Прекрасное и искусство.

Человек раздавил пурпурную раковину, выжал сок из растения, растер мел, уголь, глину и раскрасил жилище, одежду, свое тело. Он отделил цвет от предмета. Он соединил различные цвета, стал чередовать цветные линии и формы. Он заговорил красками и другие люди поняли его монолог.

Человек взялся за кисть потому, что не мог сказать то, что хотел, другим способом. Так родилось искусство.

Просматривая БСЭ мы прочитаем: ИСКУССТВО-это одна из форм общественного сознания, составная часть духовной культуры человечества.

Но искусство-это самовыражение художника и воспроизведение действительности, язык чувств и игра воображения, особого рода игра и особого рода молитва, творение рук человеческих...

По каналам чувственного восприятия искусство проникает в наше сознание. Уберите чувственное восприятие, подсознание, и сознание высохнет, как пруд без родников. Уберите образное мышление и образное чувствование и люди не сумеют даже улыбаться, а не то что разговаривать друг с другом.

Отказаться от образного мышления человек не может. Как вообще не может жить без искусства. Элементы искусства во всем. В цвете галстука, в форме его костюма, в отделке платья, в рисунке обоев, в игрушках детей...

Сила искусства грандиозна. Влияние его на социальную жизнь общества невероятно. Куда больше, чем мы думаем. Искусство может быть и благом для человека и злом. Искусство-это одно из активнейших средств воздействия на человеческие эмоции. Эмоции не бывают нейтральными. Они могут быть только либо на пользу, либо во вред.

Что такое прекрасное? Очень красивое. А что такое красота? В природе -это радующее или удивляющее сочетание форм и красок. А в искусстве? Если "по Чернышевскому", то красота это правда. Но все ли понимают красоту "по -Чернышевскому"? Боюсь, что нет. Гораздо чаще красота в искусстве понимается, как изображение "красивого". Таким образом, красивый портрет женщины- это портрет красивой женщины.

Искусство и мода.

Но самое интересное то, что произведения художника или скульптора вовсе не обязательно что-нибудь изображают. В орнаментальной росписи стен и посуды, в орнаменте ковров, циновок книжных переплетов, одежды очень часто нет даже намека на изображение чего либо, а в то же время это искусство художника. Все это пластика формы и пластика цвета. Все это говорит языком искусства, то есть вызывает чувственные ассоциации. Если бы кто-нибудь из современных людей мог бы оказаться в пещере наших предков и если бы его не убили и не съели, то он обнаружил бы там все виды искусства. На стенах пещеры была бы и разноцветная живопись и одноцветная графика. У входа или по углам стояли бы глиняные, деревянные или каменные скульптуры. При свете костра происходили бы представления в специальных костюмах, гриме или в масках. Музыканты стучали бы по разной величине камням или палками по выдолбленным колодам, черепаховым панцирям и натянутым кожам и трубили бы в тростники и раковины. А на ночь дедушки рассказывали бы внукам страшные сказки о том, как от лягушки болотного пара произошел человек.

Даже если художника, конкретного художника нет, все равно его искусство живет в его глиняных и раскрашенных вазах, картинах , в форме юбок, причесок, в изумительной песне. И нет никакой принципиальной разницы между богатым платьем из "золотой парчи" от "Диора" на эстраде и юбки из маисовой соломки на бедрах девушки Берега Слоновой кости.

Стремление создать красивое сопутствовало искусству художника и скульптура на протяжении столетий, а стремление украсить произведениями искусства свое жилище и самого себя сопутствовало жизни и быту всех людей- и бедных и богатых.

Раскрывая значение декоративного искусства, обыкновенно говорят, что оно вносит красоту в окружающую человека среду. Но опять возникает вопрос, что такое красота? Чем отличается неотразимая привлекательность прекрасного? Художники и теоретики искусства в прошлом пытались найти универсальную формулу красоты, дать точную классификацию красивого и некрасивого, выявить формальные признаки красоты. Но это сделать никому не удалось. Красота многолика. Но понятие красоты и признаки прекрасного менялись на протяжении всей истории человечества. И тут уже выступает на сцену ее величество мода. МОДА-(франц. mode, от латинского modus-мера, образ, способ, предписание)- непродолжительное господство определенного вкуса в окружающей жизни или культуре.

По В.Далю: мода- временная изменчивая прихоть в житейском быту, обществе, в покрое одежды и нарядах.

А по Пьеру Кардену: мода-это...обновление! Дерево сбрасывает старую листву, человек- наскучившую одежду.

Когда родилась мода? Кто ее создал? Мода растет сама, вместе с обществом. Она дитя времени, но с очень трудным характером. Какая-то конкретная мода похожа на снежок, вызывающий лавину. Она растет, вздымается и, наконец, достигнув предела, рушится. Задача талантливого художника-модельера и состоит в том, чтобы предугадать это возникающее новое, что уже носится в воздухе, но не обрело еще плоти. Тут и соединяются мода и искусство!

Именно талант модельера объединяет их в единое целое высокое портновское искусство. Вся история одежды- это одновременно и история возникновения портновского искусства - одного из древнейших видов ремесел.

Мода и история.

Все мы привыкли к одежде, как к собственному телу, Кажется, что она была всегда, во все времена. Но одежда появилась не сразу. К этому вел процесс развития земли и человечества. Первая форма одежды возникла, когда человек впервые соединил вокруг своего тела две шкуры, закрепив их веточкой. А когда эти шкуры он украсил ракушками и нанес на нее пятна соком какого-нибудь растения- возникло искусство создания одежды.

Но шкуры скоро сменил текстиль, для закрепления уже стали использовать костяные и металлические иглы и броши. И тогда открылась новая страница одежды и моды.

Когда человек создает одежду, он предъявляет к ней немало требований: она должна быть удобной, красивой, недорогой. И красота в этом перечне стоит на первом месте. Люди еще в седой древности испытывали потребность в украшениях. Свидетельство тому- найденные в захоронениях серьги, колье, броши, браслеты, кольца. Некоторые атрибуты украшений заменились со временим похожим на них орнаментом, узором или рисунком на одежде. И чем больше развивалась одежда, тем сильнее подчиняла она себе украшения. Порой создавались подлинные шедевры искусства, где национальный колорит идеально сочетался с простыми, элегантными формами.

Древний Египет.

Папирусные свитки и каменные письмена повествуют нам о жизни Древнего Египта. В Египте Нового царства (1562-1085 гг. до н.э.) женщина идеализируется, становится своеобразным центром светского общества. В литературе появляется новый жанр- любовная лирика. Забота о внешности была для египтянок делом первостепенной важности.

Особое внимание уделялось волосам. Если волосы были недостаточно хорошие, использовали парик. Прическу помогало сохранять специальное изголовье у кровати. В период Древнего царства (до 2000г до н.э.) женщины носили гладкую короткую стрижку. В последующие тысячелетия мода несколько изменилась, волосы удлинились, их стали заплетать в множество тоненьких косичек и укладывать их в сложную прическу. В период Нового царства женские прически становятся все роскошнее и фантастичнее, их украшают перьями, цветами, металлическими безделушками.

Косметика- краски, грим, притирания- имела значение не меньшее, чем еда и питье. К периоду Древнего Египта относится и первый известный нам сборник косметических рецептов, составленный царицей Клеопатрой. Как модно воспользоваться косметикой несомненно знала и прекрасная Нефертити, на чьем бюсте художник тщательно вывел подбритые подведенные брови, а также чрезвычайно модную в те времена темную линию удлиняющую разрез глаз. Помимо карандаша для бровей, у египтянок в моде были помада, лаки для ногтей, краски для волос, душистая вода и прочие атрибуты косметического арсенала.

Одежда, особенно в древний период, была крайне проста и составляла в основном из узкого легкого одеяния типа сарафана на одной или двух бретелях. От холода защищала большая накидка.

Волокно, из которого изготовляли полотно, было необычайно тонким. Килограмм пряжи состоял из нити длиной 240 км.(Современная тончайшая льняная нить ровно вдвое толще). Такое полотно называли "тканым воздухом". Шелк в Египте не был известен. Шерсть использовали только для орнамента. Встречались ткани с вплетением стеклянных и золотых блесток.

Женскую красоту подчеркивали украшения. Основным декоративным элементом платья был широкий круглый воротник. Его делали из разных ярких материалов, например, стеклянных бусинок, фаянсовых бляшек, золота и драгоценных камней. Кроме того, носили ожерелья, ручные и ножные браслеты, кольца, тяжелые серьги.

Древняя Греция.

V век до н.э. был веком расцвета культуры греческого государства. Победа в греко-персидских войнах вызвала подъем национального самосознания. В это время в Афинах огромного размаха достигает строительство. Восстанавливается из руин старый центр города, возводятся новые храмы, общественные здания - гимназии, стадионы и т.д. Небывалого расцвета достигают литература, изобразительное искусство. В этот период создают свои прекрасные статуи и возводят архитектурные ансамбли великие скульпторы Фидий, Мирон, Поликлед., пишут трагедии Эсхил, Софокл, Еврипид. Все эти произведения прославляют гражданские идеалы, воспевают свободного и доблестного человека.

Образ мужественного человека нашел свое выражение в эстетическом идеале того времени. Идеалом был доблестный и прекрасный человек. Сильная и прекрасная, тренированное и гармонично развитое тело являлось необходимым признаком красоты. Костюм складывался в тесной связи с условиями жизни греков и под влиянием их эстетических представлений. Благоприятные климатические условия и эстетическое отношение к человеческому телу предопределяли легкость и гармоничность форм античного костюма. Эстетической основой костюма являлась драпировка, которая располагалась в самых разнообразных направлениях, подчеркивая форму тела и изменялась в разных ракурсах при движении, обрисовывая и подчеркивая идеальные формы тела. Складки были основой античного костюма. Различали трубчатые, органные, каскадные, лучевые складки.

Основа греческого костюма - кусок ткани, сколотый, закрепленный или задрапированный на теле. Получались различные виды костюма - экзомида, хитон, пеплос, хламида.

Древний Рим.

История древнеримского государства восходит к VIII веку до н.э. и завершается в V веке н.э. гибелью Рима, павшего под ударами варваров и восставших рабов. Рим в период расцвета получил название "вечного города" . со всех концов земли в него стекалось бесчисленное множество иноземцев - ученых, поэтов, художников, торговцев и просто путешественников. Бесконечные войны давали колоссальное количество бесплатной рабочей силы - пленных рабов, а также наводнили Рим награбленными ценностями. Роскошь в одежде, еде, домашней обстановке достигла небывалого размаха. Все это развратило римлян.

Костюм древних римлян сформировался в республиканский период отличавшийся относительной строгостью быта. Эстетическим идеалом римлян являлись суровые войны и величественные женщины. Этот идеал подчеркивали сложные одежды, предававшие фигурам римлян величественность. Основные ткани для изготовления одежды были шерсть и полотно. В костюмах сочетались яркие цвета - красный, фиолетовые, коричневые, пурпурные, желтые. Парадным цветом одежды был белый. Римский костюм был похож на греческий обилием драпировок. Но эстетический критерий отличался от греческого. В Риме не было столь сильно развитого, как в Греции, культа прекрасного человеческого тела. Верхом изящества считалось театральность в движениях и позах.

Средние века.

Средневековье, эпоха мрачных рыцарских замков, бесконечных разбойничьих войн, духовного оскудения, жестокости. По сравнению с античной эпохой ее называли ледниковым периодом в истории европейской культуры. На рубеже V - VI веков возникло единое государство франков. Возник пышный королевский двор. В высоких залах звучали романсы в стихах в исполнении трубадуров. Огромная популярность любовной лирики породила один из самобытных феноменов средневековья - рыцарское служение даме. Идеализированная дама сердца была хрупкой и нежной , как лепесток розы. Походка у нее должна быть легкой и воздушной, лебединая шея, золотые локоны падали до бедер. Кожа белоснежная, щеки румяные. Достичь этого было очень трудно. Гримм использовали в таком количестве, что священнослужители даже жаловались богу на то, что женщины изводят все краски и их не хватает на иконопись. Невинный облик создавался тонкими выщипанными бровями и прямыми зачесанными назад волосами. Позже, по требованию церкви, женщины стали носить головные уборы. Дамы носили вуаль. Из вуали позднее сформировались интересные головные уборы - в форме тюрбана, короны ил венка, завязываемого под подбородком. Такие уборы могли быть очень ценными и декоративными, так как украшались жемчугом и драгоценными камнями и часто являлись произведениями искусства.

В первые века после падения Римской империи (476 г.) одежда долгое время была простой и однообразной, ибо христианская церковь требовала полностью закрывать тело. Женская одежда в то время состояла из двух (в холодное время и нескольких) платьев - длинных, широких, с длинными рукавами. Поверх платья носили широкую четырехугольную накидку, которая закреплялась на плече.

В XI веке стало сказываться уже влияние роскошной одежды византийского двора. Верхнее платье укоротилось, из под него выгладывала богато украшенный складками край нижнего платья. Рукава верхнего платья расширялись книзу или плавно на подобие воронки, или резко так, что создавалось впечатление будто через руку перекинуто полотенце. Такие рукава были первым капризом моды в европейской одежде, функционального значения они не имели. В придворной одежде появился такой элемент, как подчеркнутая талия. Она должна была показать, что дама не принадлежит к трудящимся классам - в таком платье просто невозможно было работать. Ниже талии платье ложилось пышными складками до самых пят: и чем шире становилась юбка, тем длиннее тянулся за ней хвост. Акцентирование талии принесло с собой и декольте. К концу XI века оно, по утверждению моралистов, превзошло всякие допустимые нормы. Ноги, напротив, строго прятались, ибо они вызывали греховные мысли. Появление талии в модном силуэте предъявило портновскому искусству ряд новых технических требований. Самым важным элементом стал крой - умелое пользование кроем позволяло свободно оперировать шириной ткани. На утверждение новой моды ушел весь XII век. В течение этого периода ушли из одежды преувеличенные элементы: длинный шлейф, висячие рукава, осиная талия. Яркие украшения по краям сузились до каймы по вырезу горловины, низу рукавов и подолу платья. Выработался простой, но утонченный стиль одежды. Основные ткани - шерсть и лен. Но использовали и хлопок, который доставляли с Востока через Венецию и Испанию. Роскошным материалом считался бархат, который изготовляли в Германии. Шелк получали из Венеции и Сицилии. В XII веке в Германии уже умели изготовлять набивные ткани.

Эпоха Возрождения.

Ренессанс- переломный период в духовном и культурном развитии стран Западной Европы. Ярче всего и раньше всего черты нового времени проявились в Италии уже в XIV веке. Позже во Франции, Испании. Все эти перемены не могли не коснуться и женских судеб. В эпоху Возрождения создается новый идеал красоты, воспевающий человека, гармонию его тела и духа.

Важнее всего для женщины эпохи Ренессанса была прическа. Не избежали пристрастья к златовласым головкам поэты и художники Возрождения (Рафаэль, Боттичелли). Если в начале эпохи Ренессанса художники за редким исключением, например Боттичелли, изображали человека без идеализации, достаточно реалистично, то к XVI веку вырабатывается довольно четкий канонический тип. Исчезла готически стройная, устремленная вверх фигура. Женщине надлежало быть среднего роста, не полной, но все-таки при формах. Поскольку итальянки, как правило, были довольно приземисты, приходилось, как в искусстве, так и в натуре заботится об удлинении фигуры. Для этого изобрели колодки (итал. zoccli), порой столь высокие, что женщина чувствовала себя как на ходулях, и передвигаться могла лишь с помощью слуг. Это одна из причуд моды того времени.

Идеалом красоты считалась в Италии Изабелла д' Эсте. До нас дошел ее портрет кисти Леонардо да Винчи. Красавицей считалась и Маргарита Валуа, воспетая стихами и прозой, жена Генриха IV. Страстью к красивым нарядам пылали все женщины независимо от внешних внутренних достоинств. Мода сделала решительный поворот. Исчезла средневековая гротескность: туфли с загнутыми носами, рогатые чепцы, бесконечные шлейфы. Декольте стало прямоугольным, довольно большим, но не скандальным и обрамлялось кружевом и рюшами. Вообще, сборчатый воротник- один из заметнейших элементов Ренессанса. Сначала это складки присборенные вокруг шеи рубашки. Затем- отрезная деталь, которая со временем разрослась до невероятных размеров (особенно в Испании). Не меньшую роль в моде играл рукав, подчеркивающий роскошь и изысканность туалета. Играли не только формой, но и декоративным обилием ткани. Эффект достигался за счет игры света и тени. Лиф в эпоху Ренессанса был узким и заканчивался спереди глубоким мыском. Юбку присбаривали, длина позволяла ходить, не поднимая подола., В XVI веке в Испании изобрели металлический каркас, который обтягивали плотно материалом. Бюст и талия стягивались корсетом "в рюмочку". Вся эта несущая конструкция стояла на полу сама по себе. В нее заходили, как в шкаф, и застегивались. По-прежнему, достоинство ткани ценилось выше кроя. И шло ее на платье много. Красивое бархатное платье стоило столько же, сколько деревенька с землями и крестьянами. Поэтому шелк парчу использовали чаще только на отделку. Но и шерсть была дорогой. Лучшую поставляла Фландрия. Отменную парчу выделывали в Венеции, где собрались мастера со всей Европы. Здесь текстилю немало внимания уделили художники (Боттичелли, Беллини и др.) их эскизы купонов были великолепны. Тесные торговые связи с Востоком также отразились в узорах и росписях тканей. Через монголов проник в Венецию китайский рисунок. Орнамент тканей пестрит дубовыми ветками, лавровыми листьями, рогами изобилия. В нем даже появляются фрески древнеримских храмов. Узор покрывает ткань почти во всю ширину. На тканях так много золота и серебра, что порой они кажутся изделием не ткачей, а скорее золотых дел мастеров. Именно такие ткани часто изображали художники Ренессанса на своих картинах. К роскошному платью полагались украшения- чем больше, тем лучше. Драгоценности эпохи Ренессанса- одни из самых дорогих и красивых в истории ювелирного искусства. Высокое искусство, смелый поиск, необыкновенное чувство материала позволяли ювелирам Ренессанса создавать дивные по красоте и гармонии вещи.

XVII век.

Семнадцатый век- век расцвета абсолютизма, период дальнейшего развития национальных государств в Европе, эпоха больших экономических сдвигов и политических столкновений. К середине VII века на международную арену выходит Франция. VII век- пора расцвета светской культуры (Мольер, Корнель, Лопе де Вега), светской музыки и изобразительных искусств, которое дало миру Веласкеса, Рембрандта, Рубенса, Пуссена. Став одной из могущественных держав Европы, Франция в XVII веке стала гегемоном и в области моды. Неограниченная власть принадлежала королю Людовику XIV, который сказал: "Государство- это я." Политика меркантилизма, введенная министром Коль Бером, ограничивающая ввоз чужеземных товаров, способствовала расцвету ремесел и созданию различных мануфактур. Достигнув небывалого экономического подъема, Франция приобретает большое политическое влияние на другие страны Европы. Французский язык становится международным языком. Франция экспортирует не только модные фасоны, но и предметы художественных ремесел, обслуживающих моду. Вывозились кружева, шелковые чулки, бижутерия, перчатки. Франция на многие десятилетия стала гегемоном в изготовлении предметов роскоши и диктатором мод.

Пока модных журналов не было, моды рекламировались весьма наглядным способом: со второй половины века ежемесячно посылались в ряд европейских стран (Англию, Германию, Италию, Россию, по две восковые куклы, одетые по последней моде- "Большая Пандора", рекламирующая платья, и "Маленькая Пандора", рекламирующая "неглиже". Даже во время войны не приостанавливалась пересылка кукол за границу.

В 1672 году был основан первый журнал мод- "Mercur galant", помогавший французским модам покорять Европу. К XVII веку в искусстве складывается стиль барокко, наиболее полно выражавший вкусы аристократии того времени. Это был стиль чрезвычайно парадный, декоративный и чопорный. Костюм эпохи барокко был всецело подчинен этикету двора и отличался пышностью, чопорность. и огромным количеством украшений.

Согласно новым эстетическим представлениям, красота заключается в монументальности и величии, богатстве и красочности одежд, причем сам человек отступает на задний план, теряясь на фоне пышных одежд. С 90-х годов в моду вошла прическа ФОНТАЖ, которая состояла из комбинаций локонов, уложенных на голове рядами и для твердости смазанных белком и выгнутого в различные фантастические формы проволочного каркаса, украшенного сложенным в складки газом , цветами , кружевом и лентами. Туфли в моде были на высоком каблуке, с очень узким, заостренным носком.

XVIII век.

XVIII век- последний этап феодализма и период перехода от феодальной формации к капиталистической. Франция по-прежнему остается страной с высоким экономическим развитием и просветительством. Французское искусство этого времени является эталоном художественной жизни для большинства европейских стран. Французский язык остается международным языком, французские моды продолжают иметь общеевропейский характер. Вместе с тем в XVII веке быстро растет экономическая мощь Англии. Становясь промышленной державой, она начинает оказывать и культурное воздействие на континент.

В развитии эстетических принципов XVIII века существует несколько этапов. В первой половине столетия художественное направление определял стиль РОКОКО. В самом его названии отразились затейливые завитки раковины (фран. "rocaille"-украшение из раковин). Ткань в это время, можно сказать нашла себя. Самыми популярными тканями стали атлас и сатин, позволяющие создавать богатую игру складок, которые были обязательными в одежде рококо. Эти наряды ожили на картинах Ватто. Туалеты стали чудом женственности, грации, изящества.

XVIII столетие- последний период господства аристократических мод, окончившийся падением абсолютизма в период французской буржуазной революции 1789 года. Моды этого времени создавались при дворе и отражали эстетические взгляды аристократии. В центре внимания был интимный мир и чувственные переживания человека. В салонах господствовали женщины. Желание нравится преобладало надо всем и вызвало к жизни одежду, подчеркивающую формы тела. Все хотели быть молодыми. Чтобы скрыть возраст, волосы покрывали слоем пудры, скрывающей седину, щеки румянили. И изящество силуэта, хрупкость и утонченность были идеалом. Движения, походку вырабатывали с учителями "хороших манер". XVIII век называли "галантным веком", веком пудры, кружев и менуэта. Костюм имел такой силуэт: узкие плечи, чрезвычайно тонкая талия, округлая линия бедер, маленькая прическа. Все это придавало фигуре изящество и легкость. Женственным был даже силуэт мужского костюма. Мужчины тоже одевают перчатки, зубы белят, лицо румянят, обвешивают себя часами, перстнями и кружевами. Костюмы аристократии сверкали золотом и драгоценностями. Парадные платья, даже самые дорогие, надевали лишь по одному разу.

Вторая половина XVIII века- это период классицизма, как ведущего стилевого направления в искусстве. Этот стиль выражал идеи просветительства, патриотизма, общественного долга. Свои идеалы просветители черпали также из античной истории.

В 70-х годах XVIII века очень большое значение приобрели английские моды. Более строгие по форме и цвету, они быстро распространились на континенте, первоначально оказав влияние на мужской костюм. В 70-х годах в моду вошел фрак, вытеснивший постепенно французский шелковый кафтан. В моду вошел цилиндр.

А в 80-е годы английские моды начинают влиять и на женский костюм. Английские моды этого времени были связаны с культом чувств, простоты, желанием подчеркнуть близость к природе.

Для платьев английского типа прежде всего характерна мягкость линий. Поэтому жесткие каркасы вышли из употребления. Юбка платья обычно драпирована сзади, а не на боках, образуя турнюр. Такие одежды можно видеть на портретах английских художников Рейнольдса, Гейнсборо, Ромпея.

Русский костюм XVIII века.

В России до XVII века во всех слоях общества, как и раньше носили традиционный русский костюм, а все иностранные," немецкие" моды отвергались. Замена русского платья общеевропейским модным костюмом произошла в начале XVIII столетия после ряда специальных указов Петра I. Эта почти насильственная смена костюма имела определенное политическое значение. Петр I, понимая важность торгового и культурного общения с Европой, пытался разбить домостроевские обычаи боярства, заставлял боярских сынков учиться и работать. Одним из средств борьбы со старозаветным боярством и местничеством была замена старинного боярского костюма, длиннополого и неудобного для работы, более удобной общеевропейской одеждой. Смена форм костюма не прошла гладко. Многие горожане, особенно купеческие сословия, считали короткополые модные кафтаны верхом неприличия. С не меньшим сопротивлением были встречены новая модная прическа- завитый парик- и бритое лицо. Многие откупались от бритья бороды: за ее ношение платили в царскую казну налог. Только новое служивое дворянство и большая часть молодежи сразу приняли нововведения. Для женщин переход к новому костюму был еще сложнее. Одетые в тяжелые, скрывающие формы тела сарафаны, закрытые рубахи, с плотно закрытой головой, они, согласно новой моде, вдруг должны были надеть декольтированные платья, стянуть талию, завить волосы в локоны. Но, встреченные сначала враждебно, новые обычаи и костюмы за период царствования Петра I прочно вошли в быт дворянства и большей части городского населения. Прежние русские одежды остались в народе и в быту у части купечества и мещанства. Дворянство тоже не полностью отказалось от старых привычек. Женщины, например, старались как можно больше прикрыть декольте, натянуть плотнее на волосы кружевной чепчик, носили различные наколки. Русский костюм петровского времени отличался от западноевропейского большей простотой тканей и отделки, более демократическим характером. Пример в простоте в одежде подавал сам Петр.

XIX век.

Можно сказать, что история европейского костюма XIX века начинается с революционных событий во Франции конца XVIII века, Французская буржуазная революция, свергнув феодализм, проложила дорогу для развития капитализма, Новая эпоха была характерна бурным развитием общества, подъемом экономики, рядом научных открытий, новым темпом жизни и резкими социальными противоречиями, что вызвало поиски новых выразительных средств, отражавших мысли и вкусы различных слоев общества. Французская буржуазная революция формально уничтожила классовое неравенство и в одежде. В XIX веке ведущая роль в модах перешла к женскому костюму. Мужской костюм мог отличаться только качеством ткани, белизной белья. Выделяться яркостью одежды или обилием украшений считалось для мужчин дурным тоном. Женщины же XIX столетия постепенно становятся как бы рекламой- выставкой благосостояния своего мужа, символом процветания его дел.

В 1804 году молодой консул Наполеон объявил себя императором. Весь период с 1804 до 1815 года в искусстве и костюме носит название АМПИР (от франц. Empire- "империя"). Идеи мирового господства римлян, прославление римских императоров перекликались с захватническими устремлениями наполеоновской политики. Отсюда интерьеры ампира носили парадный, холодно-официальный характер. Женские одежды эпохи ампир стали строже, скромнее. В первые годы XIX века носили предпочтительно платья белого цвета, позже стали носить платья различных цветов, но сшитые из однотонной ткани. Парадные платья богато расшивали античным орнаментом. Модницы закутывались в кашмирские шали, вывезенные из Индии во время военной экспедиции Наполеона. Шали стоили огромных денег и стали считаться основой дамского гардероба. Особенно ценилось искусство драпировки шали. В эти годы дамский гардероб пополняют и русские шубки. Женский костюм дополнился огромным количеством драгоценностей.

В России "высшее" общество, особенно столичное следовало беспрекословно французским и английским модам, зачастую выписывая туалеты из Парижа и Лондона.

После свержения Наполеона и Венского конгресса во Франции произошло восстановление монархии. Этот период в истории Франции носит название "Реставрации". Европейская культура в 1825 - 1850 годах приобретает еще более противоречивый и сложный характер. Неудовлетворенность действительностью, неверие в будущее, разочарование в действительности рождают новое направление в искусстве - РОМАНТИЗМ. Героем его становится человек, жаждущий свободы, протестующий против несправедливой действительности и гибнущий за свои идеалы (Байрон, Делакруа, Бетховен, Шопен, Шуберт). Париж, по-прежнему, остается культурным центром Европы. В период Реставрации силуэт женского костюма упрощается. Платье становиться короче. Под платьем остается жесткий, хотя и короткий корсет. Ювелирные украшения почти вышли из моды. Носили главным образом, серьги и медальоны. Дополнением к костюму служили зонтики с оборками и лентами, а зимой - муфты. Нововведением стало боа - круглый шарф из меха или перьев. В 40-е года характер костюма меняется под влиянием новых идеалов времени. Новым кумиром высшего общества стала "светская львица" - модница с волосами рыжего цвета, увлекающаяся героями Альфреда де Мюссе и Жорж Санд. Идеи женской эмансипации в эти годы нашли весьма экстравагантное выражение в одеждах и манерах. По словам современников, "львицы" научились держаться в седле не хуже любого бедуина, пить жженку и шампанское, фехтовать на шпагах, стрелять из пистолета, выкуривать сигару; умели соединять мужские замашки с элегантностью и изяществом, и с одинаковым интересом читать "Журнал коннозаводства" и "Курьер дамских мод". Определенное влияние на модную женскую одежду оказал роман Ч. Диккенса, имевший тогда широкую известность. В костюме началось "увлечение добродетелью": женщина желала казаться скромной хозяйкой.

Во второй половине XIX века вкусы, мода диктуются по-прежнему буржуазией. Но вместо мелкобуржуазных мод, наступает время господства безмерной роскоши крупной буржуазии. В это время появляется понятие от кутюр.

От кутюр (фран. Haute Couture)- это швейное искусство на высоком уровне. В более узком значении: уникальное творчество ведущих парижских модельеров, задающих тон в международной моде. От кутюр появилось в то время, когда создателям новых моделей одежды удалось выделиться из числа анонимных, никому не известных швей и портных. В середине прошлого столетия возникли ателье- первые дома моделей и появились первые модельеры, окруженные часто мистическим ореолом. Туалеты на которые во второй половине XIX века ориентировался высший свет, создавали яркие личности, выступающие зачастую как истинные художники. Несомненно, эти маги, создававшие из массы шелка, бархата, кружева и жемчуга настоящие шедевры, имели в глазах великосветских дам больший вес, нежели какой-то мастер кисти. Одна из наиболее ярких личностей эпохи кринолинов и турнюров был англичанин Ворт, покоривший своими идеями парижский свет и даже супругу Наполеона III Евгению. Благодаря своим бесчисленным умопомрачительных нарядов Евгения оставила след в истории моды. "Детища" фантазии Ворта и его коллег высоко копировались не только за дорогие материалы и великолепную обработку. Самым главным было имя создателя, делавшее платье произведением искусства. Авторитет Парижа был непререкаем для аристократов и буржуа многих стран. Огромную роль в распространении моды играло развитие промышленности, изобретение швейных машинок для домашнего пользования и появления анилиновых красителей, удешевивших окраску тканей. Изобретение фотографии дает возможность более точно и детально судить о модах второй половины XIX века. В 1868 году был создан Парижский комитет профсоюза швейной промышленности(Cambre Syndikal de la Coutur Parisienne), который объединяет и по сей день ведущие дома моделей и фирмы Парижа и реализует правовые вопросы, касающиеся моды. Но только в 1913 году была введена договоренность, запрещающая копирование моделей. Несмотря на это, искусство моды еще не встало в один ряд с другими видами искусства. Лишь в 1943 году был издан закон, на основании которого модельеры получали равные права с работниками искусства и литературы.

Знамя от кутюр после Ворта продолжали высоко держать и другие модельеры, полет фантазии которых мгновенно подхватывали многочисленные почитатели моды. Многие идеи парижских модельеров оказали влияния на развитие международной моды, авторы их вошли в историю моды. Требовалось большое мастерство и огромный талант, чтобы отразить в одежде идеи своего времени, формировать вкусы женщины согласно какого-то туманного идеала. В эти годы вся Европа увлекалась театром итак называемыми "живыми картинками". Но не только восхищение театром, модными актерами, но и желание испробовать самим свои силы в искусстве "превратило каждый салон в сцену", как писала хроника того времени. Кроме театра, модным считалось посещать открывшиеся в то время казино, игорные дома, рестораны. Строительство железных дорог привело к увлечению путешествиями, а в модах- к созданию дорожных костюмов. Путешествия на курорты вызвали моду на купальные костюмы. Но вся мода ориентируется на стиль рококо. Костюмы времен маркизы Помпадур стали образцами для одежды XIX столетия. Для платьев обязательны кринолины и корсет.

Но характер костюма к концу XIX века снова изменяется. В литературе и искусстве развиваются декадентские течения, среди которых господствует символизм. Делается попытка создать и в прикладном искусстве новый стиль, отвечающий требованиям эпохи. Этот новый стиль получил название МОДЕРН. В нем ощущалась какая-то неуверенность, проявляющаяся в обтекаемых формах, асимметрии. Излюбленным орнаментом модерна были сюжеты: лилии, водоросли, русалки. Орнамент имел текучую вялую линию. Эта вялость линий проявлялась и в силуэте костюмов.

XX век и Поль Пуаре.

К началу XX века капитализм был близок к взрыву, классовые противоречия обострились до крайности. Бурно развивалась техника. Усилилась идейная борьба на всех поприщах. Уже имелась Эйфелева башня, электричество, железная дорога. Появились выступления против машин и массовой продукции. Оскар Уайльд разгуливал по Парижу с длинным стеблем подсолнуха в руках- символом движения эстетов. Мария Кюри открыла радий, Софья Ковалевская стала первой в мире женщиной профессором. Борцы за женское право голоса бросали камни и бомбы, останавливали поезда, ложась на рельсы. Передовое соседствовало с абсурдом. В моде были наука, мистика , театр. Противоречия эпохи нашли отражения и в одежде, выражаясь как в стремлении к роскоши, в любви к экзотике, так и протесте против господствующей моды и в первых шагах по направлению к демократизации моды. Важным фактором, влияющим на моду, было и стремление женщины к эмансипации, борьба за образование, за гражданские права. Все больше встречается женщин врачей, учителей, медицинских сестер. Возникает потребность в более удобном костюме. Широко входят в обиход юбки с блузками, костюмы, состоящие из юбки и жакета, пальто. Одна из причин относительного упрощения одежды заключалась в и в занятиях спортом, которые охватили все слои общества, особенно молодежь. Дама, внимательно следящая за модой, вступала в новое столетие изогнутой в виде буквы "S". Все, что блестело, двигалось, развевалось, скрывало и обнажало было в моде. Все это венчалось шляпой, украшенной чучелами птиц, перьями, цветами и вуалью. Художники "модерна" заимствовали идеи из древних культур, готики, раннего ренессанса и японских гравюр. Идеал женщины стиля "модерн" это томное существо с готически вытянутой фигурой и длинными, орнаментально развевающимися волосами, которое смотрит на вас из под опущенных век. В моде была талия объемом 55 см. Затянутая в корсет, оставленная без воздуха женщина вызывала в то время всестороннее осуждение. Против корсетов раздавались многочисленные протесты врачей. Но это было время, когда жизнь быстро менялась. На человека надвигался "большой город" с его учащенным ритмом, теснотой, транспортом. Поток жизни нес к концу XIX-го столетия. Именно на стык веков пришелся расцвет жизненных сил, молодости парижанина Поля Пуаре. Это было время счастливых перемен, которые принесут человечеству могучий союз благородных, тонких чувств и всесильного человеческого разума. Его щедрый безоглядный энтузиазм готовил в подарок едва народившемуся столетию обилие новых образов, красок, идей открытий. Он подгонял и без того стремительный бег времени. Это было время, когда буквально сплавились в единое целое мода и искусство, вызвав взрыв в мире одежды. Поль Пуаре вошел в парижский мир моды, когда ее гордость и славу составляли такие имена, как Жан и Гастон Ворты, Шеруи, Дусе, Пакен, Редферн. Стремительно войдя в славную когорту великих портных своего времени, он стал не просто одним из них- энергия, талант, честолюбие вознесли его высоко. Он стал Пуаре Великолепным. Такой поистине королевский титул мог заслужить лишь признанный лидер, имеющий полное право сказать о себе: "Я одевал эпоху". Его новаторство выходит далеко за пределы создания новых форм европейского костюма. Пуаре внес значительный вклад в развитие многих современных видов прикладного искусства. Его имя принадлежит миру театра, равно как и миру собственно моды, ставшей единственной формой и образом существования европейского костюма XX-го века, ибо именно Пуаре еще в самом начале столетия наметил все самые основные пути и способы его существования.

В 1903 году Пуаре открывает собственное дело. Первой его большой работой и первым успехом была коллекция туалетов для ведущей парижской актрисы Режан. "Я перешел рубикон на плечах Режан",- написал в своей автобиографии Пуаре. Пуаре вступил на путь самостоятельного творчества в годы безраздельного царствования корсета, деформирующего женскую фигуру. Каждый год в одном только Париже изготовлялось 55 миллионов корсетов. Корсет носили весь день и повсюду, не смотря на все энергичные протесты врачей, на ширившиеся в Америке и в Европе движение за женскую эмансипацию. Дух эксперементаторства был присущ Пуаре с детства. Живя недалеко от Лувра он был его постоянным посетителем. В музее он обратил внимание на то , что античный костюм "держится" на плечах- поток легких, воздушных и пластичных тканей, струясь, как бы стекая с плеч, на мгновение задерживается на местах легкого крепления, чтобы вновь растечься по упругому телу многочисленными струйками мелких складок. Его приводил в восхищение костюм, служивший лишь для того, чтобы подчеркнуть пластику тела, гибкость и быстроту движений. Целомудрие и эротизм составляли в нем столь естественное и нерасторжимое целое, как и слияние чувств античного человека, где здоровье, благополучие и красота звучат едва ли не синонимами.

Известно, что талантам нужны поклонники. Для искусства моды, двигателем которой являлась новизна, поклонники, они же последователи, нужны как воздух.

Только Режан, с ее естественной грацией и своенравием примадонны, могла позволить себе экстравагантную новизну, впервые показавшись в обществе в манто кроя кимоно, ставшим известным под девизом «Конфуций.»

Заведя семью в 1905 году, Пуаре начинает моделировать на жену Денезу, которая носит творения его необузданного воображения с такой простатой и изяществом, что вскоре туалеты мадам Пуаре привлекают к себе внимание светской хроники. Появление туалетов от Пуаре, не требующих, а вернее, отменяющих ношение корсета, вызвало в обществе разнообразную реакцию – от мелких колкостей до откровенной враждебности. Новации Пуаре произвели революцию и в женском белье. Дерзкие модницы, рискнувшие появиться в публичных местах без корсета, в «эллинических» свободных платьях, были встречены с саркастическими насмешками. Но Пуаре не сдавался. Уже в январе 1907 года «Вог» отмечает появление нового стиля, полного блестящего аристократизма и естественной грации. Глаз Пуаре явно по – новому видел моду наступающего столетия. Он чувствовал, осязал ее как образ, на который «работает» все – до мельчайшей детали. Пуаре с самого начала вполне осознанно стремился влиять на формирование вкуса, тогда как все другие художники по вековой традиции ограничивались созданием единичных оригинальных моделей, а в основном подлаживались под вкусы клиенток. Мысли образными категориями, Поль Пуаре всей своей деятельностью закладывал основы современной французской "от кутюр" , где каждый отдельный кутюрье, ощущая себя творцом собственного фирменного стиля, стремиться как можно четче, своеобразнее, оригинальнее отличаться от собрата по ремеслу.

К началу XX века фотография давно вытеснила все прежние виды популяризации парижских новинок. В 1912 году выходит первый номер модного журнала, звездой среди иллюстраторов которого стал Жорж Лепап. В нем , независимо от авторства моделей, безраздельно царствовал образ женщины Поля Пуаре. На страницах «Газетт дю бон тон» впервые в истории европейского костюма портновское ремесло было возведено в ранг полноценного искусства.

Со второй половины 1909 года звезда Пуаре блистала столь ярко, что ее заметили даже близорукие и недальновидные. Поль Пуаре с его новым взглядом на женский костюм, безусловно, появился в нужное время и в нужном месте.

Созерцая игру лучших актрис театра того времени – Режан, Сары Бернар, - Пуаре впервые осознал, что женщины могут носить все, ибо «обладают секретом делать прекрасным самое невероятное и даже дерзкое».

"Русские сезоны и Леон Бакст."

Театральный сезон 1908 года открылся в Париже гастролями оперной группой русских императорских театров под руководством Сергея Дягелева. Это был, по выражению А. Бенуа, экзамен на аттестат зрелости русского театрального искусства перед лицом всего мира. За оперным сезоном последовали балетные, вошедшие в историю мировой культуры под именем «Русских сезонов в Париже». Успех русских балетных сезонов 1909 – 1910 годов был просто потрясающим. Стремительно ворвавшиеся в художественную жизнь Парижа, они в считанные месяцы буквально смели светский снобизм французской театральной публики, а вместе с ним многие из предрассудков европейской культурной традиции. Эти спектакли, созданные отборными, самыми животворными силами русского культурного общества, превратились в подлинные празднества, которые зажгли всех без исключения. Пряная экзотика непривычных костюмов, перестав шокировать, погружала в мир волшебных грез. Каждый костюм в спектаклях предстал со своей вакханалией цвета, в формах, созвучных пластике движений. Особый успех выпал на долю костюмов, созданных Леоном Бакстом. За 1909 – 1914 года Бакст оформил двенадцать спектаклей дягилевской антрепризы. Его успех, как оформителя спектаклей «Русских сезонов» в Париже побудил владельцев домов мод обратиться к нему с заказами на эскизы костюмов. Так началась совместная работа с тогдашним диктатором мод Полем Пуаре. Для России такого рода сфера приложения художественного дарования была еще довольно непривычна, и обращение Бакста к моделированию вызвало некоторое удивление публики по поводу его странного и «малоприятного» интереса к обыденным вещам – одежде. Сам Бакст весьма серьезно подходил к созданию моделей. Костюм для Бакста означал несравненно большее, чем просто необходимый полезный предмет. По словам Бакста костюм – это «утонченная и одухотворенная форма целого периода цивилизации» и «разве артист – художник не призван к тому, чтобы выразить в костюме идеи своей эпохи?»... Кроме того, моделирование одежды открывало для Бакста широкие возможности для декоративных экспериментов, создания изысканных стилей. Эскизы моделей созданные Бакстом, полностью принадлежат «высокому модерну».

Русская мода и Надежда Ламанова.

Именно в эти годы и родилась мода нового столетия, так непохожая по своей сути и формам существования в обществе на моды отживших веков. На русской сцене моды в это время блистала звезда Надежды Ламановой. Ей в мире русской моды принадлежит особое место. В то время она была единственным профессиональным художником костюма в России. Надежда Петровна была очень дружна с Полем Пуаре, который сразу оценив ее необычное дарование, ни раз предлагал ей переехать в Париж, чтобы работать вместе. Однако всерьез эти предложения Ламанова никогда не принимала. Дарование Ламановой было родственным таланту скульптора – она умела заранее предугадать, как будет выглядеть тот или иной материал на конкретном человеке, какая форма соответствует его фигуре, облику, его манере держаться. Сама Надежда Ламанова никогда не шила, а делала так называемую «наколку» в материале на фигуре заказчика, намечая булавками основы кроя и декора. Это была «скульптура в ткани». Тонкое чутье художника, острый глаз помогали ей угадать выигрышную форму и цвет костюма.

Примерно в 10-е годы XX века на вывеске ее ателье значилось «поставщик императорского двора». Несколько созданных Ламановой уникальных туалетов хранятся в Государственном Эрмитаже.

Коко Шанель.

В 1918 – 1920 годах под влиянием первой мировой войны идеалы женской красоты – женщина медсестра. В моде белый цвет, трикотаж. На сцене появилась легендарная мадам Шанель.

Она любила творить, изобретать, шокировать. Она первой сделала короткую мальчишескую стрижку, ввела моду на загар и отобрала у мужчин почти весь их немудренный гардероб. Она жила так, как хотела. Коко Шанель создала моду, которая и сегодня является воплощением современности и элегантности. Под ее влиянием до сих пор находятся все современные французские модельеры.

Габриэль Шанель родилась в 1883 году в достаточно бедной семье: отец продавал одежду на рынке, мать работала то кухаркой, то прислугой. Когда Габриэль было 12 лет, ее мать умерла, и девочку отдали в сиротский дом к монахиням. Там она научилась шить. В 20 лет Габриэль становится певицей: она работает именно в таких кабачках, какие любил изображать на своих полотнах Тулуз Лотрек. Любимой песенкой Габриэль была "Кто видел Коко в Трокаредо?" - она так часто ее исполняла, что и сама получила прозвище Коко. Она мечтает переехать в Париж и стать знаменитой певицей.

Незадолго до первой мировой войны Коко открывает свой первый магазин в Довиле - небольшом курортном городке, где парижане обожали проводить свои уикэнды. Купить хорошую ткань в Довиле было сложно, и Коко изобретает новый предмет туалета, впоследствии ставший неизменным атрибутом гардероба любой женщины, - свитер. Впервые женские модели шьются из материала, который первоначально предназначался лишь для спортивной одежды, - из джерси. Стиль Шанель - отказ от излишеств, ненужных украшений, которые демонстрируют не женщину, а содержимое ее кошелька; это прямые юбки до колен, широкие брюки и неизменный черный цвет. Шанель впервые создала двухцветные туфли, украсила сумки цепочками, ввела в женский обиход мужские смокинги с атласными лацканами и, наконец, придумала то самое "маленькое черное платье", без которого не обходится гардероб ни одной уважающей себя дамы.

Коко старались подражать самые красивые женщины Парижа.

Среди ее друзей - Пикассо, Кокто, Стравинский. Шанель спонсирует премьеру дягилевского балета "Весна священная". В это же время Коко создает самые известные свои духи "Шанель љ5", которые и сегодня остаются одними из самых популярных в мире.

Коко разрабатывает костюмы для пьесы Кокто "Антигона" - ее коллегой становится Пикассо, создавший декорации для спектакля. Миллионы долларов сыплются из Голливуда: самые известные актеры заказывают у нее одежду. Невероятную популярность приобретают украшения Коко (несколько рядов длинных жемчужых ожерелий в сочетании с простым свитером или широкие золотые браслеты в сочетании с мужским пиджаком).

Начинается вторая мировая война, и Коко закрывает свой Дом моделей. Вновь он открывается только в 1954-м году, когда Коко уже 70 лет. И снова успех.

Габриэль Шанель умерла в 1971 году, но Дом моделей, основанный ею, до сих пор является воплощением французской элегантности и шарма. Шанель - это не только одежда, но и стиль жизни.

В 30-е годы на арене от кутюр скрестили мечи мадам Вионне и мадам Скъяпорелли. Первая из них пропагандировала драпировку из косой ткани, другая ввела квадратные плечи, считавшиеся на протяжении 15 лет неизбежным элементом одежды. Лишь в 1947 году Дом моделий Кристиана Диора отказался от них и тем самым вызвал настоящую революцию в моде.

Кристиан Диор.

Диор родился в семье богатого промышленника. Всю жизнь он вспоминал "розовые и серые стены" своего старого дома в

Гранвилле. Сочетание розового и серого стало его любимой темой.

Сочетание розового с серым - это аристократично, это

демонстрация изысканного вкуса. Сейчас тонкий вкус аристократов во многом складывается из того, что с детства любил Кристиан Диор. Во-первых, он любил свою мать, а она любила ландыши. " Я вспоминаю, как моя мать

наклонялась, чтобы сорвать самый вечный из цветов" - говорит

Диор. Он придумывает форму юбки, напоминающую головку поникшего

цветка, он берет цветочные линии, формы и наполняет ими свои

коллекции. Женщина - как цветок. Он делает эту метафору

буквальной, осязаемой.

"Женщины всегда будут к вам благосклонны. Похоже вы

преуспеете..." - нагадала в юности Кристиан Диору цыганка. Так и вышло.

Смерть матери и разорение отца в 1931 году вынуждают его начать самостоятельно зарабатывать деньги. Продав за одни день шесть эскизов, тридцатилетний Кристиан Диор получил свой первый гонорар. Однако отсчет "эпохи Диора" начался только после войны.

Он завоевал "благосклонность" женщин, сделав для них то, что они ждут от каждого мужчины. А ведь это были только два элементарных движения рукой. Он нарисовал на эскизе женский силуэт с тонкой талией и покатыми плечами, отменив тем самым мужиковатые накладные плечи в женских костюмах военного времени и сделав талию подчеркнуто заметной. Вся революция Диора заключалась в том, что он обратил внимание на самые красивые линии женского тела - дугу покатых плеч и мягкий изгиб талии. Вспомнив начало XIX века, понимаешь, что ничего нового он не изобрел, но во время и виртуозно напомнил о том, что за годы войны было основательно забыто.

Хрупкость и эфемерность, чувственность и грациозность - вот

основные характеристики женщин по Диору.

Диор вернул женщинам "осиные талии", нейлоновые чулки со стрелками, шляпки и перчатки! Он подарил им каблуки на шпильке! Он сделал из них нежных бабочек, трепетных стрекоз, игривых пастушек и ... предсказание гадалки сбылось женщины полюбили Диора навсегда. Они даже простили ему то, что "New Look" обрек их на необходимость бороться за толщину талии всеми возможными и невозможными способами и даже то, что хождение на шпильках, заставляет проявлять чудеса ловкости. Эта любовь была взаимной. Пожалуй ни одни мужчина-модельер не сделал для женщин столько хорошего, сколько Кристиан Диор.

Маэстро умер в 1957, не успев насладиться своим триумфом. И это было бы несправедливо, если бы ни одно обстоятельство - на протяжении еще сорока лет имя Диора не сходит с уст. Он был учителем Ив-Сен Лорана. На него работал Пьер Карден. Восемь лет жизни ему отдал Жан-Франко Ферре, разрываясь между собственным делом в Италии и "святая святых, символом французской моды".

Теперь на него будет работать новая общепризнанная звезда -

Джон Гальано - и в мире моды нет фигуры перспективнее,

необузданнее и ярче. В свои 50 он опять молод и непредсказуем. В его живучести есть что-то сверхъестественное. Может разгадка этого чуда кроется в словах самого кутюрье - " в

конце концов, все, что я знаю, все, что я делаю, я сам, мой голос, мое время, все в моем существовании вращается вокруг

платьев. Они - мои прирученные химеры. Все, чем была моя жизнь, хочу я этого или нет, воплощено в платье".

Ив Сен-Лоран.

С середины 50-х годов происходили изменения в облике манекенщиц, образ более женственных дам, таких как Софи Лорен, Джина Лоллобриджида стал вытеснять образ другой звезды - Одри Хепперн.

У Диора было много соперников, например, Бальмен, Жак Фат.Но все они продолжают линию Диора, то есть узкие плечи, затянутая талия, мода очень элегантная.

В середине 50-х годов, а точнее в 55 к Диору на практику пришел молодой человек, который стал великим создателем моды 20-го века. Его звали Матье Сен Лоран, позже взявший псевдоним Ив Сен Лоран. Сначала он был простым рисовальщиком, прислал несколько эскизов в редакцию "Vogue" по почте, так гласит легенда. В редакции, посмотрев рисунки, приняли его единогласно за гения и вызвали в Париж для работы к Диору. Уже в 55 году ему уже дали рисовать первые модели у Диора, и уже тогда много было сказать сразу, посмотрев на рисунки, как много в нем от Сен Лорана. Если в линии есть "диористость", то в отделке - типичный Сен Лоран: огромный бант, огромный пояс, контраст двух цветов, вставка из вышитой тюли с цветами, уже напоминающие стиль Сен Лорана.

Мода 50-х годов - это была мода для взрослых, для замужних дам, которая старила их. Детскую одежду и одежду для подростков не делали. Делали из всех молодых девушек дам.

Мода очень много брала из архитектуры. Один из знаменитых

модельеров - Андре Куреж, он связан с кринолиновыми тканями,

особенно в двойном сочетании белого с другим цветом: красное с белым, желтым, синим. В 60-е годы мини – мода Куррежа вызвала шумиху на целых 10 лет и диктовала моду на всех кантинентах. Он пропагандировал брючные костюмы, длинные сапоги, большие оправы очков. Модели Куррежа были адресованы в основном очень молодой женщине космической эры.

В 1965 году к мине – моде присоединился Пьер Карден.

Пьер Карден.

Пьер Карден родился в маленьком фоанцузском городке Сент-Этьен, куда эмигрировали его родители из Венеции. В 16 лет он хочет стать танцовщиком и артистом. Но война круто изменила его жизнь – он начал трудиться в городе Виши счетоводом в местном обществе Красного Креста. В 1945 году он перевелся рабочим в цех по пошиву одежды для театра и кино. И с тех пор профессия красиво одевать не только артистов стала делом всей его жизни.

Первый бутик Карден открыл в Париже в 1954 году и назвал его «Ева».»Адам» появился в 1960 году.

Много шума наделала в магазине "Весна" первая самостоятельная выставка одежды молодого модельера, организованная в 1959 году. Острой критике подверглись и Пьер Карден, и хозяин магазина, давший возможность выставить коллекции платьев и костюмов "необычных, непрактичных, непригодных для ношения каждый день". А местный профсоюз модельеров исключил Пьера Кардена из своих рядов за профессиональную непригодность. В течение 7-8 лет он находился в труднейшем финансовом положении. Но, как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Пьер Карден удивительно коммуникабелен, прост в общении с людьми любого сословия, а главное на редкость целеустремлен. Все это помогает ему выходить с меньшими потерями из кризисных ситуаций. Именно с этих пор популярны его черные женские чудки и высокие сапоги. В 1959 году он начал выпускать готовое платье, а в 1960-ом его авангардный стиль произвел подлинный переворот в моде и длинные узкие пиджаки без воротника с удовольствием носят «Битлз».

В 1965 году Пьер Карден совершил революцию тем, что изобрел мини сарафаны. Их делали из шерстяного сукна, на бретельках. Они носились с новыми женскими аксессуарами: водолазкой, обтягивающими свитерами с ярким рисунком (лапша). Женская мода была отблесками космической эры (шляпы в виде скафандра). Коллекция Пьера Кардена 68 года напоминала о космосе. Обувь - низкий каблук, блестящие поверхности, сумка, аксессуары. От Пьера Кардена пришли стоячие воротники, приталенные пиджаки, очень обтягивающие брюки. Мужские прически с длинной челкой на косой пробор были подражанием "Битлз". Женская и мужская мода приобретала космические очертания, благодаря факту полетов в космос. Они стали явью, а в то время это была мечта человечества. Длина мини 68-го года заменилась миди. Появились новые ткани – нейлон, капрон, кримплен.

Демократизация моды.

Самые большие перемены в моде произошли, когда движение хиппи набрало силу. С 69-го года все этническое и народное входит в моду. Особенно пользуются популярностью североафриканские и ближневосточные направления, самые модные одежды - египетские, турецкие, арабско-мусульманские, китайские. Благодаря этому в моду входит платье-макси, похожее на арабские одежды.

В 69-ом году произошла сексуальная революция, женщины начали бороться с мужчинами, одеваться как мужчины. В моду вошли женские брюки, джинсы или брюки с низкой талией. Образ женской красоты поменялся. В 70-ом году в моде были девушки, которые напоминают соседок, девушек из электричек, студенток. Вся одежда стала очень приталенной. Все было сделано для вызова сексуальных эмоций. В моде 20-х много эротизма, в моде 70-х много секса.

Целью движения хиппи было создание свободного государства, свободного от предрассудков, построенное на мире и любви. Они стремились в Катманду. Самой любимой страной у них был Непал. Джинсы клеш стали их униформой. Несмотря на это хиппи не поддерживали моду, как одежду, сковывающую их телодвижения. Очень сильно приталенные вещи, казалось им, сковывают их свободу, поэтому в моду вошли свободные рубашки индийского и греческого покроя. Очень популярной в это время стала живопись по шелку, расписные шелковые распашонки, батик. Пояса, шарфики в сочетании с вышивкой встречаются очень часто. Интерьер 70-х годов - это ковры, пуфики, маленькие столики с изображением египетских мотивов (фараоны, колесницы). Появились цветные обои, фотообои с экзотическими рисунками.

Но последние коллекции 70-х годов несколько изменились под влиянием холодной войны.

В 60-70-е годы большим успехом пользуются идеи Сен-Лорана. На его коллекции оказали влияние абстрактное искусство, ностальгические настроения, цыганская романтика, военная форма, пустыня Сахара и степи Киргизии. Наряду с неуемной фантазией он предлагает и классику - блейзер, тренчкот, кардиган.

В 1975 году Сен-Лоран посвятил свою коллекцию "Русским сезонам» Сергея Дягилева. Всю жизнь в своем творчестве он очень много места уделял созданию костюмов и декораций для балета, эстрады, кино и театра. Но фундамнтом империи Ив Сен-Лорана - это парфюм. Его духи, созданные в эти годы «Опиум» и сейчас являются самыми популярными в мире.

В начале 70-х годов Пьер Карден знакомится с Маей Плисецкой. Карден увидел ее в "Кармен" и влюбляется в нее с первого взгляда. С тех пор шьет костюмы ко всем ее постановкам. Они, что называется нашли друг друга. Взрывная конфликтность, дерзость во всем, начиная с танца и кончая отношением с окружающими У Плисецкой. Вежливая светскость, доходившая до нарочитости, облик "камильфо", умение сглаживать углы у Кардена. Единство противоположностей. Плисецкая о Кардене: "Он один из немногих людей, к мнению которых стот прислушиваться и ему следовать… Абсолютный вкус. В моделях платьев - та же красота, что на средневековых картинах, где изображены мадонны в старинных роскошных одеждах… Я твердо знаю, что благодаря костюмам Кардена получили признание мои балеты".

Карден, в отличие от многих кутюрье, никогда не вдохновлялся фольклером какой бы то ни было страны, вкючая свою собственную. Он считал: " Если художник заимствует идеи в национальном искусстве - он "адаптер", а не творец, творчество - созидание нового. Ожежда определяет облик эпохи, так как от нее зависит манера поведения, походка, стиль общения, чувство собственного достоинства и отношение окружающих. В далеком будущем одежда потеряет утилитарное значение - когда в больших городах создадут микроклимат "вечного лета". У платья останутся лишь эстетические и сексуальные функции".

"Haute couture".

Два раза в год - в начале февраля и в конце мая - в Париже проходят демонстрации мод от кутюр, Французское искусство моды с его историей и традициями всегда очень увлекательное и захватывающее зрелище. В наше время судьба новой моды уже не зависит от умения портного скопировать новинки из Парижа. Мода стала демократичной. Сейчас женщина одетая в самые модные туалеты, но с безвкусно и без собственного стиля будет смотреться совершенно не модно. Сейчас в моде не просто модное платье от известного кутюрье, а определенный образ созданный для определенной женщины: платье, стиль, косметика, прическа, украшения…

Поколебала устои моды от кутюр и "молодежная антимода". С тех пор, как джинсы и полуверы стали носить звезды кино и миллионеры, высокой моде пришлось спуститься с заоблачных высот. Уличные настроения, фольклер, экзотика, военная тематика и спортивная одежда нашли путь во многие коллекции "большой моды".

Рабочие штаны с заклепками были изобретены в прошлом веке и наряду с радио, кино и электричеством прочно вошли в век нынешний. История помнит "джинсовые запреты", "джинсовые аресты"(джинсы были первым и основным товаром отечественных фарцовщиков и главным пугалом идеологического разложения советской молодежи). 70-е годы помнят "джинсовое помешательство", когда ведущие модельеры мира шили из синей дерюги не только брюки, юбки, обувь и сумки, но и вечерние платья, украшая их вышивкой и драгоценностями. По принципу "лучше поздно, чем никогда" влился в эту славную компанию дизайнеров джинсов и наш кутюрье Юдашкин. Пока сшита лишь коллекция, но вскоре Юдашкин хочет запустить и серийное производство. Новая коллекция Валентина Юдашкина на "Неделе Высокой моды" в Париже была посвящена московской архитектуре стиля "модерн". В "Русском модерне" широко использовалась вышивка, декор растительными орнаментами, цветами, птицами и бабочками. Эта коллекция оставила ощущение весны и бьющей ключом жизни.

Эта "Неделя высокой моды" в Париже собирает настоящих кутюрье, а их в мире всего несколько десятков. В столице моды они демонстрируют высший пилотаж портновского искусства. Забыв об экономичном крое, расходах и доходах, художники устраивают настоящий праздник для себя, коллег, зрителей и несметной армии журналистов. Это поразительно, чудесно и элегантно. Но всем этим большинству людей можно любоваться лишь из далека, так как принять представленные модели как руководство к действию могут себе позволить лишь самые богатые в мире женщины. Да и большинство моделей - это такое буйство фантазии, которым можно любоваться, но не использовать. Но не смотря на все - это искусство! Искусство, которое можно и не принять, но невозможно оторвать глаз.

Высокая мода - на то и высокая, что она не для общего пользования и вообще не для пользования, а скорее для творческого созерцания. Это вид искусства, который многими считается низким по сравнению с другими, но который позволяет судить об эпохе: не случайно музеи мира просят кутюрье отдавать им их произведения после показа коллекций.

Высокая мода - это образец, но не эталон. Жеральд Ватле говорит так: "Я не хочу, чтобы коллекция Дома Высокой Моды воспринималась как нечто устоявшееся, обязательное - "только так, и не иначе". Женщина должна сама собирать свою коллекцию. Каждая женщина должна разбираться в тканях, цветах, которые "предназначены" только для нее. Это утверждение не отрицает полезности работы кутюрье. Но я уверен, что женщина любого возраста, телосложения и физических достоинств может "сделать" себя самостоятельно".

Коллекции кутюрье созданы не для подражаний, а для раздумий и вдохновения.

Литература.

1. Любимов Л. «Искусство древнего мира». М «Просвещение» 1971 г.
2. Киреева Е.В. «История костюма». М «Просвещение» 1976 г.
3. Зборовский Е.М. «По законам красоты». М «Советская Россия» 1988 г.
4. Образцов С. «Эстафета искусства». М «Искусство» 1978 г.
5. Оганов Г. «Кто правит бал». М «Молодая гвардия» 1976 г.
6. Горненко А. «О красоте вещей».М «Легкая индустрия» 1966 г.
7. Борисовская Н. «Лев Бакст». М «Искусство» 1979 г.
8. Стриженова Т. «Дух мелочей прелестных и воздушных». Журнал «Модели сезона» № 1 за 1989 г.
9. Малиованова И. «По направлению к Пуаре». Журнал «Модели сезона» № 1,2 за 1989 г.
10. Венде Элла «Женщины страны голубого лотоса». Журнал «Siluette» № 3 за 1978 г.
11. Венде Элла «Женщины эпохи трубадуров». Журнал «Siluette» № 2 за1980 г.
12. Венде Элла «Женщины эпохи Взрождения». Журнал «Siluette» №1 за 1981г
13. Венде Элла «Великое неизвестное». «Неделя» № 1 за 1977 г.
14. Васильев А. «История моды» /Internet/
15. «Haute Couture», которого никто не ждал.(Статья)/Internet/
16. Огородникова О. «Высокая мода спускается к нам»./Internet/
17. Болдохонов И. «Пьер Карден в Монголии». /Internet/
18. Крылова Майя «Кутюрье и этуаль» /Internet/
19. Коломенская И., Данейко Е. «Валентин Юдашкин» /Internet /
20. Дако Е. «Парижские будни» /Internet/
21. Бычкова Е. «Пьер Карден: «Я влюбился в Плисецкую с первого взгляда»» /Internet/
22. Ив Сен-Лоран (биография) /Internet/
23. Коко Шанель (биография) /Internet/
24. Валентино Гаравани (биография) /Internet/

План.

1.Прекрасное и искусство.

2.Искусство и мода.

3.Мода и история:

А) Древний Египет;

Б) Древняя Греция;

В) Древний Рим;

Г) Средние века;

Д) эпоха Возрождения;

Е) XVII век;

Ж) XVIIIвек;

И) русский костюм XVIII века;

К) XIX век;

Л) XX век и Поль Пуаре;

М) “Русские сезоны” и Леон Бакст;

Н) русская мода и Надежда Ламанова;

О) Коко Шанель;

П) Кристиан Диор;

Р) Ив Сен-Лоран;

С) Пьер Карден;

Т) демократизация моды.

4. “Haute couture”.