МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара

Школа изобразительного творчества и дизайна «Радуга»
Предмет «Моделирование» 6 г. о.
ПДО Горина Елена Владиславовна

Исторические стили. Костюм и архитектура, I часть

«Мода, как и архитектура,- это вопрос пропорций. Коко Шанель

Что связывает одежду и архитектуру?

Органическое единство костюма с окружающим миром предметов и архитектурой является стилевым признаком определенного *исторического периода*.

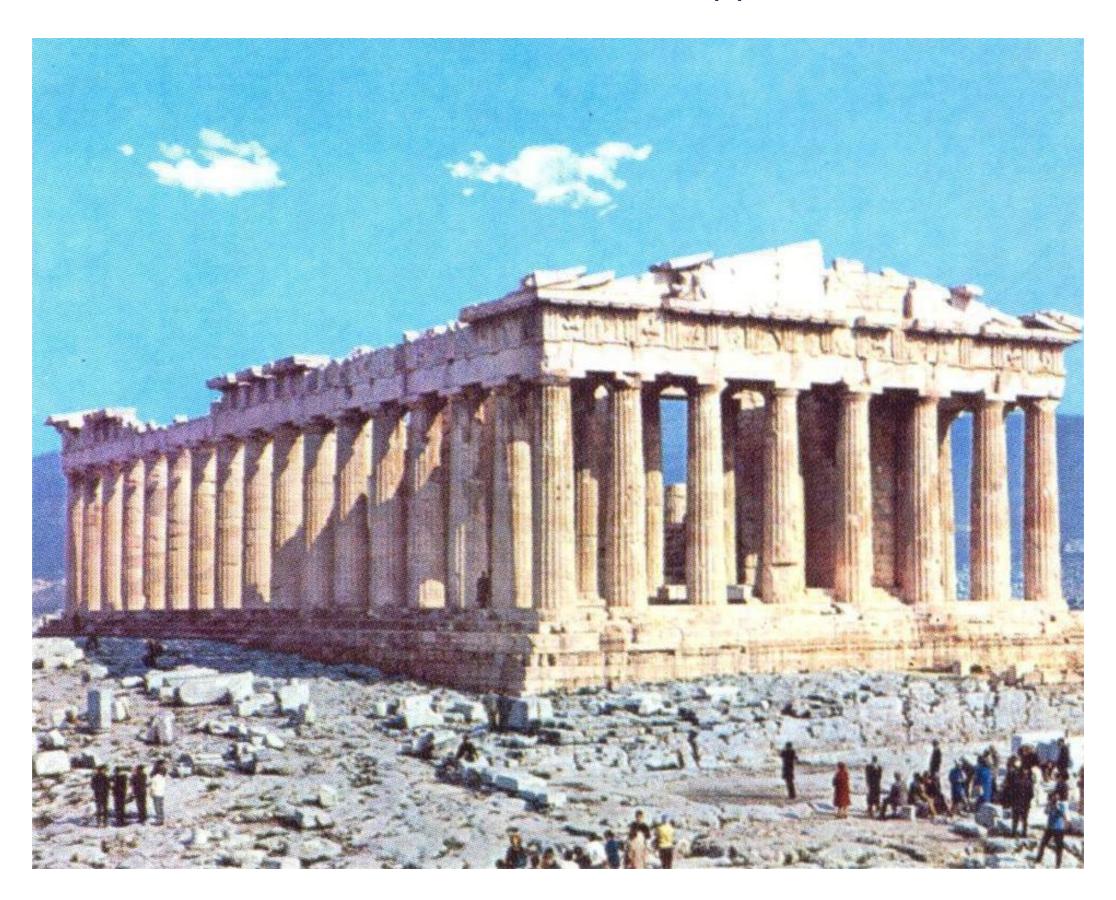
Это находит выражение в единстве образного решения, похожести силуэта, закономерностях пропорционального внутреннего членения формы и т. д.

Не случайно в древности одежду называли «домом для человеческого тела», подчеркивая тем самым родство между двумя видами творчества — зодчеством и костюмом.

Исторические, художественные, архитектурные стили

- Античность
- Византия
- Романский стиль
- Готика
- Возрождение
- Барокко
- Рококо
- Классицизм
- Ампир
- Романтизм
- Модерн

Античность VII-I вв до н.э.

Благодаря конструктивной логике, внешней простоте и изяществу параллельно спадающих складок античный костюм напоминал стройные колонны храмов. Строгость и простота ценились более всего.

Одежда в древней Греции состояла из нескольких кусков материи, которые не выкраивались и не сшивались, а изящно драпировали тело в самых разнообразных формах.

Древний Рим I в до н.э. - I в н.э.

В архитектуре древнеримского периода совмещаются роскошная отделка и прогрессивные инженерные решения своего времени.

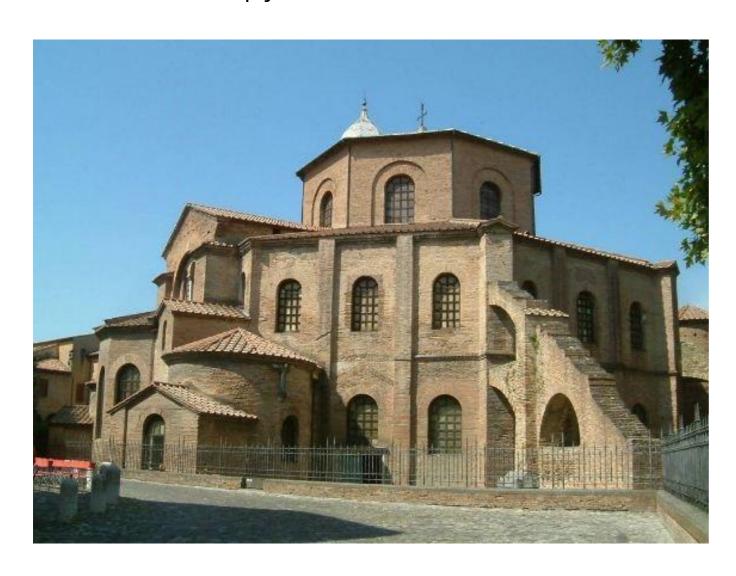
В одежде, во многом напоминающей греческую, появляются новые элементы - швы, рукава различной длины, одежда становится намного богаче и торжественней.

Византия IV в н.э.

Главной отличительной чертой византийской архитектуры можно назвать монументальность и сложность конструкций. Византийские сооружения отличались ощущением парящего пространства и роскошным убранством. На смену античной красоте и гармонии человеческого облика, под глубоким влиянием христианской религии приходит новый тип красоты — духовный. Тело всячески маскируется.

В связи с этим в одежде все сильнее проявляется мотив окутывания всех частей тела, туника с рукавами, доходившая до ступней, постепенно становится совершенно гладкой и, лишенная складок, напоминает футляр, под которым уже даже не угадываются линии тела, простой по покрою, делающий тело как бы бесплотным.

Византийский костюм имел строго определенные пропорции -отношение ширины одежды к росту составляет 1:3. Эти соотношения придают костюму монументальность, устойчивость, которая подчеркивается декоративными горизонтальными линиями отделки и особенно воротником — оплечьем, широким, круглым или фигурно вырезанным, пышно декорированным золотом и драгоценностями.

Романский стиль IX-XII вв

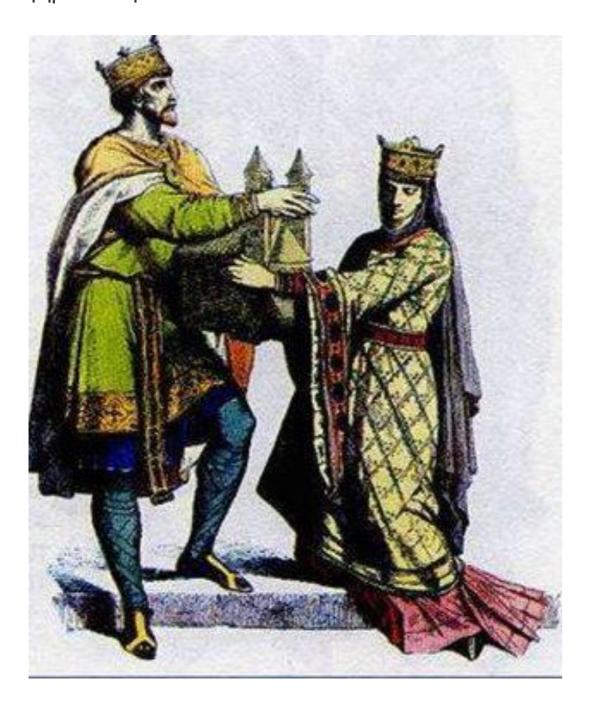

Архитектура романского периода характеризуется массивностью, строгостью и отсутствием излишеств, а также суровостью внешнего облика. Характерные черты:

- горизонтальные и вертикальные членения в виде поясков, карнизов, выступов, зарубок и т.д.
- крупная блочность которая хорошо читается в облике любой церкви или замка.

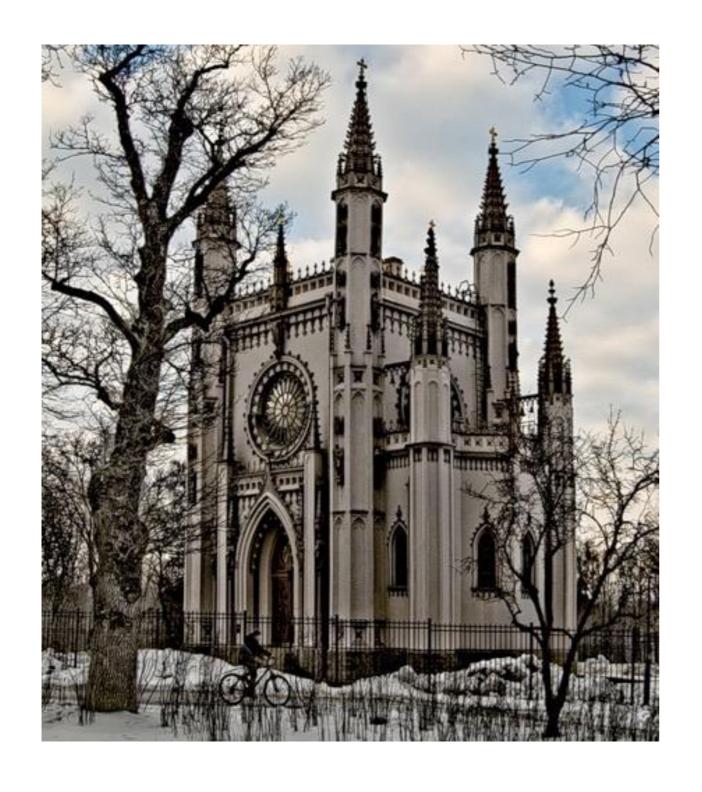
И мужской, и особенно женский романский костюм в местах разделения и сшивания элементов и частей отделывали каймой. Так закреплялся шов и одновременно декорировался костюм из гладкокрашеной ткани. Полоску каймы отделывали вышивкой, золотыми пластинками, а также драгоценными камнями.

В процессе развития швейного ремесла в романском костюме происходят изменения. В одежде теперь, как минимум, три шва: два боковых и один на спинке. Этим достигается большее прилегание лифа, чем прежде. А с помощью клиньев теперь расширяют отдельные части одежды. К тому же членение одежды также способствовало лучшей подгонке ее по фигуре.

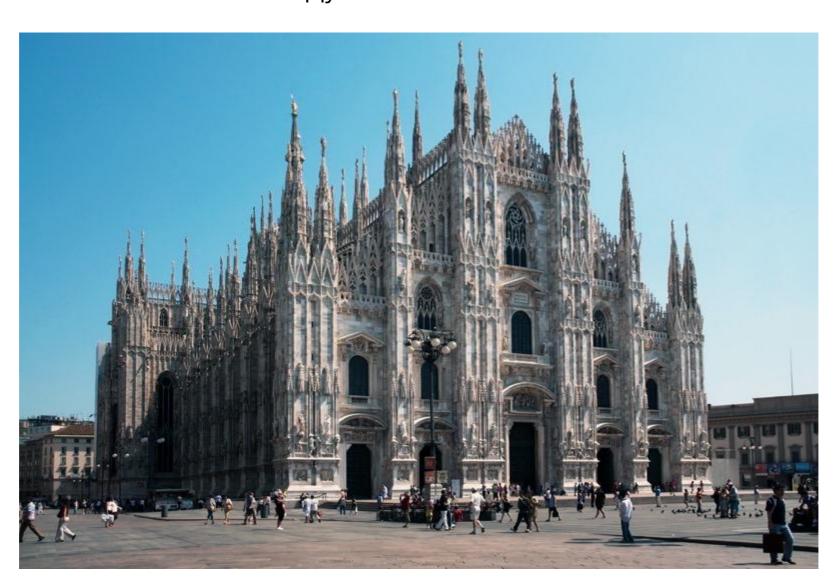
В одежде широко использовался мех, как утеплитель и как элемент отделки.

Готика XII-XIV вв.

Лицом архитектуры эпохи становятся устремленные в небо соборы со стрельчатыми арками и стенами с каменным «кружевом». Такие постройки символизировали порыв к небу, Богу. Толстые глухие стены поддерживались арками и столбами. Широко использовались разноцветные витражи, богатейшая резьба по камню, сложнейший декор, ажурные фронтоны, завитки, круглые окна со сложными переплетами (розы). Большие окна, особенно в сравнении с узкими романскими, наполняли здание светом и сиянием, а разноцветные витражные стекла создавали особую атмосферу духовности.

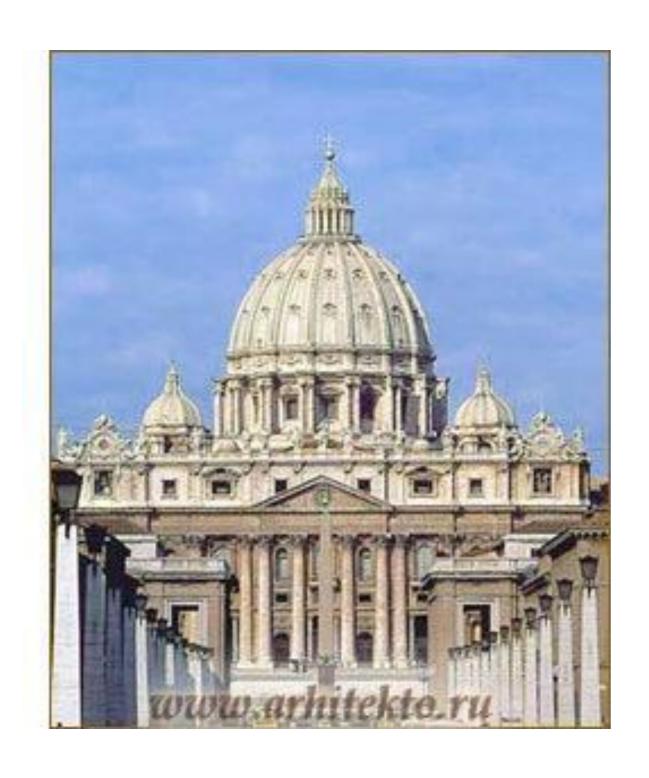

Стиль одежды заключается подчеркивании вертикальных линий в одежде. Платье имело очень высокие ЛИНИИ талии, декольте удлиненной формы, длинные рукава. Юбка узкие расширялась книзу и переходила в длинный шлейф. Дополнял этот наряд конусообразный высокий (до 70 см.) головной убор - эннен, башни который напоминал готического собора, и остроносая обувь.

Мужчины носили короткую тунику с плащом, чулки-штаны разных цветов и остроносую обувь - пигаш.

Возрождение XV-XVI вв

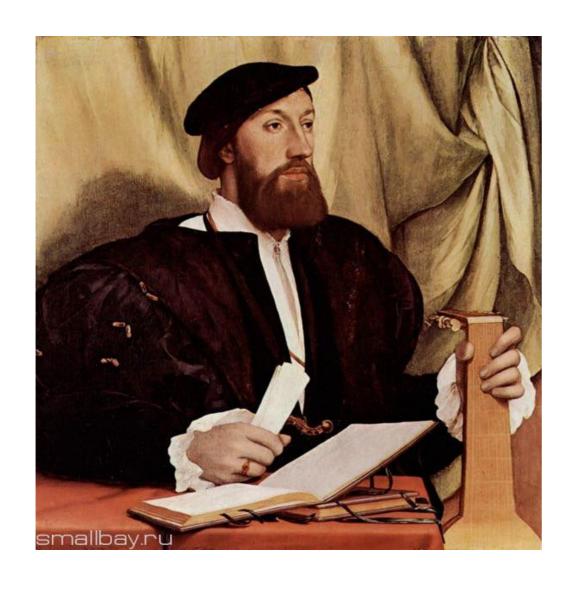
В европейской культуре того времени аскетизм и догматизм средневековья сменяются новыми ощущениями смысла жизни, широкими возможностями человеческого разума и опыта. Формы античного мира сначала проявляются в архитектуре итальянских городов, в интерьерах зданий.

Складывающийся новый архитектурный стиль заимствовал элементы из арсенала форм греко-римских ордеров. Спокойные горизонтальные членения форм зданий новой архитектуры противопоставляются теперь устремленным ввысь линиям готики. Кровли становятся плоскими; вместо башен и шпилей часто появляются купола, барабаны, паруса, сдвоенные ордера и др. Вернувшись к античному стилю, архитектура Возрождения подчинилась определённым правилам: регулярности, симметрии, сомасштабности человеку, стремлению к спокойным, уравновешенным пропорциям в рамках строго линейных композиций. Мерой гармоничности форм служит правило золотого сечения.

Эстетика Возрождения, Ренессанса, требовала от костюма полного соответствия естественным формам тела, подчеркивания красоты пропорций, чтобы он мог быть «вторым телом» человека. 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.

Маньеризм XVI-XVII вв.

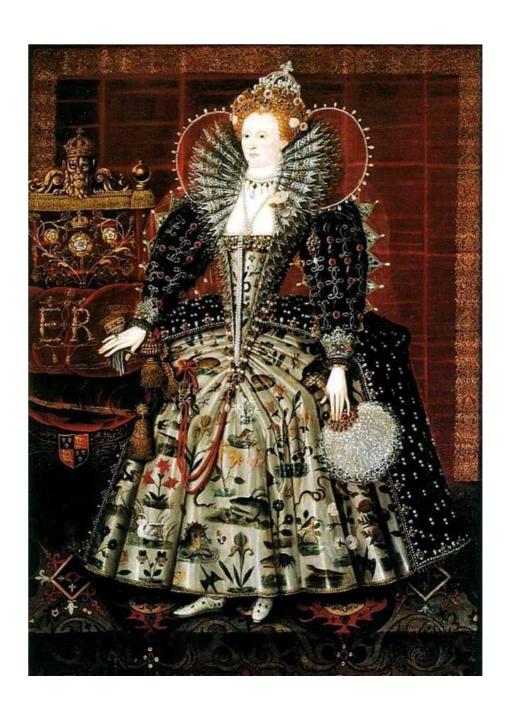

Маньеризм – направление в искусстве Западной Европы 16 - 17 веков, связанное с кризисом культуры Высокого Возрождения. В произведениях маньеристов ясность изображения, свойственная мастерам Ренессанса, уступила место странным, вычурным и неестественным формам. Художники, скульпторы и архитекторы использовали необычные пропорции, причудливые сочетания цветов, делали акцент на живописных эффектах и гротескных декоративных элементах.

В XVI в. образцом для подражания начинает служить испанский костюм. Мягкость силуэта эпохи Возрождения исчезает, формы одежды создаются за счет всевозможных дополнительных средств. В женском платье впервые появляется каркасная юбка. Прическа часто украшалась сеткой из золотых шнуров жемчужных нитей.

Мужской костюм обильно украшался бантами, лентами, разрезами. Штаны набивались ватой, паклей, соломой. Удобством эта одежда не отличалась.

Благодарю за внимание!