайна и технологии изделий лёгкой промышленности.

1.2 Практическая работа №2.

Искусство скифов и культура традиционных обществ Азии

Цель работы:

изучить искусство скифов в истории костюма, познакомиться с культурами традиционных обществ Азии; структурировать и систематизировать информационный материал.

Задачи:

- сформировать начальное представление о культуре скифов;
- рассмотреть взаимосвязь и взаимовлияние Китайской и Японской культур;
- изучить орнаменты японских кимоно;
- выполнить эскизы исследуемых костюмов в различных графических техниках. Рекомендуемые художественные материалы: гуашь, акварель, пастель, тушь, цветные карандаши, акрил.

Содержание работы

Теоретические сведения

В мировой истории довольно часто встречаются не только племена, но и народы, вся родословная которых исчерпывается двумя-тремя фразами, записанными древними летописцами. Это – как пишет доктор исторических наук Валерий Гуляев – «народы-призраки».

Одной из древнейших культур, обнаруженных при археологических раскопках на территории Евразии, является культура скифов.

Что известно нам о них? Разве только диковинное имя да несколько фактов из их истории — порой полуполюгендарной. Для Восточной Европы I тысячелетия до н.э. одним из первых среди таких загадочных народов древности остаются скифы.

История их изучения (а в текущем году ей насчитывается ровно 250 лет) служит наглядной иллюстрацией и успехов современной науки, и её неудач. Несмотря на огромную работу археологов, раскопавших тысячи скифских курганов, десятки поселений и городищ, несмотря на прорывы историков и лингвистов, изучающих письменные источники, несмотря на значительный вклад в скифоведение представителей таких наук, как антропология, палеоботаника, палеозоология, палеогеография и другие, у нас нет пока ответа даже на основные вопросы, касающиеся истории скифов.

Не известно во многом происхождение скифов и их культуры. До сих пор ожесточённо спорят об уровне развития этого народа, о том, создал ли он своё государство и если да, то, когда и в какой именно форме это произошло. (Однако надо заметить: в истории ещё с XVIII века скифских вождей стали называть царями. Это некая условность, принятая наукой.) Нет однозначного ответа и на вопрос: что стало причиной внезапной гибели Великой Скифии?

Какими они были

*Мы – те, об ком шептали в старину,
С невольной дрожью, эллинские мифы:
Народ, взлюбивший буйство и войну,
Сыны Геракла и Эхидны, – скифы.* А. Я. Брюсов, 1916 год.

«Звериный стиль» в древних изделиях возник в Месопотамии ещё в бронзовом веке, затем распространился в Причерноморье и степи Средней Азии, где обитали скифы и племена саксов. Племена скифов кочевали в VII-III веках до н. э. и в южных степях на территории современной Украины.

Изображения священных животных, отдельных частей их тел или в одной композиции нескольких животных сначала были связаны с тотемизмом, но со временем превратились в орнаментальный мотив.

Скифские ювелиры изображали животных в различных видах и сочетаниях. Натуралистические фигурки львов, тигров,

барсов, лошадей, баранов, горных козлов украшали одежду, оружие, посуду, предметы культа.

Звериный стиль каждого региона имел свои особенности. Так, для Сибири характерны изображения горного козла и кабана, а скифы Причерноморья любили изображать оленей, козлов, барсов, пантер, львов, львиноголовых и орлиноголовых грифонов.

Изделия в зверином стиле чаще всего служили для украшения одежды и воинского снаряжения, а также доспехов для коней (рис.1).

Рис.1. Звериный стиль скифов:

а) Скифы-кожа-Пазырыкский-курган-1.-5-в.-до-н.-э;

б) Силуэты петухов, вырезанные из кожи, из кургана № 1, Пазырык. V в. до н. э. Высота около 6 дюймов

Дискуссионным вопросом и сегодня остается их содержание. Одни ученые видят в образах зверей изображение зооморфных богов, другие – символы богов, не связанные с представлениями об их внешнем виде, третьи связывают семантику звериного стиля с магией. Изделия с изображением зверей должны были дать их носителю силу, зоркость и ловкость. Именно поэтому в изображении подчеркивалось то, что уничтожало жертву (лапы, когти, рога, пасть).

Скифы любили нарядные украшения на одежде. Они могли выполнить аппликацию с такой точностью и мастерством, что она походила на самую изысканную вышивку. Они делали для

себя великолепную, но чрезвычайно практичную одежду, часто используя мех и кожу. Действительно, их кожи и шкуры были такой искусной выделки, что находили покупателей и в далеких краях. С наибольшей прибылью их меха продавались на рынках Ассирии, Бактрии и Греции, а рынки мяса, зерна и рабов располагались поблизости, по большей части в Понтийском регионе.

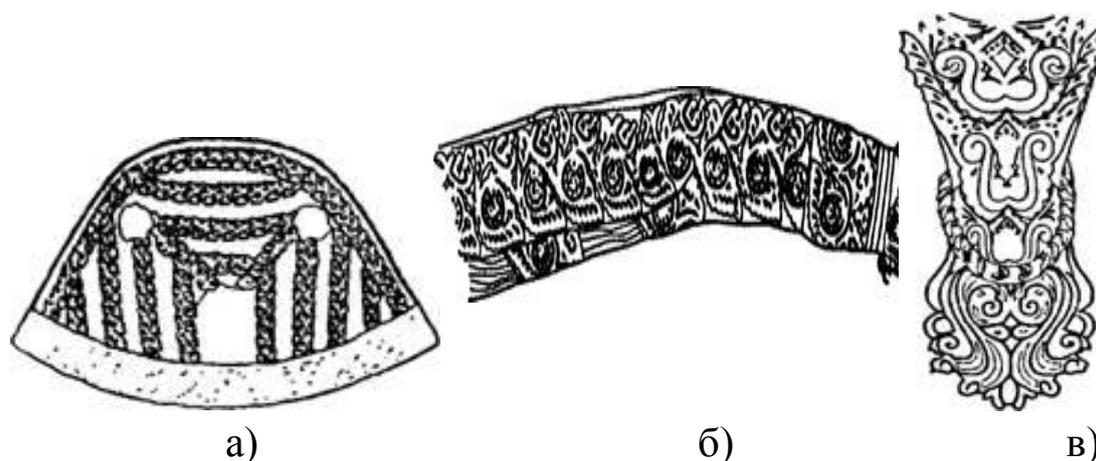

Рис.2.Фрагменты скифского костюма:

- а). Женский плащ из кургана № 2, Пазырык. IV в. до н. э.
- б) Рукав женского платья из кургана № 2, Пазырык. IV в. до н. э.
- в) Узор на женском чулке из кургана № 2, Пазырык. IV в. до н. э.

Территория Передней Азии, разнообразная по природным условиям, открытая и доступная со всех сторон, была ареной борьбы многочисленных племен, народов и государств. На протяжении трех тысяч лет, сменяя друг друга, здесь создавались, а затем гибли различные раннерабовладельческие государства.

В Передней Азии находятся долины рек Тигра и Евфрата, или Двуречье, где в III – I тысячелетиях до н.э. возникли сначала древнейшие шумеро-аккадские государства, а затем Вавилон, Митанни и Ассирия. Во II тысячелетии до н.э. на территории Малой Азии, а позднее и северной Сирии существовало государство хеттов. На северо-востоке, занимая Армянское нагорье, находилось государство Урарту, в первой половине I тысячелетия игравшее крупную роль в Передней Азии и особенно в истории Закавказья. На западе от Двуречья в I тысячелетии на некоторое время возвысились Палестина,

Финикия и Сирия. На востоке, занимая территорию Иранского плато, находились древние государства - Элам, а затем Мидия и Персия (Иран).

В плодородных долинах Нила, Тигра и Евфрата, по берегам Аму-Дарьи, Инда и Хуанхэ раньше, чем в других областях земного шара, развитие производительных сил общества привело к сложению классового, рабовладельческого строя.

Традиционно считается, что государства, во главе которых стояла рабовладельческая аристократия, возникли в Египте и почти одновременно в Передней Азии в конце 4 тысячелетия до н.э. затем в Китае и Индии, а позднее в Закавказье и Средней Азии.

Эстетическое отношение человека к действительности было еще во многом примитивно и тесно связано с обожествлением сил природы и животных. Однако очень важное, исторически прогрессивное значение искусства Древнего Востока и в особенности Древнего Египта заключено в том, что в нем центральное место занял образ человека.

Представление о значительности и величии человека, отразились существенные черты реальной жизни и народные мифы о вселенной. Египетские пирамиды, зиккураты Двуречья, дворцы и храмы не только возвеличивали небесных и земных владык, но являлись свидетельством высокой художественной одаренности древних народов, достижением их гигантского коллективного труда.

Костюм народов Средней Азии един в своей основе, причем для обоих полов и всех возрастов, что является весьма архаичной чертой культуры. В состав традиционного костюма входили рубаха, штаны, халат, обувь и головной убор. Последний в наибольшей степени содержал отличительные половозрастные и этнические признаки.

Практическая часть:

1. Выполнить зарисовки образцов скифских костюмов, образцов декора образцов ювелирного искусства и текстиля
2. Отрисовать варианты костюмов Китая и Японии и эскизы текстиля.
3. Написать реферат / презентацию/доклад на тему работы

4. Выбрать термины, применяемые в тематике практической работы, подобрать иллюстративный ряд
5. Заполнить таблицу терминологического словаря по истории костюма и моды /Электронная версия

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

1. 6 листов ватмана формата А4 с выполненными чистовыми эскизами, оформленных в отдельное портфолио (папку с файлами);
2. реферат или презентация

Контрольные вопросы

1. Дайте определения понятиям: «звериный стиль», «кимоно», «роспись».
2. В чем специфика кельтских узоров?
3. Что такое «традиционная культура»?
4. Символика цвета в Восточных культурах.

Темы информационных сообщений (презентаций) по теме занятия

1. Скифы и сарматы. «Звериный стиль» ювелирных изделий. Скифское оружие: колчаны, ножны. Мифы.
2. Сокровища викингов: гривны, обручи, броши и т.п. Оружие. Шотландско-кельтское ювелирное искусство. Специфика кельтских узоров.
3. Культура традиционных обществ Азии Китай, Япония, Индия
4. Китайский костюм. Основные элементы. Символика цвета. Изображения и символы в китайском костюме. Шелк. Технологии шелкового производства. Орнаменты текстиля.
5. Традиционная японская одежда. Росписи кимоно. Эстетика японского театра.

Методические рекомендации

1. Изучить тему исследования. Выбрать термины, применяемые в тематике практической работы, подобрать иллюстративный ряд и внести их в структуру Терминологического словаря.
2. Определиться с основными образцами исторического костюма.

3. Выполнить эскизы орнаментов и зарисовки росписи текстиля изучаемого периода и государства(эскизы выполняются как в цвете, так и в графическом чёрно-белом варианте). Рекомендуемые художественные материалы: гуашь, акварель, пастель, тушь, цветные карандаши, акрил.

4. Написать реферат (выполнить презентацию) на тему работы
2. Для выполнения таблиц и графиков можно использовать программы MicrosoftOfficeWord или MicrosoftOfficeExcel

4. Выбор темы определяется студентом самостоятельно

5. Презентация выбранной темы выполняется в программе PowerPoint

6. Презентация должна содержать до 20 слайдов (из расчёта 30 секунд на просмотр одного слайда), чёткую, структурированную информацию по исследуемой теме. В Приложении А даётся примерный перечень слайдов.

7.Время выступления или презентации не более 10 минут.

8. Если во время подготовки по вопросам темы Вы сталкиваетесь с новыми терминами, пожалуйста, посмотрите их значение в толковом словаре и запишите в Терминологический словарь.

9. Для наиболее полного изучения темы рекомендуется опираться на предлагаемую научную литературу и другие методические материалы.

Рекомендательный список литературы

1. Будникова, Ольга Владимировна. Искусство костюма: история и современность [Текст]: учебное пособие / ЮЗГУ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Курск: ЮЗГУ, 2013. - 252 с.
2. Плаксина Э. Б. История костюма. Стили и направления [Текст] учебное пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 224 с.
3. Мода и стиль [Текст] / ред.кол.: М. Аксенова [и др.]. - М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2007. - 480 с.
4. О'Коннелл М. Знаки и символы [Текст] : иллюстрированная энциклопедия / М. О'Коннелл, Р. Эйри. - М. : Эксмо, 2009. - 254 с.
5. Теория моды. Одежда.Тело. Культура / Fashion theory The Journal of Dress, Body, Culture.– 2006-2014 г.г.

Учебно-методические материалы (Видео и DVD)

1. Как создавались Империи Китая (History Television Network Productions. DVD)
2. Утерянные сокровища долины реки Янцзы (Transatlantic Films) DVD
3. Загадка Вавилона. Навуходоносор. Iriston RG Doc.Films Discovery Communications Inc.
4. Кельты. Русский репортаж DVD-Проект «Мания познания» . AnOpusTelevision
5. Древние народы. Норманы. Русский репортаж DVD-Проект «Мания познания». AnOpusTelevision
6. Последки кельтов. ARTEFrance – GedeonProductions. DVD

1.3 Практическая работа №3.

Костюм, текстильное и ювелирное искусства Древнем мире. Искусство костюма Древнего Египта.

Цель работы:

изучить искусство костюма Древнего Египта

Задачи:

- сформировать начальное представление о костюме Древнего Египта различных исторических периодов;*
- выявить взаимосвязь и взаимовлияние мужского и женского костюма;*
- изучить орнаменты Древнего Египта и их символику.*
- выполнить эскизы исследуемых костюмов в различных графических техниках*

Содержание работы

Теоретическая часть

Костюм Древнего Египта принято изучать после знакомства с культурами Ассирии, Вавилона и Древней Персии. Основные наименования костюма представлены на рисунке 1.

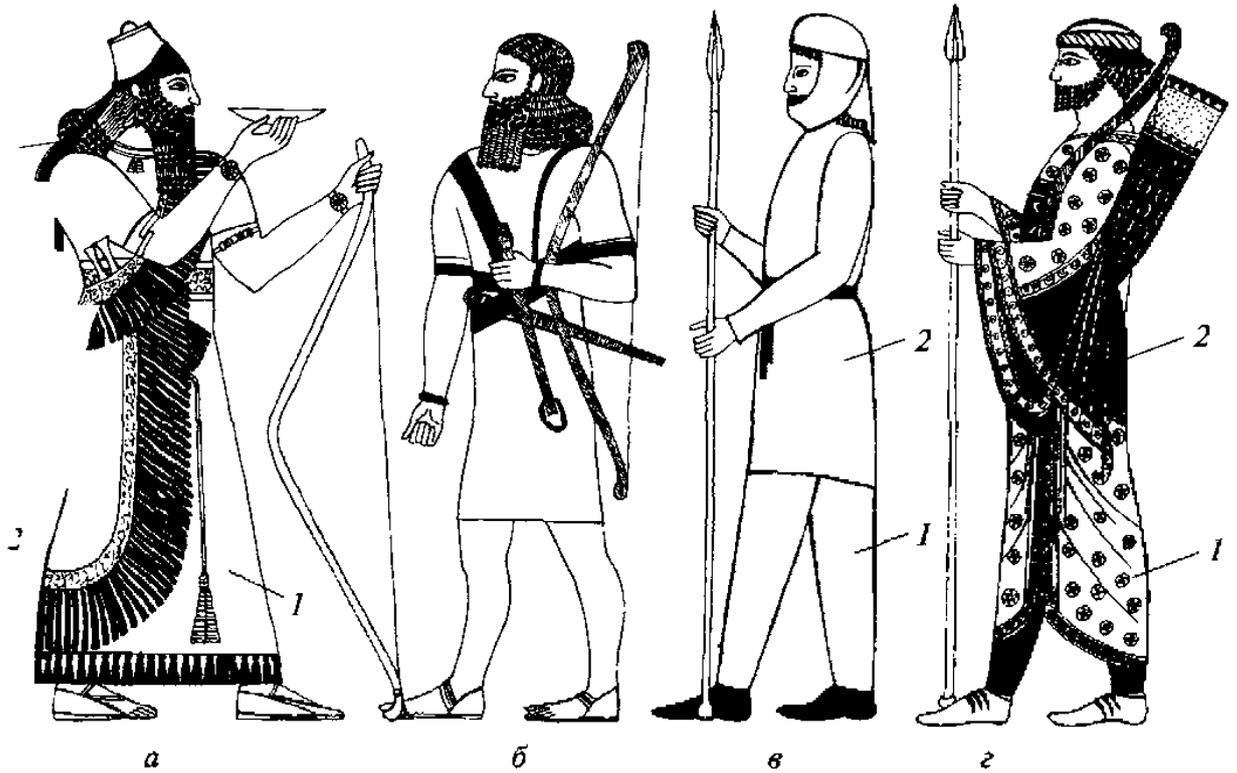

Рис. 3. Костюм Ассирии и Древней Персии:

- а) костюм ассирийского царя: длинная рубашка канди (1), плащ конас с пурпурной бахромой (2), пара кидарис из белого войлока с пурпурными лентами (3);
- б) костюм ассирийского воина;
- в) персидско-иранский костюм: штаны-ноговицы (1), кафтан (2);
- г) сузианский костюм: юбка (I), плащ (мидийский кафтан) (2)

Историю Древнего Египта принято делить на основные периоды: Древнее царство(3000-2400 гг.до н. э.),Среднее царство(2400-1710 гг.до н. э.),Новое царство(1580-1090 гг.до н. э.).Основными занятиями древних египтян были земледелие, скотоводство и ремесла (гончарное, ювелирное, ткачество, производство стекла).

Общество Древнего Египта состояло из различных сословий: рабовладельческой знати, горожан (писцов, ремесленников), свободных крестьян и рабов. По политическому устройству государство было деспотической монархией во главе с фараоном и высшей знатью – рабовладельцами и жрецами. В представлении древних египтян фараон являлся заместителем Бога на земле.

Религия египтян основана на культе богов Солнца, Луны, Земли, домашних и диких животных (крокодила, льва, шакала, коровы, кошки, сокола, змеи), пронизывала все сферы жизни. Особую роль играла религия в искусстве, в эстетических представлениях людей. Художественные образы наполнены символическим содержанием (лотос – символ плодородия и бессмертия, змей/урей – символ власти).

Изображение человека в искусстве носило условный, схематичный характер. Древнеегипетские статуи, изображающие фараона и его приближенных, статичны, монументальны. Их позы и жесты канонизированы, масштаб фигуры социально обусловлен (поэтому художественный стиль Древнего Египта определяется как канонический).

Рис. 4. Линейка исторических костюмов Государств Древнего мира: Египет, Ассирия, Греция, Рим

Практическая часть

1. Определиться с основными образцами исторических костюмов.
2. Выполнить эскизы орнаментов и зарисовки росписи текстиля.
3. Выполнить эскизы женского и мужского костюмов в цвете, текстильных материалов, форм и конструкции костюмов и их составляющих
4. Написать реферат (выполнить презентацию) на тему работы
5. Изучить символику цвета и украшений Древнего Египта, отрисовать образцы при помощи различных техник и художественных материалов.

6. Создание серии работ из 5 моделей (коллекция современной одежды) в каноническом стиле Древнего Египта (источник по выбору студента).

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

1. 6-8 листов ватмана формата А4 с выполненными чистовыми эскизами, оформленных в отдельное портфолио (папку с файлами);
2. Эскиз коллекции в стиле Древнего Египта
3. Реферат или презентация

Контрольные вопросы.

1. Дайте определения понятиям: «схенти», «калазирис», «ускх», «клафт», «анх».
2. В чем специфика костюмов Древнего Египта?
3. Какие материалы использовали при изготовлении костюмов?
4. Какова символика цвета, знака и украшений в Древнем Египте?

Темы информационных сообщений (презентаций) по теме занятия

1. Особенности художественного (канонического) стиля.
2. Текстильные материалы Древнего Египта.
3. Специфика женского и мужского костюмов Древнего Египта
4. Цветовые характеристики и символика костюма, косметики, украшений
5. Классовые различия в одежде фараона, жреца, горожанина, раба
6. Сокровищница фараонов: золотые маски, браслеты, символы власти (на основе раскопок гробницы Тутанхамона Говарда Картера 1922г.)
7. Эстетические идеалы в культуре Древнего Египта

Методические рекомендации

1. Изучить тему исследования: познакомиться с информационным и видео материалами по теме практической работы. Выбрать

термины, применяемые в тематике практической работы, подобрать иллюстративный ряд и внести их в структуру Терминологического словаря.

2. Определиться с основными образцами исторических костюмов (с учётом сословных различий).

3. Выполнить эскизы орнаментов и зарисовки росписи текстиля изучаемого периода и государства (эскизы выполняются как в цвете, так и в графическом чёрно-белом варианте).

4. Для эскизов можно использовать следующие художественные материалы: гуашь, гелевая или шариковая ручка, акварель, соус, сангина, тушь, графитовые и цветные карандаши, акрил.

5. Типы бумаги для выполнения эскизов могут быть различны: ватман, акварельная, торшированная, крафт, калька, пастельная и др.

6. Написать реферат (выполнить презентацию) на тему работы

7. Для выполнения таблиц и графиков можно использовать программы MicrosoftOfficeWord или MicrosoftOfficeExcel

8. Выбор темы реферата или презентации определяется студентом самостоятельно

9. Презентация выбранной темы выполняется в программе PowerPoint

10. Презентация должна содержать до 20 слайдов (из расчёта 30 секунд на просмотр одного слайда), чёткую, структурированную информацию по исследуемой теме. В Приложении А даётся примерный перечень слайдов.

11. Время выступления или презентации не более 10 минут.

12. Если во время подготовки по вопросам темы Вы сталкиваетесь с новыми терминами, пожалуйста, посмотрите их значение в толковом словаре и запишите в Терминологический словарь.

13. Для наиболее полного изучения темы рекомендуется опираться на предлагаемую научную литературу и другие методические материалы.

Рекомендательный список литературы

1. Будникова, Ольга Владимировна. Искусство костюма: история и современность [Текст]: учебное пособие / ЮЗГУ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Курск: ЮЗГУ, 2013. - 252 с.

2. Плаксина Э. Б. История костюма. Стили и направления [Текст] учебное пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 224 с.
3. Мода и стиль [Текст] / ред.кол.: М. Аксенова [и др.]. - М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2007. - 480 с.
4. Балдано И. Ц. Мода XX века: Энциклопедия / И. Ц. Балдано. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 399 с
5. О'Коннелл М. Знаки и символы [Текст] : иллюстрированная энциклопедия / М. О'Коннелл, Р. Эйри. - М.: Эксмо, 2009. - 254 с.
6. Теория моды. Одежда .Тело. Культура / Fashion theory The Journal of Dress, Body, Culture.– 2006-2018 г.г.
7. International textiles 2007-2018
8. Журнал Ателье, 2002-2087г.г

Другие учебно-методические материалы

1. Раскрытие загадки сфинкса (Atlantic Productions Ltd) MMIV. DVD
2. Страж веков. Великий сфинкс. DVD
3. Великие тайны и мифы XX века. Тайна Тутанхамона. DVD
4. Волшебный Египет. Хроники вечности
5. Египет. Тайны, скрытые под землей. DVD
6. Загадки истории. Царица Нефертити. A presentation of AETNinternational . DVD

1.4 Практическая работа № 4. Эпоха античности.

Цель работы:

изучить искусство костюма античного мира: Древней Греции и Рима

Задачи:

- *формировать начальное представление о костюме античности различных исторических периодов.*
- *выявить взаимосвязь и взаимовлияние мужского и женского костюма;*
- *изучить орнаменты античности;*
- *выполнить эскизы исследуемых костюмов в различных графических техниках.*

Теоретическая часть

В истории культуры древней Греции исследователи выделяют следующие периоды:

- эгейский или крито-микенский(III-II тыс. до н.э.),
- героический или гомеровский(XI - IX в до н.э.),
- архаический(VIII-VI вв. до н.э.),
- классический(V-IV до н.э.),
- эллинистический(период от начала похода Александра Македонского на Восток до завоевания Римом Египта – последняя треть IV-I в.в. до н.э.).

Городами-государствами Греции управляли коллективно их свободные граждане. Это была своеобразная рабовладельческая демократия, она воспитала у греков особенное мировосприятие, потому что общественным идеалом стал свободный, политически активный человек.

Именно такой человек был главным объектом и смыслом культуры. Герой египетской, месопотамской или индийской культуры сильный своей загадочностью, сверхъестественностью, связью с небом и его стихийными силами. Герой же культуры Древней Греции – реальный человек. Греческие боги имеют человеческое подобие, владеют человеческими достоинствами и способностями: они ошибаются, ссорятся, ревнуют, клеветают и т.п.

Греческий костюм связан с выражением эстетического общественного идеала. Драпировка – основа античного греческого костюма выявляла благородную простоту и достойную осанку, развитые формы тренированного тела, гармоничные пропорции, динамизм и свободу движений. Прямоугольный кусок ткани различной длины и ширины, драпируясь на теле, прекрасно подчеркивал красоту тела и одежды.

Искусство одевания и умение носить одежду входило в обязательный курс обучения молодежи имущих классов. Ритм, расположение и форма складок, драпировок диктовались основной архитектурной формой эпохи: высокой мощной колонной дорического ордера с каннелюрами.

Отличительной чертой эллинских одеяний было отсутствие швов. Одежда делалась в основном из цельного куска ткани. Древние греки изготавливали одежду из льна или шерсти, которые производились в самой Греции.

В классический период (V век до н.э.) богатые эллины предпочитали заказывать одежду из привозимого из Индии хлопка. Другими поставщиками тканей были Египет, Персия и финикийские города (Тир, Библ и др.). Остальные слои населения Древней Греции, довольствовались одеждой из льна и некрашеной шерсти, а рабы – набедренной повязкой.

Во II-м веке до н. э. (146 г.) Греция оказалась под властью Рима. Но, как писал Гораций «завоеванная (полоненная) Греция победила некультурного победителя». Рим, перед которым дрожали завоеванные народы, склонил голову перед величием культуры маленькой Эллады. Позднее, Рим станет великой империей и создаст свою самобытную культуру.

Рим позаимствовал весь пантеон греческих богов, сменил их имена на римский лад, скульптуры и художники старательно копировали греческие образцы, поэты и драматурги переписывали сюжеты неповторимой греческой поэзии и драмы. Влияние греческой культуры было настолько сильное, что сначала, после завоевания Эллады, римская наука стала двуязычной. В римских образованных семьях принято было разговаривать наряду с латинским еще и греческим языком.

В развитии культуры Древнего Рима можно выделить такие *основные периоды*:

- этрусский VIII-II в до н. э.
- царский VIII-VI в до н. э.
- Римской республики 510-31 гг. до н. э.
- Римской империи 31 гг. до н. э. - 476 г н. э.

Римский костюм находился под влиянием греческих традиций. Это сказалось на линейно-ритмическом решении костюма, на манере одновременного ношения двух-трех одежд, на использовании аналогичных по волокнистому составу и цвету тканей. Однако римская одежда во многом отличалась от греческой, особенно в период Империи. Ткани, как и в Греции, изготавливали вручную, материалом служили овечья шерсть и лен.

В период Империи с Востока стали завозить красивые дорогие шелковые ткани. Цена шёлка определялась по весу и была эквивалентна весу золота. Вместе с тонкими и прозрачными шелками модны были плотные и тяжелые типа парчи. Использование плотных и тяжелых тканей приводит к

постепенному переходу формы одежды от драпированной к плоской накладной, футлярообразной.

Цветовая гамма в римском костюме регламентирована. В период Империи цветовая гамма приобретает сложный, изысканный характер в оттенках и сочетаниях цветов: светлых голубого и зеленого с белым, светло-лилового с желтым, серовато-голубого, розовато-сиреневого.

Практическая часть

1. Выполнить анализ конструкции и провести структурирование в табличной форме мужского и женского костюма античности
2. Выполнить эскизы орнаментов и зарисовки росписи текстиля (Приложение Б).
3. Выполнить эскиз женского и мужского костюмов в цвете
4. Написать реферат (выполнить презентацию) на тему работы.
5. Продолжить составление терминологического словаря.
6. Реконструировать античный костюм.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

1. 6 листов формата А4 с выполненными чистовыми эскизами, оформленных в отдельное портфолио (папку с файлами);
2. создание серии работ из 5-7 моделей современной одежды, используя образцы костюмов античности (по выбору студента).
3. 3 – 5 листов зарисовок образцов ювелирного искусства античности;
4. реферат или презентация;
5. фотографии реконструкции женского или мужского костюма эпохи античности (3-4 фотографии в различных ракурсах), оформленные в портфолио (Приложение В).

Контрольные вопросы.

1. Дайте определения понятиям: «хитон», «гиматий», «диплодий».
2. В чем специфика костюмов Древней Греции?
3. Какие материалы использовали при изготовлении костюмов?

4. Какова символика цвета, знака и украшений в Древней Греции?
5. Накладные и драпированные одежды Древнего Рима: туника, стола, пала
6. Что такое тога?
7. Особенности конструкции обуви античности

Темы информационных сообщений (презентаций) по теме занятия

1. Искусство костюма в Древней Греции.
2. Традиционные текстильные материалы для одежды и обуви. Технологии изготовления.
3. Символика ювелирных украшений. Техника ювелирной обработки металлов: зернь, филигрань.
4. Драпировка – основа греческой одежды.
5. Мужской и женский костюм: сходства и различия. Особенности ношения.
6. Головные уборы.
7. Обувь
8. Характерные цвета греческого костюма. Символика цвета в костюме.
9. Накладные и драпированные одежды Древнего Рима: туника, стола, пала.
10. Особенности конструкции обуви эпохи античности.
11. Символика цвета в одежде античного мира.
12. Архитектура и костюм античности.

Методические рекомендации

1. Изучить тему исследования. Выбрать термины, применяемые в тематике практической работы, подобрать иллюстративный ряд и внести их в структуру Терминологического словаря.
2. Определиться с основными образцами исторических женских и мужских костюмов различных сословий. Отрисовать эскизы костюмов.
3. Выполнить эскизы орнаментов и зарисовки росписи текстиля изучаемого периода и государства (эскизы выполняются как в цвете, так и в графическом чёрно-белом варианте).

4. Для эскизов можно использовать следующие художественные материалы: гуашь, гелевая или шариковая ручка, акварель, пастель, тушь, цветные карандаши, акрил.
5. Типы бумаги для выполнения эскизов могут быть различны: ватман, акварельная, торшированная, крафт, калька, пастельная и др.
6. Написать реферат (выполнить презентацию) на тему работы.
7. Для выполнения таблиц и графиков можно использовать программы MicrosoftOfficeWord или MicrosoftOfficeExcel
8. Выбор темы реферата или презентации определяется студентом самостоятельно
9. Презентация выбранной темы выполняется в программе PowerPoint
10. Презентация может содержать до 20 слайдов (из расчёта 30 секунд на просмотр одного слайда), чёткую, структурированную информацию по исследуемой теме. В Приложении А даётся примерный перечень слайдов.
11. Время выступления или презентации не более 10 минут.
12. Если во время подготовки по вопросам темы Вы сталкиваетесь с новыми терминами, пожалуйста, посмотрите их значение в толковом словаре и запишите в Терминологический словарь.
13. Для наиболее полного изучения темы рекомендуется опираться на предлагаемую научную литературу и другие методические материалы.
14. Для выполнения реконструкции исторического костюма античности подобрать аналогичные исследуемому периоду материалы: текстильные и нетканые, фурнитуру, аксессуары.
15. Изучить конструкцию/способы драпирования материала.
16. На манекене или манекенщице представить копию античного костюма.
17. Отфотографировать в нескольких ракурсах макет исторического костюма. Можно обработать полученные снимки в различных компьютерных программах: ACDSeeProPhotoManager, MicrosoftOfficePictureManager, Paint, AdobePhotoshop.
18. Фотографии распечатать в авторском формате
19. Оформить фотографии можно в паспорту, рамку.

Рекомендательный список литературы

1. Будникова, Ольга Владимировна. Искусство костюма: история и современность [Текст]: учебное пособие / ЮЗГУ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 252 с.
2. Плаксина Э. Б. История костюма. Стили и направления [Текст] учебное пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 224 с.
3. Мода и стиль [Текст] / ред.кол.: М. Аксенова [и др.]. - М. : Мир энциклопедий Аванта+, 2007. - 480 с.
4. Робер Ж. Рождение роскоши: Древний Рим в погоне за модой [Текст] / Ж. Робер. - М. : Новое литературное обозрение, 2004. - 400 с.
6. Теория моды. Одежда .Тело. Культура / Fashion theory The Journal of Dress, Body, Culture.– 2006-2018 г.г.

Другие учебно-методические материалы

1. «HistoriaduLook (История моды)» 1 серия автор и режиссёр Филипп Аллант Франци DVD «Античность. Римское изящество»
2. Как создавались Империи. Греция (History Television Network Productions. Видео.
3. Как создавались Империи. Рим (History Television Network Productions. Видео.
4. Спасенные сокровища Геркуланума. Produced in Association with Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, Naples, Itali Institute for the Study and Preservation of Ancient Relegions Texts, Brigham Young University/
5. Безумные римские императоры. Фильм в 2-х частях. Proizvodnga НТВ ММVI
6. Древняя Греция. Герои мифов и легенд в 2-х частях/ Series/ BBC Manchester / BBC ММIV

1.5 Практическая работа № 5

Искусство костюма Византии, Древней Руси и Московского государства

Цель:

изучить искусство костюма Византии, Древней Руси и Московского государства

Задачи:

- *формировать начальное представление о костюме Византии, Древней Руси и Московского государства различных исторических периодов.*
- *выявить взаимосвязь и взаимовлияние мужского и женского костюма;*
- *изучить орнаменты Византии, Древней Руси и Московского государства*
- *выполнить эскизы исследуемых костюмов в различных графических техниках.*

Теоретическая часть

В 395 г. н. э. Римская империя разделилась на Западную и Восточную. Западная была разрушена восстаниями рабов и завоевана варварами - германцами и галлами. Восточная, объединившая под своей властью Египет, Сирию, Малую Азию, Грецию, стала называться Византией.

Византия унаследовала от античного Рима государственные формы и бюрократический аппарат. Христианство было господствующей религией, огромной экономической и политической силой. В такой обстановке складываются новый быт и костюм.

В искусстве Византии и эстетических взглядах V-VII вв. отразились все противоречия эпохи: влияние античности, восточных традиций и христианской тематики. Ведущими видами искусства этого периода являются архитектура, монументальная живопись, художественное ремесло, в том числе производство тканей, вышивка.

Сохранившиеся мозаики византийских церквей, иконопись являются основными источниками, отражающими в себе эстетический идеал и костюм человека той эпохи.

Одежда в Восточной Римской Империи, которую на западе называли Византией, (и иногда Романией) была взята от Римской Империи. Византия – наследница Римской Империи, столицей которой был Константинополь, а религией преимущественно христианство. Восточная Римская Империя придерживалась римских традиций, пока не была стеснена до размеров, чуть больших, чем Константинополь и южная часть Греции турками и

восточными христианскими странами. В 1460-х годах остаток Византии был поглощен Османской Империей.

Позднеримские и византийские одежды более закрытые, долгополые с длинными рукавами. Мужские туники стали укороченными. В гардеробе появились «варварские» длинные штаны, использовались изначально легионерами, потом низшими классами, и наконец (после определенного сопротивления) всеми.

Тоги остались для императоров и высших должностных лиц, но в декоративной форме, как длинная полоса тонкой ткани, оборачивавшаяся вокруг тела в традиционной манере. Длинные полукруглые накидки были частью мужского придворного наряда, они носились вместо устаревшей тоги поверх туники с длинными рукавами.

В отличие от более раннего периода, когда одежда украшалась очень скупой вышивкой, в Византии использовались разнообразные тканые узоры, вышивки и бисер, особенно в церковных и придворных облачениях. Этот стиль одежды и декорации сохранился до наших дней в одежде православных священников.

Языческая культура – это первый системообразующий социокультурный слой, с которого начинала формироваться и строиться любая цивилизация. Ее значение в истории русской культуры определяется, прежде всего, тем, что она, во-первых, выступила в качестве духовной силы, объединившей многочисленные славянские племена, во-вторых, сумела сохранить и развить архетипы (первопринципы и первообразы) национальной культуры.

Христианство как общерусская государственная религия была принята Киевской Русью в 988 г. Местоположение Руси между Востоком и Западом, перекрестное влияние на нее различных цивилизаций оказало плодотворное воздействие на духовную жизнь и культуру русского народа.

Греческое христианство застало на Руси развитую языческую культуру со своей мифологией, пантеоном главных божеств, жрецами, и, по всей вероятности, со своим языческим летописанием. Формально Русь приняла крещение, и язычество начало свой долгий путь слияния с христианством.

Христианство фактически наложилось на язычество, впитало отдельные традиции. Интересно, что произошла не

смена устаревшего языческого типа культуры новым, а наслаивание на сохраняющееся (может быть несколько трансформируемое) старое. В соответствии с новыми условиями создается своеобразная форма существования социума, названная двоеверием.

Двоеверие – это система религиозных представлений, в которых языческие и христианские верования пересекались, взаимодействовали и проникали друг в друга.

На формирование древнерусской одежды огромное влияние оказали климатические условия. Суровый климат: длительная зима, сравнительно прохладное лето – обусловили появление закрытых теплых одежд. Основными занятиями населения Древней Руси были земледелие и скотоводство, а основными видами изготавливаемых материй – льняные ткани (от грубого холста до тончайших полотен) и домотканая шерсть. Верхние и парадные одежды боярства и позже дворянства изготавливали большей частью из привозных восточных тканей (рис. 5).

Рубаха. – основа мужского костюма. В народе обычно носили одну холщевую рубаху, которая являлась одновременно и нижней и верхней одеждой. Знатные люди поверх нижней надевали ещё одну. Верхнюю, более богатую рубаху. Её рукава были вшитыми, длинными и узкими. Иногда вокруг кисти на рукав надевали «зарукавья» или «поручи» – неширокие продолговатые куски дорогой ткани, часто вышитые. Рубашка не имела воротника. Небольшой разрез спереди застёгивали на пуговицу либо завязывали небольшим витым шнуром. Рубахи носили навыпуск и обязательно подпоясывали нешироким поясом.

Рис. 5. Русский костюм периода Московского государства

«*Ожерелье*»или «*бармы*»– закруглённый неширокий воротник, лежащий вокруг шеи и застёгивающийся сзади на пуговицу, надевали поверх верхней рубахи в торжественных случаях. Его богато украшали, а иногда вышивали жемчугом и камнями. Так как воротник был съёмным, его можно было надевать к различным одеждам.

Порты – обязательная часть одежды русских мужчин, были неширокие, длинные, сужающиеся книзу и доходящие до щиколотки штаны. Держались они на шнурке – гашнике, который завязывался вокруг талии. Богатые люди носили суконные и даже шелковые порты, а в народе холщёвые. Порты или заправлялись в сапоги, или их обёртывали онучами (узкие, длинные куски ткани) и поверх надевали лапти.

Лапти– плетёная обувь привязывалась к ноге специальными завязками, продетыми в боковые ушки лаптей.

Сапоги – традиционная русская кожаная обувь. Богатые крестьяне и знать носили высокие сапоги как на наборном каблуке, так и без каблуков из кожи различных цветов.

Свита– нераспашная одежда, надевавшаяся через голову, служила верхней одеждой. Свита, как и все русские одежды этого времени, была прямой и отделялась петлицами; имела длинные узкие рукава и широкий матерчатый пояс. Зимняя свита делалась на меховой подкладке.

Наиболее характерная причёска – стрижка волос ровным полукругом. Обязательными считались борода от виска до виска и усы.

Головные уборы (русские шапки) представляли собой различные варианты колпаков из сукна либо войлока – высокие, низкие, с околышем или без него. Знать носила бархатные или парчовые шапки с украшениями из серебра, золота, драгоценных камней и с меховым околышем.

Корзно – небольшой византийско-римский плащ. Он напоминал античную хламиду и имел прямоугольную или округлую форму. Его накидывали на левое плечо, а на правом застёгивали фибулой. Некоторые плащи накидывали на оба плеча и застёгивали спереди под подбородком. В Новгороде и Владимире корзно заменяется новгородской шубой, которую носили в накидку.

Дополнением к мужскому костюму служили воротники – «ожерелья» или бармы, «зарукавьями», а также мешочек – кошелёк - калита, прикреплённый к поясу.

Согласно славянскому идеалу красоты женщина Древней Руси должна иметь высокую статную фигуру, косы русые, золотистые, белое лицо с ярким румянцем и соболиными (тёмными, дугообразными) бровями.

Рубаха (как мы сейчас бы сказали, длинное платье) являлась основой женского костюма. Богатые женщины носили одновременно две рубахи – исподнюю (нижнюю, нательную) и верхнюю, причём верхнюю шили из дорогих тканей. Длина рубахи – в пол. Рубаху обязательно подпоясывали нешироким плетёным поясом. Декор рубах – вышивка.

Понёва (панёва) – юбка, нешитая, а запахнутая (обёрнутая) вокруг фигуры и закреплённая вокруг талии шнуром – гашником, надевалась поверх рубахи замужними женщинами. Понёву часто шили из пёстрых или клетчатых тканей.

Запона – холщевая одежда - прямоугольный кусок ткани, сложенный пополам и имевший на сгибе отверстие для головы была повседневной одеждой девушек. Запона по бокам не сшивалась, была короче рубахи и надевалась поверх неё. Запону всегда подпоясывали.

Навершник – богатая одежда надевалась по праздникам поверх паневы или запоны. Эта одежда имела вид туники, была длинной и довольно широкой, с короткими широкими рукавами. Навершник не подпоясывали.

Женская обувь мало отличалась от мужской. Женщины носили лапти с онучами, сапоги, коты (туфли) из цветной кожи, нередко вышитые.

По древней традиции, замужние женщины прятали свои волосы под головной убор. С открытыми волосами могли ходить лишь только незамужние. Девушки носили либо распущенные длинные волосы, подхваченные лентой или тесьмой, либо косу, заплетённую низко на затылке.

Венец – твёрдый обруч из кожи, бересты, обтянутый дорогой золотой тканью, иногда с треугольными или четырёхугольными зубцами. Замужние женщины закрывали волосы плотно прилегающим чепцом - повойником.

Убрус – платок, сложенный в виде треугольника. Убрус был полотняный, а у знатных женщин – шёлковый. Его накидывали на голову и складывали под подбородком. Два конца его, свисавшие на грудь, были богато вышиты. Убрус мог быть не только традиционного белого, но и красного цвета. Знатные женщины поверх убруса надевали шапки из дорогой ткани в виде невысокого колпака с околышем или меховой оторочкой (получившие название «боярки»). Внешне эти шапки ничем не отличались от мужских.

Практическая часть

- 1.Выполнение рисунков костюмов, рассматриваемого периода и государства
2. Выполнение зарисовок текстильных материалов, форм и конструкции костюмов и их составляющих
- 3 Зарисовки ювелирных украшений Византии и Древней Руси при помощи различных техник и художественных материалов.
4. Создание серии работ из 5-7 моделей в русском стиле (источник по выбору студента)
- 5.Написать реферат (выполнить презентацию) на тему работы
- 6.Выполнение макета-реконструкции костюма или головного убора.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

1. 6 листов формата А4 с выполненными чистовыми эскизами, оформленных в отдельное портфолио (папку с файлами);
2. серия работ из 5-7 моделей современной одежды, используя образцы исторических костюмов (по выбору студента).
3. 3 листа зарисовок образцов ювелирного искусства Византии, Киевской Руси (в работе допускается использование авторского формата)
4. Терминологический словарь (понятия и определения изучаемой темы)
5. макет-реконструкция головного убора или костюма
6. реферат или презентация

Контрольные вопросы.

1. Дайте определения понятиям: «туника», «бармы», «парча», «саккос»
2. В чем специфика костюмов Византии?
3. Какие материалы использовали при изготовлении костюмов в Византии?
4. Какова символика цвета, знака и украшений в Византии и Древней Руси?
5. Перечислите составляющие костюмного женского и мужского комплексов Московского государства
6. В чём особенности конструкции обуви Древней Руси?
7. Что такое народная одежда?
8. Раскройте понятие «сарафанный комплекс»
9. Как классифицируют народный костюм?
10. Поясните термин «боярский костюм»

Методические рекомендации

1. Изучить тему исследования. Выбрать термины, применяемые в тематике практической работы, подобрать иллюстративный ряд и внести их в структуру Терминологического словаря.
2. Определиться с основными образцами исторического костюма.
3. Выполнить эскизы орнаментов и зарисовки росписи текстиля и образцов ювелирного искусства изучаемого периода и государства (эскизы выполняются как в цвете, так и в графическом чёрно-белом варианте).
4. Для эскизов можно использовать следующие художественные материалы: гуашь, гелевая или шариковая ручка, акварель, пастель, тушь, цветные карандаши, акрил.
5. Типы бумаги для выполнения эскизов могут быть различны: ватман, акварельная, торшированная, крафт, калька, пастельная и др.
6. Выбор темы реферата или презентации определяется студентом самостоятельно в рамках изучаемой темы
7. Написать реферат (выполнить презентацию) на тему работы
8. Для выполнения таблиц и графиков можно использовать программы MicrosoftOfficeWord или MicrosoftOfficeExcel
9. Презентация выбранной темы выполняется в программе PowerPoint
10. Презентация должна содержать до 20 слайдов (из расчёта 30 секунд на просмотр одного слайда), чёткую,

структурированную информацию по исследуемой теме. В приложении А даётся примерный перечень слайдов.

11. Время выступления или презентации не более 10 минут.

12. Если во время подготовки по вопросам темы Вы сталкиваетесь с новыми терминами, пожалуйста, посмотрите их значение в толковом словаре и запишите в Терминологический словарь.

13. Для наиболее полного изучения темы рекомендуется опираться на предлагаемую научную литературу и видео и DVD материалы

14. Макет-реконструкцию (Приложение В) можно выполнить как в масштабе (например, М1:2; М16) так и в натуральную величину.

Рекомендательный список литературы

1. Будникова, Ольга Владимировна. Искусство костюма: история и современность [Текст]: учебное пособие / ЮЗГУ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 252 с.
2. Плаксина Э. Б. История костюма. Стили и направления [Текст] учебное пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 224 с.
3. Мода и стиль [Текст] / ред.кол.: М. Аксенова [и др.]. - М. : Мир энциклопедий Аванта+, 2007. - 480 с.
4. Робер Ж. Рождение роскоши: Древний Рим в погоне за модой [Текст] / Ж. Робер. - М. : Новое литературное обозрение, 2004. - 400 с.
5. О'Коннелл М. Знаки и символы [Текст] : иллюстрированная энциклопедия / М. О'Коннелл, Р. Эйри. - М. : Эксмо, 2009. - 254 с.
6. Теория моды. Одежда .Тело. Культура / Fashion theory The Journal of Dress, Body, Culture.– 2006-2018 г.г.
7. Журнал Ателье, 2002-2018г.г

Другие учебно-методические материалы

1. Гибель империи. Византийский урок. Продюсерский центр «Мастерская». /Архимандрит Тихон (Шевкунов) DVD, 2008.

2. Как создавались Империи. Византия. (History Television Network Productions). DVD
3. Как создавались Империи. Россия. (History Television Network Productions). DVD

1.6 Практическая работа № 6

Костюм, текстильное и ювелирное искусство средних веков в Европе

Цель работы:

изучить искусство костюма средних веков, стили: романский и готический

Задачи:

- сформировать начальное представление о крое, текстиле, форме и колористике костюма средних веков в Европе различных исторических периодов.*
- выявить взаимосвязь и взаимовлияние мужского и женского костюма;*
- изучить орнаменты исследуемого периода*
- выполнить эскизы исследуемых костюмов в различных графических техниках*

Содержание работы

Теоретическая часть

Искусство европейского средневековья проходит через два этапа: –романский (XI-XII века);

– готический (конец XII века, XIII и XIV века.).

В некоторых государствах искусство в XV и даже XVI веке продолжало носить средневековый характер.

Термин «*романский*» (франц. romanescque, исп. romanico, нем. romanik от лат. romanum - римский), появился в начале XIX века, когда историки и художники-романтики, открыв для себя искусство раннего средневековья заметили, что архитектура этой эпохи внешне напоминает древнеримскую. Романская эпоха - время возникновения общеевропейского архитектурного стиля.

Романский стиль сложился в странах Центральной и Западной Европы и распространился повсеместно. Стиль получил наибольшее распространение в искусстве Германии и Франции. Ведущая роль в искусстве этого периода принадлежала архитектуре. Эта средневековая архитектура создавалась для

нужд церкви и рыцарства, и ведущими типами сооружений становятся церкви, монастыри, замки. Монастыри были сильнейшими феодалами. Дух воинственности и постоянной потребности самозащиты пронизывает романское искусство. Замок-крепость или храм-крепость, где замок понимается как крепость рыцаря, а церковь – крепость Бога.

Большую роль в развитии культуры сыграли в конце этого периода так называемые крестовые походы, предпринятые для освобождения «святой земли» – Палестины от мусульман. Рыцари-крестоносцы ознакомили Западную Европу с богатой культурой Арабского Востока, способствовали развитию торговли ряда городов европейского Средиземноморья (Венеция, Генуя, Марсель), ускорили рост ремёсел и торговли в ряде стран Западной Европы. В некоторых странах, в особенности в Италии, крупные города, в самостоятельные государства, игравшие важную роль в политической и экономической жизни средневековой Европы (Венецианская республика, Флоренция).

Одежда романского стиля была достаточно удобной и целесообразной. На романский стиль большое влияние оказало развитие кустарной промышленности. Платье было простым по своему крою (его сшивали из двух частей), но появилась богатая отделка в виде широкой тесьмы или каймы. Акцент, бывший ранее на украшениях, перешел на саму одежду. Естественно, исчезли и многочисленные драпировки. Характерными приметами романского стиля можно считать: прямой, неприлегающий крой одежды, богатую декоративную отделку в виде каймы, расширенные книзу рукава.

Готический стиль.

Принято считать, что готическое искусство возникло во Франции в середине XII века (примерно 1140 год), распространилось по всей Европе в течение следующего столетия и продолжало существовать в Западной Европе в течение почти всего XV века, а в некоторых регионах Европы и в XVI веке.

Первоначально слово готика использовалось авторами итальянского Возрождения как уничижительный ярлык для всех форм архитектуры и искусства средних веков, которые считались сравнимыми только с произведениями варваров-готов. Позднее, применение термина «готика» было ограничено временем позднего, высокого или классического средневековья,

непосредственно следовавшего за романским. В настоящее время период готики считается одним из выдающихся в истории художественной европейской культуры.

XIII век знаменуется появлением классовой дифференциации. С XIII века более заметным становится расслоение общества, что находит отражение и в костюме. Резко различается одежда феодалов, горожан и крестьян.

Именно в это время издаются первые законы, ограничивающие пышность одежд вассалов в сравнении с сюзереном. Появляются законы, регламентирующие ношение одежд в зависимости от принадлежности к определенному сословию. В них предписываются строгие ограничения в выборе тканей, формы и цвета костюма для различных классов общества. Например, бюргеры в отличие от дворян не имели права носить шелковые одежды, длинные шлейфы и т.д.

В это же время с развитием портновского искусства усложняется технология изготовления одежды: закладываются основы кроя, особенно повлиявшие на изменение форм женской одежды. Умение кроить ткани устранило зависимость фасона одежды от ширины ткацкого станка.

В костюмах впервые появляются вшивные рукава, которые первоначально пришивают на один день, вечером отпарывают, так как одежда очень узка и, сняв ее, не порвав невозможно. С изобретением застежки и появлением распашной одежды, рукава начинают вшивать для постоянной носки. В костюме появляется воротник. Усложнение кроя позволяет расчленить объем и тем самым создавать костюм, подчеркивающий фигуру. В женском платье наблюдается членение на лиф и юбку.

Характерной чертой силуэта одежды XIII и XIV веков становятся вытянутые готические пропорции. Особенно заметным влияние готики на костюмы стало в XV столетии.

Тонкость и вытянутость силуэта завершается сильно вытянутыми заостренными формами шляпы и башмаков. В одежде преобладают яркие цвета, самой модной тканью становится бархат, появившийся в период позднего Средневековья. Ткани богато орнаментируются. Излюбленный орнамент – растительный.

Чтобы понять характер платья готического стиля, надо представить себе архитектуру готики – они совершенно

аналогичны по своим законам. Готика – это, то же стремление ввысь, что и в антике, но только многократно усиленное, даже гипертрофированное. Вообще заостренные детали являются характерным признаком готического стиля. В костюме – остроносые ботинки, вертикальные прорезы на рукавах, манжеты и глубокие V-образные вырезы.

Костюмы по своим формам и колористике становятся все разнообразнее. В XIV веке в мужском костюме появляются два модных направления: короткая и длинная одежда. Одни носят свободное и длинное, другие (чаще всего молодежь) – узкое и короткое.

Нижней мужской одеждой всех классов была камиза (рубашка). Сверху надевали котт, доходивший до середины икры или до щиколотки. Однако к середине XIV века он вышел из моды. Штаны-шоссы часто кроют в виде чулок с кожаным следом либо носят с обувью, имеющей клювообразный носок. Прикрепляются они к нижней плечевой одежде — *жипону*, который надевался под котарди, жакет, пурпуэн.

Пурпуэн – короткая куртка с узкими рукавами. Щеголи носили пурпуэн с длинными, свисающими до пола декоративными рукавами. Кроме пурпуэна у знати в моде были два верхних кафтана – котарди и блио.

Котарди – узкая одежда, доходившая до середины бедер, с рукавами различной формы: узкими и широкими, в виде крыльев.

Блио – отрезной по талии кафтан с узким лифом и пышными полами, не сшитыми по бокам.

Обувью мужчинам служили полусапоги и туфли (пулены) из кожи или бархата, без каблуков. Первоначально носы обуви были слегка заостренными, а с середины XIV века обувь феодалов приобрела настолько удлиненные носки, что иногда они достигали 70 см (2,5 ступни).

Нарамник — тип плаща, состоявший из куска ткани, согнутого пополам и имевшего на месте сгиба отверстие для головы. По бокам нарамники не сшивались. Они могли быть длинными и короткими.

Сюрко – верхнее платье, шитый по боковым швам прямоугольный кусок материала – нарамник. Сюрко иногда имело ложные рукава, либо просто проймы. Модным был короткий плащ — табар, с колоколообразными, не сшитыми по

боковому шву рукавами. Этот вид одежды являлся обязательной принадлежностью костюма герольда, пажа.

Женский костюм состоял из котт (платья) и камизы. У котт был узкий верх, шнуrowанный сбоку или сзади, и широкая за счет боковых клиньев юбка. С XIII века талия стала удлиненной, а юбка приобрела шлейф. В юбку иногда вшивали спереди кусок собранной в сборку ткани, так как считалось модным драпировать ткань на животе. Женщины всех сословий носили накладные нарамники, иногда длинные, иногда укороченные до середины икр. Верхней одеждой был плащ, полукруглый и круглый, с передним разрезом, на груди застегивавшийся пряжкой. Женская обувь подобна мужской, так же имела заостренные носы, но не столь длинные.

Большое значение придавалось формам головных уборов. Мужчины носили прежний средневековый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Обычно он был пришит к плащу или куртке. Капюшон-воротник (съёмный головной убор), как и ранее, прикрывал голову и плечи и мог застегиваться спереди; со временем край воротника сзади удлинился и стал свисать, иногда мог даже опускаться ниже пояса. Распространённым головным убором, который носили женщины всех слоев населения вплоть до XV века, был эннен. Носили женщины также вилообразный, или «двурогий» чепец с ниспадающим покрывалом или с широким свисающим краем.

Плотно прилегающая мужская куртка, ватная подкладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских платьев, глубокие проймы сюрко, высокие «двурогие» чепцы, без сомнения, были изобретены французами. Наибольшее развитие эти формы получили в герцогстве Бургундия, которое во второй трети XV века превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Францию. Богатый двор бургундских герцогов обратил позднюю готику в утонченное и роскошное искусство.

При Филиппе III Добром и его преемнике Карле Смелом (1433—1477) появилась собственно бургундская придворная одежда. Ее богатство, а также исполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и в дальнейшем, до

самого конца XV столетия, служили образцом для подражания и получили название «придворных бургундских мод». Иногда этот период в истории костюма называют также «карнавалом мод», благодаря бесконечной смене разнообразных форм костюма.

Особым отличительным признаком регламентированной строгим придворным этикетом бургундской моды являлось подчеркивание удлиненных и заостренных форм: края одежды выполнялись в виде зубцов (фестонов); тонкая, высоко зашнурованная талия; устремленный вверх головной убор; обувь с узкими длинными носами; длинные шлейфы и развевающиеся покрывала, а у мужчин – шелковые драпировки на шляпах и плотно прилегающие чулки-штаны.

Женский костюм периода «бургундских мод», так же как и мужской, отличался удлиненным силуэтом. Это впечатление достигалось сочетанием укороченного лифа, длинной неширокой юбки и высокого головного убора. Причем неширокая юбка была спереди несколько укорочена, а сзади имела шлейф. Длина шлейфа была строго регламентирована и зависела от положения женщины в обществе.

Так, королева имела право носить шлейф длиной около 5 метров, герцогини, принцессы – до 4 метров, и т.д. Любимым головным убором знатных женщин был эннен. Высота его зависела от степени знатности. В таких одеждах у женщин была типичная осанка, плавно прогнутая линия тела в форме буквы S. Влияние позднеготической моды, доведенной бургундским двором до высшей степени элегантности, естественно, ощущалось в соседних странах, в первую очередь в Германии.

Практическая часть

1. Выполнить анализ конструкции и структурирование в табличной форме мужского и женского костюма готического стиля
2. Выполнить эскизы орнаментов и зарисовки росписи текстиля.
3. Выполнить эскиз женского и мужского костюмов в цвете
4. Написать реферат (выполнить презентацию) на тему работы

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

1. Эскизы: 6 листов формата А4 с выполненными чистовыми рисунками исторических костюмов, оформленных в отдельное портфолио (папку с файлами);
2. Серия работ из 5-7 моделей современной одежды, используя образцы костюмов средних веков (по выбору студента).
3. Листы (3-5 шт., формат А4) зарисовок образцов ювелирного искусства
4. Реферат или презентация

Контрольные вопросы.

1. Дайте определения понятиям: «декольте», «эстетический идеал эпохи».
2. В чем специфика костюмов романского и готического стилей?
3. Какие материалы использовали при изготовлении костюмов?
4. Символика цвета, знака и украшений в период Готики?
5. Каковы особенности конструкции женского костюма готического стиля?
6. Какова специфика мужского костюма Высокой готики?

Темы информационных сообщений (презентаций) по теме занятия

1. Романский стиль в искусстве костюма средневековой Европы.
2. Конструкции костюма и технологии изготовления одежды в средневековой Европе. (Образование новых форм в костюме. Изобретение кроя).
3. Готический стиль в архитектуре и костюме.
4. Мужской и женский эстетический идеал эпохи средневековья.
5. Рыцарство и его влияние на развитие костюма.
6. Специфика головных уборов романского и готического стилей.
7. Обувь европейского средневековья.
8. Реформа костюма.
9. Бургундская мода.
10. Символика цвета в костюме.

Методические рекомендации

1. Изучить тему исследования. Выбрать термины, применяемые в тематике практической работы, подобрать иллюстративный ряд и внести их в структуру Терминологического словаря.
2. Определиться с основными образцами исторического костюма.
3. Выполнить эскизы орнаментов и зарисовки росписи текстиля и образцов ювелирного искусства изучаемого периода и государства (эскизы выполняются как в цвете, так и в графическом чёрно-белом варианте).
4. Для эскизов можно использовать следующие художественные материалы: гуашь, гелевая или шариковая ручка, акварель, пастель, тушь, цветные карандаши, акрил.
5. Работать акварельными красками следует на белой плотной бумаге, например, ватманской, торшированной соответствующей зернистости.
6. Если Вы используете в качестве художественных материалов гуашевые краски или акварель с белилами (т.е. применяете смешанную технику) желательно выполнять эскизы на тонированной бумаге.
7. Выбор бумаги должен быть сделан правильно и соответствовать характеру изображения. Так мелкозернистая бумага подходит для мелкомасштабных изображений, для изображения воздушных и нежных фактур. Крупнозернистая бумага применяется для изображения грубых, фактурных, брутальных фактур и моделей.
8. Быстрые наброски (зарисовки фрагментов и деталей исторического костюма) удобнее делать мягкими карандашами, например, карандашами типа «Ретушь» или «Живопись».
9. Типы бумаги для выполнения эскизов могут быть различны: ватман, акварельная, торшированная, крафт, калька, пастельная и др.
10. Написать реферат (выполнить презентацию) на тему работы.
11. Для выполнения таблиц и графиков можно использовать программы MicrosoftOfficeWord или MicrosoftOfficeExcel.
12. Выбор темы реферата или презентации определяется студентом самостоятельно.
13. Презентация выбранной темы выполняется в программе PowerPoint
14. Презентация может содержать до 20 слайдов (из расчёта 30 секунд на просмотр одного слайда), чёткую,

структурированную информацию по исследуемой теме. В приложении А даётся примерный перечень слайдов.

15. Время выступления или презентации не более 10 минут.

16. Если во время подготовки по вопросам темы Вы сталкиваетесь с новыми терминами, пожалуйста, посмотрите их значение в толковом словаре и запишите в Терминологический словарь.

17. Для наиболее полного изучения темы рекомендуется опираться на предлагаемую научную литературу и видео и DVD материалы

Рекомендательный список литературы

1. Будникова, Ольга Владимировна. Искусство костюма: история и современность [Текст]: учебное пособие / ЮЗГУ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Курск: ЮЗГУ, 2013. - 252 с.
2. Плаксина Э. Б. История костюма. Стили и направления [Текст] учебное пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 224 с.
3. Мода и стиль [Текст] / ред.кол.: М. Аксенова [и др.]. - М. : Мир энциклопедий Аванта+, 2007. - 480 с.
4. О'Коннелл М. Знаки и символы [Текст] : иллюстрированная энциклопедия / М. О'Коннелл, Р. Эйри. - М. : Эксмо, 2009. - 254 с.
5. Теория моды. Одежда .Тело. Культура / Fashion theory The Journal of Dress, Body, Culture.– 2006-2018 г.г.
6. Журнал Ателье, 2002-2018 г.г

Другие учебно-методические материалы

1. Жизнь в средневековье (серия: 8 фильмов: Девица, Алхимик, Король, Монах, Менестрель, Разбойник, Рыцарь, Крестьянин) AN OXFORD FILM and Television Production, BBC
2. «Великий венецианский карнавал» Режиссер Джан Франческо Лазотти. Италия, Венеция DVD
3. «HistoriaduLook (История моды)» 5 серий автор и режиссёр Филипп Аллант Франци DVD «Благородный облик Средневековья»
4. Средневековая Испания/ New Atlantis and Euro Group TV of America

1.7 Практическая работа №7

Ренессанс в искусстве костюма. Текстильное искусство эпохи.

Цель работы:

изучить искусство костюма европейского Возрождения

Задачи:

- *сформировать начальное представление о крое, текстиле, форме и колористике костюма эпохи Возрождения в Европе различных городов-государств.*
- *выявить взаимосвязь и взаимовлияние мужского и женского костюма;*
- *изучить орнаменты исследуемого периода;*
- *выполнить эскизы исследуемых костюмов в различных графических техниках;*
- *провести исследование исторического костюма эпохи Возрождения.*

Содержание работы

Информационная часть

Эпоху Возрождения характеризуют интерес к человеку, любовь к природе, красоте, жажда знаний, открытий (кругосветные путешествия Магеллана и Колумба, открытие Америки), расцвет естественных наук, искусства, литературы, формирование и развитие реализма – нового художественного метода в искусстве.

Реализм эпохи Возрождения имел много общих черт с античностью. Это ясные спокойные формы, гармоничные пропорции, четкие членения целого на части, органичные соотношения декоративной и конструктивной системы, безупречное чувство меры. Однако искусство Ренессанса сформировалось на новом, более сложном этапе развития человеческого общества и было новым искусством своего времени, отражавшим, прежде всего, веру в человеческий разум.

Основным стержнем культуры и искусства эпохи Возрождения является гуманизм, представление о человеке как о свободном, всесторонне развитом существе, способном к безграничному прогрессу. Испытывая до сих пор значительное культурное влияние Франции, Византии, стран Востока, Италия

с XV века становится законодателем моды среди европейских стран.

Вертикальность, заостренные формы, условность и стилизация готики вытесняются горизонтальными членениями, простыми и естественными соотношениями и формами, сочностью, богатством и разнообразием цветовой палитры.

Рис. 6. Женские портреты эпохи Возрождения

Эстетика Ренессанса требовала от костюма настолько полного соответствия естественным формам тела, подчеркивания красоты пропорций, чтобы он мог быть «вторым телом» человека. При этом обязательно подразумевалась частичная его обнаженность (например, декольте). В создании итальянской моды принимали участие крупнейшие художники, которые расписывали ткани, создавали ювелирные украшения, узоры для кружев, рисунки вышивок, эскизы костюмов (рис.6).

Широкий приземистый силуэт костюма, стремление к большим объемам, устойчивые пропорции обнаруживают связь с горизонтальными линиями архитектуры и прикладного искусства эпохи, помогают воссоздать эстетический идеал красоты человека.

Главной законодательницей моды в XV веке была Флоренция, в XVI веке – Венеция. В костюме флорентинца XV века сохраняется прилегающий силуэт французской готики. Однако одежда не имела утрированных форм, отличалась удобством, обувь имела округлую носочную часть. Основными видами мужской одежды были: сорочка, колет, чулки-штаны, симара, табар, плащ.

Сорочка чаще всего была из тонкого белого полотна длиной до середины бедер. Ее носили заправленной в штаны. Мягко спущенная линия плеча, большой объем лифа и длинных рукавов позволяли пропускать ткань сорочки сквозь разрезы рукавов верхней одежды в виде пышных буфов. Сорочку выпускали также между штанами и короткой верхней одеждой. Горловина имела широкую овальную или квадратную форму и отделялась по краю тесьмой, кружевом, зубцами ткани.

Колет– верхняя плечевая одежда, короткая, до талии или бедер, распашная с застежкой на пуговицы или шнуровкой. Колет прилегал по линии груди, талии, бедер, имел отрезную баску и разнообразно оформленную горловину: с высоким стоячим воротником, глубоким треугольным вырезом, или овальным со вставкой. Рукава его не вшивались в пройму, а привязывались на отдельных участках (низ проймы, линия плеча, по бокам). Это обеспечивало необходимую свободу движения. Рукав прорезали на плече и локте. Во все щели и прорезы выпускали ткань нижней сорочки, а затем декоративную ткань отделки, образуя пышные буфы.

Чулки-штаны из эластичной ткани плотно облевали ноги. В XV веке обе половинки штанов соединили гульфиком, который вверху и сбоку пристегивался пуговицами или прикреплялся шнуровкой. Чулки-штаны привязывали к колету шнурками через специальные отверстия. Между колетом и штанами просматривалась нижняя сорочка. Долгое время сохранялась мода мипарти: одна штанина была гладкой, другая – полосатой или штанины разных цветов.

В конце XV века сверху чулок-штанов стали надевать набедренные короткие штаны, длиной до середины бедер и выше. В моде Флоренции XV века эти штаны сохраняли плотное облегание по бедрам. В середине XVI столетия их стали расширять по низу.

Симара– распашная верхняя одежда разной длины с длинными широкими рукавами.

Табар– верхняя одежда в виде короткого нарамника со свободной спинкой и подпоясанной по талии полой. Широкое распространение имели плащи различной длины и формы. В Венеции XVI в. плащи нередко украшались воротниками-пелеринами.

Длина одежды определялась возрастом и общественным положением флорентинца. Верхняя одежда пожилого горожанина, даже если он не занимал никакой выборной должности, была обязательно длинной, широкой и придавала его внешности отпечаток степенности и важности.

Флорентийская женская одежда XV в. имела мягкие, подчеркивающие фигуру линии, естественные пропорции или некоторое повышение линии талии спереди, воронкообразную юбку, мягко и плавно расширяющуюся от талии к бедрам и низу.

Котт – отрезное в талии платье с прилегающим лифом и широкой, заложеной крупными складками юбкой. Лиф имел декольте – спереди квадратное, сзади удлиненное. Рукава, так же как и в мужской одежде, присоединялись к платью различными способами. Своей формой, буфами, изящными украшениями они подчеркивали красоту всего костюма.

Симара – верхнее платье состояло из трех частей: удлиненной свободной спинки, заложеной от горловины спинки складками, и более коротких полочек. По бокам симара не сшивалась и только спереди придерживалась поясом на талии. Такой покрой позволял драпировать симару в различных вариантах. Силуэт флорентийского платья XV века фактически вписывается в треугольник, где ширина юбки относится к росту как 1:2, длина лифа к длине юбки как 1:3,5, голова укладывается в росте 8 раз. Линии силуэта мягкие и округлые. В костюме венецианок XVI столетия намечается стремление к большей роскоши, пышности форм, что находится в непосредственной связи с эстетическим идеалом красоты того времени. Величавую пышность и округлость форм подчеркивают широким вырезом облегающего лифа, широкими сборчатыми рукавами, объемной юбкой.

Силуэт фигуры приближается к прямоугольнику, в котором отношение ширины плеч к ширине юбки близко к единице. Линия талии подчеркивается на естественном уровне.

Большое распространение получает перфорированная ткань, сквозь которую просвечивают белоснежные тонкие рубашки.

Сочетание красных, зеленых, синих тяжелых шелков с золотом парчи и белизной рубашки создает прекрасное живописное решение итальянского костюма этого времени.

Пышный живописный туалет венецианки завершался вычурной обувью на очень высокой (до 55 см) деревянной подставке. Деревянные подошвы (котурны, цоколи, патерны) и верх туфель обтягивались сафьяном, шелком или расшитым бархатом.

Головные уборы итальянок – чепцы, мягкие шляпы, тюрбаны.

В качестве отделки применяли кружево, которым украшали воротник, перчатки, пояс, чулки. Появляется новый вид дополнения к одежде – шелковая муфта на меху, украшенная лентами, кистями, различными безделушками.

В испанском костюме применяется каркас. В мужском костюме это стеганая прокладка (вата, опилки, конский волос), на которую натягивали все главные части одежды: закрытый, плотно прилегающий короткий колет и короткие, до коленей, шаровидные штаны.

В женском костюме появляется корсет из лозы или металлической сетки, покрытый сверху и снизу ватой и простеганный с тканью. С помощью накладки из конского волоса создавали плоский конус торса, пряча естественную выпуклость груди. Бюск (узкая деревянная или металлическая пластина, прикреплённая к корсету) уплощал живот и зрительно заужал талию. Юбка надевалась на конусный каркас – воронкообразный металлический вертюгаден. В мужском и женском костюмах линия плеча искусственно расширялась плечевыми валиками и посаженной головкой рукава. Специфическим элементом футлярного, чопорного каркасного костюма, который сковывал поворот головы, заставлял ее всегда держаться поднятой кверху, был брыжжевый воротник. В испанском костюме исчезает длинная мужская одежда, оставаясь только в форменной, и тем самым окончательно утверждается разрыв между формами мужской и женской одежды.

В конце XVI столетия модными стали тёмные тона в одежде: серый, красный, фиолетовый, зеленый, коричневый;

гладкие ткани, монохромное решение костюма. Черный цвет широко использовался в одежде без траурной символики.

Западноевропейские костюмы Франции, Германии, Англии развиваются в эпоху Возрождения под влиянием Италии, а затем Испании. Однако были и свои специфические черты национального развития. (Наиболее полно история костюма эпохи Возрождения представлена в исследовании М.Н. Мерцаловой «Костюм разных времен и народов» Том I. - М.: Академия моды. 1993.– 530 с. К сожалению, данная работа, представляющая собой системный научный труд, не переиздавалась с 1993 года).

Влияние Фландрии и Франции было заметно в английском женском костюме конца XV века. Однако англичанки сумели придать ему черты своеобразия, сыгравшие определенную роль в становлении их внешнего облика в 20--40-х годах XVI века.

С 1553 года в Англии распространилась испанская мода. Увлечение испанской модой приводит к увеличению форм, нагромождению деталей, экстравагантности. При дворе королевы Елизаветы внешний блеск и роскошь достигли апогея. В моду входят плетеные воротники, которые во Франции назывались фрезами.

В это время английские аристократки начинают носить платье для верховой езды. В женском костюме средних слоев населения в первой половине XVI века еще сохраняются черты готики. Со второй половины столетия простые горожанки начинают подражать дворянской моде.

Практическая часть

1. Выполнить анализ конструкции в табличной форме мужского и женского костюма эпохи Возрождения
2. Выполнить эскизы орнаментов и зарисовки росписи текстиля.
3. Выполнить эскиз женского и мужского костюмов в цвете
4. Написать реферат (выполнить презентацию) на тему работы
5. Выписать термины в словарь

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

1. 4–6 листов формата А4 с выполненными чистовыми эскизами, оформленных в отдельное портфолио (папку с файлами);
2. серия работ из 5-7 моделей современной одежды, используя образцы костюмов эпохи Возрождения (по выбору студента).
3. 3 листа зарисовок образцов ювелирного искусства
4. реферат или презентация

Контрольные вопросы.

1. Дайте определения понятиям: «Ренессанс», «каркасный костюм», «котт». В чем специфика костюмов стиля Возрождения?
2. Какие материалы использовали при изготовлении костюмов?
3. Символика цвета, знака и украшений в стиле эпохи Возрождения
4. Каковы особенности конструкции обуви и головных уборов?

Темы информационных сообщений (презентаций) по теме занятия

1. Ренессанс в искусстве костюма.
2. Ювелирное искусство эпохи Возрождения
3. Влияние итальянской культуры на формирование общеевропейской моды.
4. Испанский каркасный костюм.
5. Искусство и костюм Западной Европы. Краткая характеристика исторического периода. Реализм искусства.
6. Италия: Флоренция и Венеция.
7. Искусство Испании. Каркасный костюм. Мужской придворный костюм. Мода аристократа-католика. Латы из ваты.
8. Английская мода. Театр Шекспира.
9. Германия. Костюм ландскнехтов. Специфика кроя и декора

Методические рекомендации

1. Изучить тему исследования. Выбрать термины, применяемые в тематике практической работы, подобрать иллюстративный ряд и внести их в структуру Терминологического словаря.

2. Определиться с основными образцами исторического костюма.
3. Выполнить эскизы орнаментов и зарисовки росписи текстиля и образцов ювелирного искусства изучаемого периода и государства (эскизы выполняются как в цвете, так и в графическом чёрно-белом варианте). Для работы над эскизами желательно пользоваться колонковыми кистями № 2, № 3, №5, №7 (гуашь, акрил, смешанная техника) или кистями с беличьим ворсом №3-10 (акварель).
4. Для эскизов можно использовать следующие художественные материалы: гуашь, гелевая или шариковая ручка, акварель, пастель, тушь, цветные карандаши, акрил.
5. Типы бумаги для выполнения эскизов могут быть различны: ватман, акварельная, торшированная, крафт, калька, пастельная и др.
6. Написать реферат (выполнить презентацию) на тему работы
7. Для выполнения таблиц и графиков можно использовать программы MicrosoftOfficeWord или MicrosoftOfficeExcel
8. Выбор темы реферата или презентации определяется студентом самостоятельно
9. Презентация выбранной темы выполняется в программе PowerPoint
10. Презентация должна содержать до 20 слайдов (из расчёта 30 секунд на просмотр одного слайда), чёткую, структурированную информацию по исследуемой теме. В приложении 1 даётся примерный перечень слайдов.
11. Время выступления или презентации не более 10 минут.
12. Если во время подготовки по вопросам темы Вы сталкиваетесь с новыми терминами, пожалуйста, посмотрите их значение в толковом словаре и запишите в Терминологический словарь.
13. Для наиболее полного изучения темы рекомендуется опираться на предлагаемую научную литературу и видео и DVD материалы

Рекомендательный список литературы

1. Будникова, Ольга Владимировна. Искусство костюма: история и современность [Текст]: учебное пособие / ЮЗГУ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 252 с.

2. Плаксина Э. Б. История костюма. Стили и направления [Текст] учебное пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 224 с.
3. Мода и стиль [Текст] / ред.кол.: М. Аксенова [и др.]. - М. : Мир энциклопедий Аванта+, 2007. - 480 с.
4. Культурные связи в Европе эпохи Возрождения / отв. ред. Л.М. Брагина; Науч. совет РАН История мировой культуры. - М. : Наука, 2010.-231 с.
1. О'Коннелл М. Знаки и символы [Текст] : иллюстрированная энциклопедия / М. О'Коннелл, Р. Эйри. - М. : Эксмо, 2009. - 254 с.
2. Теория моды. Одежда .Тело. Культура / Fashion theory The Journal of Dress, Body, Culture.– 2006-2018 г.г.
3. Журнал Ателье, 2002-2018 г.г

Другие учебно-методические материалы

1. Медичи. DVD Lion Television/DDE 4 серии.
2. Божественный Микеланджело ВВС (2 серии)
- 2 Как создавались империи. Италия. (History Television Network Productions. DVD
- 3 Флоренция. Колыбель Эпохи возрождения. Мировая столица культуры и искусства. Альтаир-TV/
- 4 Эпоха Возрождения. Искусство Италии. Телерадиокомпания «Останкино». Эрмитаж.

1.8. Практическая работа №8

Западная Европа и Россия XVIII-XVIII веков

Цель работы:

изучить искусство костюма Западной Европы и России XVIII-XVIII веков.

Задачи:

- *формировать начальное представление о костюме Западной Европы и России XVIII-XVIII столетий;*
- *выявить взаимосвязь и взаимовлияние мужского и женского костюма исследуемого периода;*
- *исследовать орнаменты Италии, Испании и Англии и Германии Ренессанса;*
- *выполнить эскизы исследуемых костюмов и текстиля в различных графических техниках.*

Информационная часть:

С середины XVII века зарождается новый художественный стиль – барокко. Предположительно название происходит от португальского *perola barroca* – жемчужина причудливой формы. В барокко отразились новые представления о единстве, безграничности и постоянной изменчивости мира, о его драматической сложности. Для него характерно противопоставление земного и небесного, реальности и фантазии, духовного и телесного, изысканного и грубого, аристократического и народного.

Стилю барокко присущи торжественность, величественность, высокопарность. В архитектуре это проявилось в грандиозности масштабов сооружений, в пышной декоративности их оформления. Новый эстетический идеал выражался в монументальности и величии, богатстве и красочности одежд, меняется эстетический идеал. Роскошные дворцы, виллы, церкви XVII века с обилием многоцветных архитектурных и скульптурных украшений, с зеркальными стенами и потолками-сводами, тяжелая величественная мебель из черного и красного дерева, инкрустированная серебром и бронзой, создавали определенный фон для человека, образуя единое целое с его костюмом, манерой поведения.

Расцвет эпохи барокко наступает во время правления «короля-солнца» – Людовика XIV. В этот период Франция превращается в законодательницу мод, а ее придворная культура становится эталоном для всех европейских королевских домов.

Мужчина-рыцарь, воин постепенно превращается в светского придворного. Обязательное обучение дворянина танцам, музыке придает его облику пластичность, изящество. Мужественность XVII века – это и величественность осанки, и галантное обращение с дамами.

Идеал женской красоты – величественность, нарядность, жеманство. Женская фигура характеризуется высоким ростом, «лебединой шеей», покатыми, откинутыми назад плечами, хорошо развитыми грудью и бедрами, узкой талией (ее формировали при помощи корсета) и пышными волосами (рис.7).

В XVII столетии производство тканей начинает приобретать промышленный характер. Возрастает их разнообразие по волокнистому составу, методам отделки, фактуре, орнаментации.

Высокий расцвет переживает шелковое и шерстяное ткачество во Франции и Италии, производство набивных тканей в Англии, Голландии, Германии и Швейцарии. Наряду с использованием ярких, светлых, чистых тонов возникает интерес к нежным полутонам и ахроматическим цветам: серому, белому, черному, которые подчеркивались цветовым контрастом в ансамбле (например, серый верх, огненно-красная подкладка). В начале XVII века французский король Генрих IV впервые вводит символику траурного черного цвета. В отделке тканей большую роль играла золотая и серебряная нить, становится модным эффект шан-жан.

В середине XVIII столетия в искусстве утверждается художественный стиль рококо, который как бы завершает развитие стиля барокко. Рококо, возникнув во Франции при Людовике XV, выражал вкусы аристократической верхушки феодального дворянства.

Рис. 7. Каркасный женский костюм стиля рококо

Для рококо характерно отсутствие глубокого идейного содержания, стремление к уходу от действительности в мир легких иллюзий, изысканных, утонченных переживаний,

прихотливая орнаментальность формы, отличающаяся асимметричностью и сложностью извилистых линий.

В асимметричных изгибах рокайль соединяется с листьями, ветками, цветами, фигурными изображениями амуров, обнаженных женских фигур. В соответствии суетно-грациозным узором находятся изысканные нежные краски, мягкие, светлые, разнообразные в оттенках.

Парикмахеры вместе с модистками в это время видоизменяют имидж женщины. На головах в качестве причёсок появляются натюрморты из цветов, лент, декоративных шпилек и перьев, тюрбанообразные чепцы, украшенные полумесяцем, и даже лодки с высокими парусами, ветряные мельницы, мосты и садовая архитектура. Белые напудренные парики скрывают возраст и придают своим носителям изысканный и вычурный вид. Эта вычурность подчеркивается еще гримировкой лица, его стилизацией.

Мужская мода в первой половине XVIII века приспособляется к тенденциям женской моды. И она делает фигуру причудливой, и она также роскошна, декоративна и даже женоподобна. Для украшения мужского костюма используются кружева, воланы, пуговицы и ленты. Во второй половине XVIII столетия соревнование с женской модой заканчивается, и мужской костюм начинает приобретать свой собственный независимый стиль. Он освобождается от воланов, кружев и лент, тем самым упрощает свой камзол – жюстокор. В женской моде появляются новые виды одежды, которые становятся составной частью придворной моды. Основным видом этой одежды становится мантио – свободный плащ, плавно, без складок, ниспадающий с плеч вниз.

Возникает целый ряд такого рода верхней одежды; одной из них, много раз изображенной на картинах Ватто, является контуш, богато присборенный в виде мягких складок на спине, иногда продолженный до шлейфа. Со временем складка на спине получила название «складка Ватто».

В первой четверти XVIII века в России осуществляются преобразования, непосредственным образом связанные с европеизацией русской культуры. Главным содержанием реформ в этой области было становление и развитие светской национальной культуры, светского просвещения, серьезные

изменения в быту и нравах, осуществляемых в плане европеизации.

Следует отметить, что на протяжении всего XVII столетия наблюдалось активное проникновение западноевропейской культуры на Русь. В петровскую эпоху изменяется костюм русского дворянства – главного объекта преобразовательной политики Петра I. Такого рода ситуация во многом объяснялась государственными целями: проведения, прежде всего, промышленной, административной, военной, финансовой реформ, для решения задач внешней политики. Успех этих реформ Петр связывал с формированием нового мировоззрения, перестройкой культуры и быта русского дворянства в соответствии с европейскими ценностями.

В 1700 году был принят специальный указ об обязательном ношении венгерского платья (кафтанов), а в следующем году было запрещено носить русское платье, его изготовление и продажа карались законом, предписывалось носить немецкую обувь – сапоги и башмаки. Это было сознательное противопоставление нового, современного, традиционному архаичному. Европеизация воспринималась русскими дворянами субъективно, поскольку главным критерием европеизированного быта у них считалось отличие от крестьянской жизни.

Преобразования и приобщение России к европейским традициям, культуре, быту в конце XVII – XVIII веков отразились и на изделиях русского ювелирного искусства. Само слово «ювелир», столь привычное сейчас, пришло в начале XVIII века на смену старому русскому названию «золотых и серебряных дел мастер». Причем, это не, просто замена одного термина другим, а показатель наличия новых тенденций, связанных с европейскими веяниями в русской жизни, культуре и искусстве.

Практическая часть

1. Проанализировать конструкции мужского и женского костюма стилей барокко и рококо в России и Европе. Анализ представить в презентации.
2. Выполнить эскизы орнаментов и зарисовки росписи текстиля.
3. Выполнить эскизы женского и мужского костюмов в цвете
4. Заполнение терминологического словаря

5. Выполнить концептуальную творческую разработку коллекции одежды на основе ассоциативного трансформирования исторического костюма изучаемого периода (по выбору студента)
6. Написать реферат (выполнить презентацию) на тему работы

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

1. 6 листов формата А4 с выполненными чистовыми эскизами, оформленных в отдельное портфолио (папку с файлами или в виде панно);
2. серия работ из 5-7 моделей современной одежды, на основе образцов костюмов художественных стилей барокко и рококо (по выбору студента).
3. 3-4 листа зарисовок образцов ювелирного искусства
4. реферат или презентация

Контрольные вопросы.

1. Дайте определения понятиям: «кринолин», «корсет», «рейнгравы».
2. В чем специфика костюмов художественных стилей барокко и рококо?
3. Какие материалы использовали при изготовлении костюмов?
4. Какова символика цвета, знака и украшений?
5. В чём особенности конструкции женского и мужского официального костюма?

Темы информационных сообщений (презентаций) по теме занятия

1. Стиль «Барокко», его характерные черты.
2. Новые элементы в конструировании одежды. Панье.
3. Влияние французской моды на формирование костюма стран Европы.
4. Стиль «Рококо».
5. Терминология модной одежды исследуемого периода.
6. Ювелирное искусство эпохи. Увлечение античностью.
7. Способы распространения моды.

8. Костюм периода французской революции. Демократизация в одежде. Костюм санкюлотов.
9. Влияние английского костюма на мужскую моду.
10. Русский костюм XVIII века. Характер преобразований в России в период царствования Петра Первого. Реформы в области костюма.
11. Специфика реформ Петра I в сфере костюма.
12. История ювелирного искусства России.

Методические рекомендации

1. Изучить тему исследования. Выбрать термины, применяемые в тематике практической работы, подобрать иллюстративный ряд и внести их в структуру Терминологического словаря.
2. Определиться с основными образцами исторического костюма.
3. Выполнить эскизы орнаментов и зарисовки росписи текстиля и образцов ювелирного искусства изучаемого периода и государства (эскизы выполняются как в цвете, так и в графическом чёрно-белом варианте).
4. Для эскизов можно использовать следующие художественные материалы: гуашь, акварель, пастель, тушь, цветные карандаши, акрил.
5. Типы бумаги для выполнения эскизов могут быть различны: ватман, акварельная, торшированная, крафт, калька, пастельная и др.
6. Написать реферат (выполнить презентацию) на тему работы
7. Для выполнения таблиц и графиков можно использовать программы MicrosoftOfficeWord или MicrosoftOfficeExcel
8. Выбор темы реферата или презентации определяется студентом самостоятельно
9. Презентация выбранной темы выполняется в программе PowerPoint
10. Презентация должна содержать до 20 слайдов (из расчёта 30 секунд на просмотр одного слайда), чёткую, структурированную информацию по исследуемой теме. В приложении А даётся примерный перечень слайдов.
11. Время выступления или презентации не более 10 минут.
12. Если во время подготовки по вопросам темы Вы сталкиваетесь с новыми терминами, пожалуйста, посмотрите их

значение в толковом словаре и запишите в Терминологический словарь.

13. Для наиболее полного изучения темы рекомендуется опираться на предлагаемую научную литературу и видео и DVD материалы

Рекомендательный список литературы

1. Будникова, Ольга Владимировна. Искусство костюма: история и современность [Текст]: учебное пособие / ЮЗГУ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 252 с.
2. Плаксина Э. Б. История костюма. Стили и направления [Текст] учебное пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 224 с.
3. Мода и стиль [Текст] / ред.кол.: М. Аксенова [и др.]. - М. : Мир энциклопедий Аванта+, 2007. - 480 с.
4. Теория моды. Одежда .Тело. Культура / Fashion theory The Journal of Dress, Body, Culture.– 2006-2018 г.г.
4. Журнал Ателье, 2002-2018 г.г

Другие учебно-методические материалы

1. «HistoriaduLook (История моды)» 5 серий автор и режиссёр Филипп Аллант Франци DVD «Парики и прекрасные кружева»
2. «Дуновение века (Из жизни щёголя – 3 серии)» Художественно-документальный фильм DVD (режиссёр В. Спиридонов, автор и ведущий А.А.Васильев) Студия спецпроектов из экспериментальных программ

1.9. Практическая работа № 9

Мода XIX века. Америка, Европа и Россия.

Цель работы:

изучить искусство костюма и моды XIX века в Америке, Европе и России.

Задачи:

- сформировать начальное представление о костюме как составляющей художественной культуры Европы и России XIX века;
- рассмотреть взаимосвязь формы и стилей;
- проанализировать типы, формы и конструкции одежды;

- изучить основные понятия исследуемого исторического периода;
- выполнить схемы-классификации стилей XIX века.

Теоретическая часть

Период с 1804 по 1815 гг. в искусстве и истории костюма носит название «ампир» (от французского «empire» – «империя»). Этот стиль напоминает классицизм предшествующих лет, так как внешние формы он заимствовал из античности. Но теперь уже идеалом является не строгое и изящное греческое искусство, а более тяжеловесное и пышное римское. Идея мирового господства римлян была близка наполеоновской политике.

В женском костюме присутствует простота линий, те же свободно ниспадающие вертикальные складки. Разница прослеживалась в смещении линии талии под грудь и в характерных рукавах «фонариком». Обязательны стали глубокое декольте, подкупающая простота и изысканность прически. Обувь также уподоблялась античным вариантам. Одежда мужчин резко меняется. В их гардеробе появился темный фрак. К фракку требовались высокий воротничок с галстуком, узорчатый жилет и цилиндр. Стиль ампир характеризующийся как холодный, парадно-официальный, величественный присутствовал во всем: в архитектуре, интерьере, мебели. Нашел он свое отражение и в костюме.

В начале XIX века создается тип скромно, но идеально одетого господина – денди. Самым образцовым представителем дендизма, зародившегося в Англии, был Джордж Брайан Брумелл. Главнейший признак стиля денди – внешняя простота одежды в совокупности с ее дороговизной и совершенным покроем. Возрастает роль галстука, который у денди становится единственным акцентом на белоснежной рубашке.

Стиль бидермайер в одежде в большей степени коснулся женского платья. Во временастиля ампирособенно популярным было платье без подчёркнутой талии. Конечно, такая модель была практичной и удобной, но при всех этих достоинствах она не выявляла формы женской фигуры. Именно поэтому примерно в 1820 году платье подверглось кардинальным изменениям. Лиф стал приталенным, юбка несколько укорочена, талия спущена на естественное место, что и придавало фигуре большую

женственность. И снова модницы стали прибегать к помощи корсетов.

С течением времени талия на таких платьях опускалась все ниже и ниже. Для того чтобы визуально сделать ее еще уже, в моду вошли широкие рукава с говорящим названием «бараний окорок» или «ветчинообразные». Рукава были настолько широкие, что для поддержания их формы использовался китовый ус.

Стоит отметить, что стили бидермейер и романтизм тесно перекликаются между собой.

Эпоха романтизма связана с активным развитием промышленности, что позволило одеваться модно не только знати, но и мещанам.

Мужчина, одетый в романтическом стиле, имел две яркие части туалета: воротник, который стал еще выше и жестче, и манжеты, опустившиеся ниже рукавов сюртука. Днем мужественные шеи господ украшал черный галстук, а вечером – белый. Добавилась и мягкая фетровая шляпа.

Модерн (франц. – новейший, современный), одно из названий стилевого направления в искусстве конца XIX – начала XX века.

Стиль модерн зародился в конце девятнадцатого века в Европе. Он пришел на смену эклектики, повторяющей различные стили и представляющей их микс.

Главные особенности стиля модерн – это асимметрия, художественные орнаменты, криволинейность и неровные контуры. Элементы стиля модерн завоевали огромную популярность среди архитекторов, художников и дизайнеров конца девятнадцатого века. Самый значимый год в истории стиля модерн – это 1900. На Всемирной выставке 1900 года в Париже стиль модерн завоевал мировую славу.

Мода на одежду в стиле модерн появилась в конце девятнадцатого – начале двадцатого века. Наряды в этом стиле предпочитали женщины и мужчины практически всех социальных слоев (рис.8). Платья в стиле модерн в первую очередь подчеркивали тонкую талию. При помощи пояса фигура женщины как бы разделялась на две части. Верхняя часть – с небольшим напуском на груди, нижняя – с разлетающейся

длинной юбкой. Дизайнеры тех времен стремились придать женскому платью образ легкой бабочки или цветка.

Юбки платьев украшались росписью, аппликацией, вышивкой и другой отделкой. Плавные узоры располагались на одежде асимметрично. Наиболее популярные узоры для платьев – выющиеся растения, водоросли, цветы и листья.

Важную роль играли ткани – одежда в стиле модерн выполнялась из фактурных тканей, которые украшали камни и бисер. Платья дополнялись украшениями: крупными браслетами и серьгами, а также огромными шляпами.

Рис.8. Рекламные плакаты стиля модерн начала XX века

Мода на стиль модерн вернулась в начале двадцать первого века. Многие деятели искусства вносят в свои произведения элементы стиля модерн.

Практическая часть:

1. Проанализировать конструкции форм мужского и женского костюма России, Европы и Америки. Результаты представить в таблице.
2. Выполнить эскизы орнаментов и зарисовки росписи текстиля художественных стилей XIX века.
3. Выполнить эскизы женского и мужского костюмов в цвете
4. Заполнение терминологического словаря
5. Выполнить концептуальную творческую разработку коллекции одежды на основе ассоциативного трансформирования

исторического костюма изучаемого периода (по выбору студента)

6. Написать реферат (выполнить презентацию) на тему работы

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

1. 6 листов ватмана формата А4 с выполненными чистовыми эскизами, оформленных в отдельное портфолио (папку с файлами);
2. создание серии работ из 5-7 моделей современной одежды, используя образцы костюмов художественных стилей XIX века (по выбору студента).
3. 3 листа зарисовок образцов ювелирного искусства
4. реферат или презентация

Контрольные вопросы.

1. Дайте определения понятиям: «бидермайер», «модерн», «романтизм».
2. В чем специфика костюмов художественных стилей XIX века?
3. Какие материалы использовали при изготовлении костюмов?
4. Какова символика цвета, знака и украшений XIX века?
5. Охарактеризуйте особенности конструкции женского и мужского официального костюма XIX века

Темы информационных сообщений (презентаций) по теме занятия

1. Стиль ампир.
2. Мужской деловой костюм. Изменения моды.
3. Стиль бидермайер в искусстве костюма.
4. Стабилизация и стандартизация мужского костюма.
5. Ювелирное искусство Карла Фаберже.
6. Зарождение стиля модерн.
7. Ювелиры стиля (Рене Лалик, Жорж Фуке, Картье).
8. Процессы эмансипации женщины и их влияние на развитие костюма.

Методические рекомендации

1. Изучить тему исследования. Выбрать термины, применяемые в тематике практической работы, подобрать иллюстративный ряд и внести их в структуру Терминологического словаря.
2. Определиться с основными образцами исторического костюма.
3. Выполнить эскизы орнаментов и зарисовки росписи текстиля и образцов ювелирного искусства изучаемого периода и государства (эскизы выполняются как в цвете, так и в графическом чёрно-белом варианте Приложение 2).
4. Для эскизов можно использовать следующие художественные материалы: гуашь, акварель, тушь, цветные карандаши, акрил.
5. Написать реферат (выполнить презентацию) на тему работы
6. Для выполнения таблиц и графиков можно использовать программы MicrosoftOfficeWord или MicrosoftOfficeExcel
7. Выбор темы реферата или презентации определяется студентом самостоятельно
8. Презентация выбранной темы выполняется в программе PowerPoint
9. Презентация должна содержать до 20 слайдов (из расчёта 30 секунд на просмотр одного слайда), чёткую, структурированную информацию по исследуемой теме. В приложении 1 даётся примерный перечень слайдов.
10. Время выступления или презентации не более 10 минут.
11. Если во время подготовки по вопросам темы Вы сталкиваетесь с новыми терминами, пожалуйста, посмотрите их значение в толковом словаре и запишите в Терминологический словарь.
12. Выполненные эскизы оформите в портфолио: подберите паспарту к графическим и живописным работам, сделайте бирку с названием работы и комментариями
13. Для наиболее полного изучения темы рекомендуется опираться на предлагаемую научную литературу и видео и DVD материалы

Рекомендательный список литературы

1. Будникова, Ольга Владимировна. Искусство костюма: история и современность [Текст]: учебное пособие / ЮЗГУ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 252 с.

2. Плаксина Э. Б. История костюма. Стили и направления [Текст] учебное пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 224 с.
3. Мода и стиль [Текст] / ред.кол.: М. Аксенова [и др.]. - М. : Мир энциклопедий Аванта+, 2007. - 480 с.
4. Терешкович Т.А. Мода в одежде и аксессуарах: словарь-справочник/Т.А. Терешкович. Ростов н/Д: Феникс, 2008.
5. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней [Текст]: учебник для бакалавров / Татьяна Валериановна Ильина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 435 с.
6. Цурик Т. О. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие / Татьяна Олеговна Цурик. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 178 с.
7. Будникова О.В. Художественно-графическая композиция (учебное пособие) Курск: изд-во Курск.гос.техн.ун-т. 2010. – С.118
8. Теория моды. Одежда .Тело. Культура / Fashion theory The Journal of Dress, Body, Culture.– 2006-2018 г.г.
9. Журнал Ателье, 2002-2018 г.г

Другие учебно-методические материалы

1. «HistoriaduLook (История моды)» 2 серии автор и режиссёр Филипп Аллант Франци DVD
2. «Astitchintime» (Силуэты времени – 13 серий) Франция, Париж – Реж Мари Легуэрн и Ани Франс Мистрал DVD

Как форма эстетического освоения действительности в сфере материального производства костюм играет огромную роль. В основе идеи костюма лежит фигура человека, его физическое тело. Отталкиваясь от этого модуля, создается окружающий человека мир вещей, красивый и комфортный. Производство составляющих костюм вещей зависит от разных факторов: состояния экономики, уровня технологий, географического расположения и культурных традиций и т.д.

2. ПРАКТИКУМ. Повышенный уровень

2.1 Мода XX- первой четверти XXI века

Цель работы:

– *изучить искусство костюма и моды XX –первого десятилетия XXI века.*

Задачи:

–*проанализировать информационные материалы по искусство костюма и моды XX –первого десятилетия XXI века;*

– *выполнить зарисовки костюмов; образцов декора текстиля, орнаментики и образцов ювелирного искусства;*

– *разработать коллекцию одежды в стилистике кутюрье современности*

Теоретическая часть

Начало XX века характеризуется мощным техническим подъемом и развитием массового промышленного производства одежды. Влияние спорта нашло отражение в проектировании костюма. Разрабатываются рациональные конструкции одежды. Идёт упрощение форм женского костюма: упразднение корсета, укорочение длины юбки сначала до щиколоток, затем до середины икр, появляется мягкий лиф с умеренным объемом.

Процессы эмансипации породили женские деловые костюмы и производственную одежду. Разнообразие обуви по назначению: для повседневной носки (ботинки на шнуровке и пуговицах, закрытые и открытые туфли на невысоком устойчивом каблуке) и для торжественных случаев – на более тонком, высоком и изогнутом каблуке даёт возможность формировать индивидуальный стиль костюма.

Используются материалы с новыми пластическими свойствами (шелк из искусственных нитей, шерстяной трикотаж). На стыке веков происходит зарождение традиций «Haute couture» и формирование базиса современного менеджмента моды.

Французские модельеры стремятся создать художественный ансамбль в костюме на основе общей цветовой гармонии. В короткой одежде чулки становятся важной частью костюма. Промышленность начинает выпускать шелковые (вискозные) чулки светлых тонов. Развитие промышленности приводит к тому, что основная масса женской одежды изготавливается на предприятиях. Удобная, простая по крою, она не требует

специальной подгонки к фигуре, что дало возможность ей широко завоевать рынок. Это еще больше укрепило направление развития женского костюма. Наступает период преклонения перед могуществом техники, эра открытий новых законов красоты, выраженных в ясности конструкций, целесообразности и лаконичности формы.

Современный костюм стал многофункциональным, сама функция – многозначной. Сейчас проектируют не вещь, как таковую, а пользу, которую она должна принести человеку. В последнее время в одежде мы часто наблюдаем дисгармонию, влияние улицы. Современный костюм – это характер со всеми индивидуальными нюансами той или иной личности.

Усилившийся интерес молодежи к одежде быстро начинают поддерживать и использовать в своих интересах большие торговые дома. Одеждой молодых являются пришедшие из Америки джинсы. Притягательным материалом становится также кожа (натуральная или искусственная), дополнениями к молодежному костюму шляпы, широкие пояса, а отделкой – металлические заклепки.

В истории моды есть несколько легендарных личностей, которые еще при жизни стали своеобразными символами прекрасного и изменчивого искусства, называемого дизайном: Мадлен Вионне, Габриэль Шанель, Эльза Скьяпарелли. Мэри Квант, Вивьен Вествуд, Стелла Маккартни, Прада и др.

Активно влияют на развитие моды ведущие модельеры России второй половины XX начала XXI веков: Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, Дарья Разумихина, Татьяна Парфёнова, Ульяна Сергиенко и др.

Сегодня в искусстве костюма происходят удивительные и кардинальные изменения (рис.9). Второе десятилетие XXI века предлагает нанотехнологии в производстве текстильных материалов и оригинальный крой.

Рис. 9 Дом моды Шанель. Коллекция Карла Лагерфельда «Париж-Москва» в русском стиле

Все стилистические направления смешиваются, проникают друг в друга и порождают тренды-миксы, каковым можно считать единение кружева и цифровых принтов. Полистилизм продолжает насыщаться разнообразием индивидуальных стилей создателей и носителей костюма, где каждая деталь имеет свою 3D-историю.

Практическая часть

1. Выполнить анализ конструкции и структурирование в табличной форме мужского и женского костюма из коллекций известного дизайнера современности.
2. Выполнить эскизы орнаментов и зарисовки росписи текстиля.
3. Выполнить эскиз женского/мужского костюмов в цвете.
4. Заполнить терминологический словарь
5. Написать реферат (выполнить презентацию) на тему работы.
6. Выполнить концептуальную творческую разработку коллекции одежды

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются:

1. 4-6 листов формата А4 с выполненными чистовыми эскизами, оформленных в отдельное портфолио (папку с файлами);
2. Серия работ из 5-7 моделей современной одежды, используя образцы костюмовхудожественных стилей XIX века (по выбору студента).
3. 3-5 листов зарисовок образцов текстильного и ювелирного искусства
4. Терминологический словарь
5. Реферат или презентация

Контрольные вопросы.

1. Дайте определения понятиям: «постмодернизм», «конструктивизм», «модерн», «минимализм», «деконструктивизм».
2. В чем специфика костюмов художественных стилей XX века?
3. Какие материалы использовали при изготовлении костюмов?
4. Какова символика цвета, знака и украшенийXX века?
5. Проанализируйте особенности конструкций женского и мужского официального костюмаXX века

Темы информационных сообщений (презентаций) по теме занятия

1. Конструктивные стили в костюме. Изменения моды.
2. *Женщины-кутюрье*: Мадлен Вионне, Габриэль Шанель., Эльза Скьяпарелли, Мэри Квант, Вивьен Вествуд Стелла Маккартни, Прада, Татьяна Парфёнова, Дарья разумихина и др.
3. Формирование концепции «prêt-à-porter».
4. Коллекции XXI века.
5. . Персонализация стилей.
6. Итальянские дизайнеры и модные дома на мировом рынке моды.
7. Рождение молодежной культуры
8. Ведущие модельеры России второй половины XX начала XXI веков.
9. Стили XX начала XXI веков
10. Экологическое направление в дизайне.

11. Инновации в мире моды.
12. Пиратство в моде.
13. Секреты прогнозирования моды.
14. Влияние индустрии моды на процесс стилеобразования

Методические рекомендации

1. Для выполнения работы студенты должны повторить теоретический материал, используя конспекты лекций, методические указания по выполнению практических и самостоятельных работ и рекомендуемую литературу.
2. Изучить тему исследования. Выбрать термины, применяемые в тематике практической работы, подобрать иллюстративный ряд и внести их в структуру Терминологического словаря.
3. Определиться с основными образцами коллекций, наиболее характеризующие стиль известного дизайнера.
4. Для эскизов можно использовать следующие художественные материалы: гуашь, гелевая или шариковая ручка, акварель, пастель, тушь, цветные карандаши, акрил.
5. Типы бумаги для выполнения эскизов могут быть различны: ватман, акварельная, торшированная, крафт, калька, пастельная и др.
6. Написать реферат (выполнить презентацию) на тему работы
7. Выбор темы реферата или презентации определяется студентом самостоятельно
8. Презентация выбранной темы выполняется в программе PowerPoint
9. Презентация должна содержать до 20 слайдов (из расчёта 30 секунд на просмотр одного слайда), чёткую, структурированную информацию по исследуемой теме. В приложении 1 даётся примерный перечень слайдов.
10. . Время выступления или презентации не более 10 минут.
11. Если во время подготовки по вопросам темы Вы сталкиваетесь с новыми терминами, пожалуйста, посмотрите их значение в толковом словаре и запишите в Терминологический словарь.
12. Выполненные эскизы оформите в портфолио: подберите паспарту к графическим и живописным работам, подпишите работы и прокомментируйте их.

13. Для наиболее полного изучения темы рекомендуется опираться на предлагаемую научную литературу и видео и DVD материалы.

Рекомендательный список литературы

1. Будникова, Ольга Владимировна. Искусство костюма: история и современность [Текст]: учебное пособие / ЮЗГУ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 252 с.
2. Плаксина Э. Б. История костюма. Стили и направления [Текст] учебное пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 224 с.
3. Мода и стиль [Текст] / ред.кол.: М. Аксенова [и др.]. - М. : Мир энциклопедий Аванта+, 2007. - 480 с.
4. Терешкович Т.А. Мода в одежде и аксессуарах: словарь-справочник/Т.А. Терешкович. Ростов н/Д: Феникс, 2008.
5. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней [Текст]: учебник для бакалавров / Татьяна Валериановна Ильина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 435 с.
6. . Цурик Т. О. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие / Татьяна Олеговна Цурик. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 178 с.
7. Теория моды. Одежда .Тело. Культура / Fashion theory The Journal of Dress, Body, Culture.– 2006-2018 г.г.
8. Журнал Ателье, 2002-2018 г.г.
9. International textiles 2007-2018 г.г.
10. Cosmopolitan. 2000 – 2018 г.г.
11. Vogue / 1924 -2018

Другие учебно-методические материалы

1. «Терпкая тайна» (из истории парфюмерии- 4 серии) автор-ведущий: историк моды А.А.Васильев DVD
2. «Дуновение века (Русская мода по десятилетиям: 1900-2000г.г. 9 серий)» Художественно-документальный фильм DVD (режиссёр В. Спиридонов , автор и ведущий А.А.Васильев)
3. СекретыЛагерфельда/ REFLITISM FILMS –Melange – NOSUGAR NOMILK. DVD.
- 4.Моя родословная. Вячеслав Зайцев, DVD, 2011
5. Лаборатория Вячеслава Зайцева. О. Кисленко, DVD, 2011

6. Красота скрытого (история нижнего белья с Ренатой Литвиновой) ООО «Музей» по заказу ГТРК «Культура», 2011

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет

[http //ocostume.ru](http://ocostume.ru)
[http //vk.com›costumebook](http://vk.com›costumebook)
[http //costumology.livejournal.com](http://costumology.livejournal.com)
[http //fashionstime.ru](http://fashionstime.ru)
[http //nadomodu.narod.ru](http://nadomodu.narod.ru)
[http //casual-info.ru](http://casual-info.ru)
[http //moda-history.ucoz.ru](http://moda-history.ucoz.ru)
[http //moda-history.ru](http://moda-history.ru)
[http //osinka.ru](http://osinka.ru)
[http //mir-kostuma.com](http://mir-kostuma.com)
[http //textileworld.narod.ru](http://textileworld.narod.ru)

2.2. Индивидуальная работа «Разработка макета (реконструкции) исторического костюма

При выполнении задачи реконструкции исторического костюма студент выбирает тему индивидуальной работы в соответствии со своими предпочтениями, вкусами и принципами.

Методические рекомендации и примерный алгоритм выполнения макета исторического костюма

1. Выбрать исторический или художественный стиль эпохи.
2. Проанализировать литературные, узкоспециальные источники и источники, находящиеся в открытом доступе (Библиотечные фонды ЮЗГУ, учебно-методические материалы кафедры дизайна и технологии изделий лёгкой промышленности, информационные ресурсы Интернета).
3. Написать реферат по выбранной тематике (до 15 страниц с иллюстрациями, схемами и чертежами) придерживаясь следующего плана:
 Введение (цель и задачи рассматриваемой темы)
 -анализ исторического периода;
 - описание мужского/женского/детского костюма: иллюстрации костюма и его составляющих;
 -выкройки и конструкции костюмов;
 - описать текстильные материалы исследуемого стиля

- показать специфику текстильного рисунка, декора, фактуры
- мода и изучаемый исторический (художественный стиль) сегодня.

- заключение (по теме и содержанию реферата)

- дать краткий словарь используемых терминов

- список литературы и источников

Приложения (1, 2 и далее иллюстративный материал, не вошедший в реферат, выкройки или лекала, образцы текстиля эпохи).

4. Подобрать иллюстративный материал по теме, выбрать объект для исследования:

- мужской костюм эпохи (сословие, статус, традиционный костюм);

- женский костюм эпохи;

- детский костюм.

5. Если тема данной работы предполагает посещение музеев, историко-культурных комплексов, где представлен костюм, необходимо провести художественно-конструкторский анализ музейных образцов, экспонатов. Рекомендуем посещение музеев, выставок, картинной галереи с целью составления иллюстративной информационной базы

6. Выполнить зарисовки костюмов, фрагментов и элементов одежды, декора, фурнитуры, аксессуаров; эскизы архитектурных памятников исследуемой эпохи. Можно использовать фото и видеосъемку.

7. Выполнить эскиз - копию базовой (выбранной) модели в цвете (фото источника поместить в приложение 1 реферата)

8. Выполнить технический рисунок модели костюма (приложение 2).

9. Изготовить манекен для макета исторического костюма (не менее 50 см в высоту) или сшить куклу типа «Тильда» с подставкой или штативом

10. Вычертить (разработать) выкройку или сделать лекала выбранного костюма для заданного манекена

11. Подобрать текстильные материалы для изготовления макета исторического костюма

12. Выбрать фурнитуру костюма

13. Разработать аксессуары в соответствии с эпохой.

14. Сделать причёску или парик соответствующей эпохи

15. Выполнить обувь
16. Выполняя работу все время сравнивать рисунок и получаемую модель. Придерживайтесь соответствия
17. Отфотографировать готовую модель с трех ракурсов. Фото поместить в приложение к реферату (Приложение 3).
18. Если модель выполняется в натуральную величину, демонстрацию можно провести на манекенщице в виде дефиле с музыкальным сопровождением. К отчёту можно приложить видео или фоторепортаж.

3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ

Тематика научных исследований составляется в соответствии с программой курса «История костюма и моды», циклом лекций, блоком практических и самостоятельных работ. Студентам предоставляется право выбора темы.

Обращение к теме истории костюма и моды как части художественной культуры является достаточно актуальным для профессионального образования. Интерес к ней все более возрастает, приобретает характер междисциплинарного исследования. Одновременно усложняется ситуация познания этого феномена.

Конструирование новых форм одежды идет через освоение культурного наследия (чтобы, никого не повторяя, идти в искусстве вперед, необходимо в возможно более полном объеме знать опыт своих предшественников).

Использование стилизации в дизайнерской деятельности молодых авторов, т. е. работа с уже встречавшимися в истории мирового искусства художественными формами и приемами (исторический стиль в костюме) в новом содержательном контексте для достижения определенных эстетических целей позволяет значительно расширить творческое пространство. Источником стилизации может стать также стиль и манера отдельного автора или исполнителя, творческого направления и школы, народная культура. Чувство стиля и индивидуальное самовыражение посредством одежды должно стать основополагающим в творчестве дизайнера. Именно творчество выступает специфическим человеческим свойством, одновременно порожденным потребностями развивающейся культуры и формирующим саму культуру.

Тема 1. «Научные исследования формы и конструкции исторического костюма: головных уборов, образцов ювелирного и текстильного искусства»

Требования к отчёту: написание тезисов или статьи на тему развития современной одежды через эволюцию кроя и декора исторического костюма

Тема 2. «Изучение конструктивных, эргономических особенностей и концептуальных характеристик исторического костюма и их влияние на современные одежды».

Требования к отчёту: написание тезисов или статьи на тему развития современной одежды через эволюцию кроя и декора исторического костюма

Тема 3 «Раскрытие особенностей функционирования системы дизайнер – потребитель в историко-культурном аспекте».

Требования к отчёту: написание тезисов или статьи на тему развития современной одежды через эволюцию кроя и декора исторического костюма

Тема 4. «Русский народный костюм юга России: основные формы женских головных уборов».

Требования к отчёту: написание тезисов или статьи на тему развития народной одежды через эволюцию кроя и декора исторического костюма юга России

Тема 5. Эргономика исторического и современного костюма (анализ и синтез формообразования).

Требования к отчёту: написание тезисов или статьи.

Тема 7. «Русский народный костюм юга России: основные формы мужской и женской верхней одежды»

Требования к отчёту: написание тезисов или статьи на тему реконструкции исторического костюма.

Тема 8. «Разработка модели или реконструкции народного костюма». Этнический костюм-реконструкция выбирается по желанию студента работать с тем или иным народным костюмом.

Требования к отчёту: написание тезисов или статьи на тему реконструкции исторического костюма, анализ методов реконструкции, подбор специальной литературы по реконструкции костюма.

Тема 9. «Русский народный костюм юга России: крой верхней одежды; русские и привозные ткани; эволюция форм крестьянской одежды в конце XIX – начале XX века (исследование костюма Курской губернии на основе изучения костюмов Фондов Курского областного краеведческого музея, Музея археологии Курской области, Курской государственной картинной галереи им. А. Дейнеки)».

Требования к отчёту: написание исследования на тему костюма Курской губернии с подробным визуальным рядом экспонатов одежды, декора и аксессуаров исторического костюма

Исследовательская работа по дисциплине «История костюма и моды» является одним из видов учебно-исследовательской работы и научно-исследовательской работы, смежной со всем циклом работ по конструкторским и технологическим дисциплинам и подготавливающей студентов к проектированию.

Проектная деятельность – система интегрированных процедур, которая включает в себя многие известные методы и способы активизации творчества. Черемных А.И. выделяет шесть основных методов подхода к отысканию идей и их практического осуществления в моделировании одежды. Это методы мозгового штурма, инверсии, аналогии, эмпатии, фантазии, новых комбинаций.

Проектная деятельность как составная часть и профессиональной культуры дизайнера, конструктора, является пространством, в котором реализуется искусство планирования, изобретения, созидания, исполнения и внедрения. Пояснительная записка к исследовательской работе должна быть предельно краткой, профессионально грамотной и обоснованной, изложена чётким и лаконичным языком. Общие требования к структурным элементам текстового документа указаны в Стандарте университета.

Переписывание текста из учебников и других научно-методических материалов не допускается. Литературные источники используются в реферативной форме с приведением ссылок по ходу изложения под номерами, соответствующими списку литературы. Следует сопоставлять точки зрения различных авторов, грамотно выражать собственное мнение по изучаемой проблеме. Изложение материала и названия разделов должны соответствовать содержанию работы.

Теоретическая часть работы должна быть напечатана на одной стороне стандартного листа писчей бумаги формата А4, объёмом печатного текста не менее 40 листов (данный объём курсового проекта оправдывается наличием в тексте большого количества иллюстративного материала: репродукций,

фотографий, авторских художественных и технических рисунков, чертежей, таблиц, схем, необходимых для раскрытия темы).

Печать текста рекомендуется осуществлять через 1,5 интервал, высота букв и цифр не менее 1,8 мм., цвет – чёрный. Шрифт TimesNewRoman, для основного текста кегль – 14, для подразделов – 14 кегль, жирный. Подчёркивание заголовков разделов и подразделов не допускается.

При печати текстового документа следует использовать двустороннее выравнивание. Устанавливаемые размеры полей: левое – не менее 20 мм., правое – не менее 20 мм., верхнее и нижнее – не менее 20 мм. Абзацный отступ выполняется одинаковым по всему тексту документа и равен пяти знакам (15 – 17 мм.).

Страницы пояснительной записки с иллюстрациями, рисунками и приложениями должны быть пронумерованы сквозной нумерацией. Страницы нумеруются в правом нижнем углу. Первым листом является титульный лист. На титульном листе номер не проставляется. Список использованных источников приводят в соответствии с ГОСТ 7.1-2000 ССИБИТ. Наименование литературных источников располагается в алфавитном порядке. Ссылки на литературу обязательны. Номер в квадратных скобках должен соответствовать номеру в списке литературы.

Поисковый графический материал: фор-эскизы, зарисовки, наброски, фрагменты штудий, коллажи, неизобразительные творческие источники большого объёма и т.д. оформляется в приложения.

Приложения приводятся после списка использованной литературы. Каждое приложение обозначается прописными буквами русского алфавита. При наличии только одного приложения оно обозначается «Приложение А» [19, 16-17]. В текстовом документе на все приложения должны быть даны ссылки. Все приложения должны быть перечислены в содержании работы с указанием их буквенных обозначений и заголовков. Исследовательская работа с подписью студента подаётся для проверки в стандартной папке со скоросшивателем и прозрачными файлами.

Пояснительная записка (текстовый документ) должна включать следующие структурные элементы:

- 1) титульный лист
- 2) аннотация
- 3) содержание;
- 4) введение;
- 5) основную часть;
- 6) заключение;
- 7) список использованной литературы;
- 8) приложение.

При выполнении научно-исследовательской работы во введении указываются актуальность темы, объект, предмет, цели исследования, методы исследования, новизна, практическая значимость и возможность внедрения данного предложения.

В заключении отмечается новизна предложенной идеи, оценка степени достижения поставленных цели и задач исследования. Можно отметить перспективность внедрения результатов исследования в науку или производство. Объём заключения может быть от 1,5 до 2-х страниц

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация компетентностного подхода в освоении дисциплины «История костюма и моды» предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (кейс-задач, деловых и ролевых игр, разбор и реконструкция конкретных ситуаций и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В помощь студентам для подготовки практических работ предоставляется компьютерный класс с выходом в Интернет, ПЭВМ научной библиотеки ЮЗГУ, обеспеченные выходом по локальной сети в Интернет, а также учебно-методические материалы кафедры технологии изделий лёгкой промышленности ЮЗГУ

Во время выполнения практических работ по дисциплине «История костюма и моды» студенты выполняют работы по уже известным им вопросам, после того как преподавателем установлены закономерности и причинно-следственные связи и проведены необходимые демонстрации. Выполняя работы такого рода, студенты еще раз углубляются в изучение данного вопроса, охватывают его полнее и всесторонне. При изучении некоторых тем выполнение практической работы имеет иной характер, когда в результате работы студенты подводятся к новым знаниям или самостоятельно их осваивают.

Практические навыки по выполнению эскизов исторического костюма, выполнению заданий в материале как на мини-манекенах, так и в натуральную величину помогают студентам выпускных курсов полнее представить образ создаваемых моделей и коллекций.

При выполнении практических и самостоятельных работ применяется учебное/документальное кино, позволяющее демонстрировать объекты в движении, анализировать и осуществлять переход от конкретного восприятия действительности к абстрактному. Учебный фильм применяется как иллюстрация к изложению учебного материала, а также как средство самостоятельного его изучения студентами.

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева А. Ю., Богомолов Г. И. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода. – СПб.: «Паритет», 2001.- 120с., илл.
2. Ермилова Д.Ю. История домов моды: учеб. пособие для ВУЗов: Доп. УМО. – М.: Академия, 2003. – 287 с.
3. Будникова, Ольга Владимировна. Искусство костюма: история и современность [Текст]: учебное пособие / ЮЗГУ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 252 с.
4. Будникова О.В. История костюма и моды как составляющая художественной культуры (на примере изучения курса «История костюма и моды»): Учебно-методическое пособие. – Курск: ГОУ ВПО КГУ, 2006. – 87 с. с илл.
5. Готтенрот Ф. Иллюстрированная история материальной культуры / Ф. Готтенрот. –М.: ООО «Издательство АСТ»; Спб.: ООО Издательство «Полигон», 2001. – 478с.
6. Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. 4-е изд. – М.: КДУ, 2010. – 228 с.
7. Келли Френсис, Швабе Рэндольф История костюма и доспехов. От крестоносцев до придворных щёголей Пер.с англ. Т.Е. Любовской. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. – 216 с.
8. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов (в 4-х томах) т.1-4. – М.: Академия моды, 1993-2001
9. Захаржевская Р.В. История костюма: От античности до современности.– 3-е изд., доп. – М.: РИПОЛ классик, 2004.– 288 с.
10. Иллюстрированная энциклопедия моды: перевод на русский язык И.М. Ильнской и А.А. Лосевой, второе издание. Чехословакия, 1987 Изд-во «Артия», Прага 1966, 610 с.
11. Художник, вещь, мода. Сб. статей, составители М.А. Бодрова, А.Н Лаврентьев М., Советский художник, 1988 г., 368 с.
12. Хэрольд Р. Костюмы народов мира. Иллюстрированная энциклопедия, 12-е издание классической книги по национальному костюму М. ЭКСМО- ПРЕСС 2002 г. 293 с.
13. Энциклопедия символов, знаков, эмблем / Автор-составитель В. Андреева и др. М.: ООО «Издательство Астрель»: МИФ : ООО «Издательство АСТ», 2002. – 556 с
14. Плаксина Э. Б. История костюма. Стили и направления [Текст] учебное пособие / Э. Б. Плаксина, Л. А. Михайловская, В.

- П. Попов. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 224 с.
15. Балдано И. Ц. Мода XX века : Энциклопедия / И. Ц. Балдано. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 399 с
16. Степучев Р. А. Стилистика костюма (семиотический аспект) [Текст] : учебное пособие / Р. А. Степучев. - М. : МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2005. - 320 с.
17. Робер Ж. Рождение роскоши: Древний Рим в погоне за модой [Текст] / Ж. Робер. - М. : Новое литературное обозрение, 2004. - 400 с.
18. О'Коннелл М. Знаки и символы [Текст] : иллюстрированная энциклопедия / М. О'Коннелл, Р. Эйри. - М. : Эксмо, 2009. - 254 с.
19. Мода и стиль [Текст] / ред.кол.: М. Аксенова [и др.]. - М. : Мир энциклопедий Аванта+, 2007. - 480 с.
20. Теория моды. Одежда .Тело. Культура / Fashion theory The Journal of Dress, Body, Culture.– 2006-2014 г.г.
21. Стандарт университета (СТУ 04.02.030-2008) [Текст]; Курск. гос. техн. ун-т. – Курск, 2008. – 45 с.

Периодические издания

- Harper'sVazaar, 2002-2018 г.г
- Internationaltextiles, 2002-2018 г.г
- ЖурналАтелье, 2002-2018г.г

Интернет сайты

- <http://www.art-drawing.ru/>
- <http://art-history.ru/>
- <http://renessans-acad.ru/>
- <http://www.bibliofond.ru/>
- <http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm>
- <http://www.artsait.ru/>
- <http://artyx.ru/sitemap/>
- <http://www.arthistory.ru/>
- <http://www.worldarthistory.com/>

Алгоритм презентации доклада /реферата/ научного исследования

Процедура чтения доклада, научного сообщения может быть дополнена презентацией, выполненной с помощью компьютерной программы PowerPoint. Рекомендуемый алгоритм представления проекта следующий:

- 1 слайд – Тема доклада/сообщения
(помимо темы указывается Ф.И.О. студента, группа, курс, Ф.И.О. научного руководителя, место и год выполнения)
- 2 слайд – Цель исследования
- 3 слайд – Задачи исследования
- 4 слайд – Объект исследования
- 5 слайд – Исторические аспекты исследуемой темы
- 6 -17 слайды – Основная часть исследования
- 18 слайд – Выводы/Заключение
- 19 слайд – Библиографический список
- 20 слайд –

Данный перечень может быть дополнен (по усмотрению студента) слайдами, раскрывающими новизну исследования, оригинальную конструкцию или авторские технологии исследования, подходы и методы и т.д.

Эскизы исторических костюмов

Рис.П.1, 1. Эскизы белорусских национальных костюмов (современная интерпретация)

Рисунок П.1,2. Эскизы белорусских национальных костюмов (современная интерпретация)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Модели реконструкции исторических костюмов

Рис. ПЗ, 1. Реконструкция русского народного костюма XIX века.
Село Сторожевое Курская губерния.

Рис.ПЗ,2. Макет русского народного костюма XIX века. Юг России

Рис.ПЗ, 3. Создание образа эпохи. Готический стиль в костюме.

Рис. ПЗ, 4. Создание образа эпохи. Романский стиль в костюме.

Рис. ПЗ, 5. Творческая работа студентов.

Рис. П 3, 6. Русский костюм XIX века. Курская губерния.

а)

б)

Рис.П3, 7. Русский костюм XIX века: костюм Курской губернии;
б) женский костюм Брянской губернии.