

Здравствуйтесь, уважаемые студенты!

Учебная дисциплина История стилей

Раздел 1: Характерные черты различных периодов развития костюма

Тема 1.5: Костюм XVII века.

Тема урока: Костюм XVII века - формирование стиля барокко. Французский костюм. Влияние стиля барокко на костюм. Нарушение естественных форм и пропорций фигуры человека. Ткани, дополнения, отделки.

Задание:

1. Вам необходимо самостоятельно изучить тему урока по конспекту, который прилагается ниже.
2. В рабочей тетради составить краткий конспект.
3. Ответить на контрольные вопросы письменно.

Проверка конспекта и ответы на контрольные вопросы будет осуществляться при выходе на учебную практику (очную форму обучения).

Костюм XVII века - формирование стиля барокко. Французский костюм.

Влияние стиля барокко на костюм. Нарушение естественных форм и пропорций фигуры человека. Ткани, дополнения, отделки.

Стиль барокко — это стиль роскоши и богатства, которых не стесняются и хотят выставить напоказ. Но и такое позерство должно строиться с умом. Стиль обладает невероятной притягательной яркостью, он так и сияет золотом, и его неправильное применение способно превратить вас не в утонченную красавицу, а новогоднюю елку.

Как и любой исторический стиль барокко возник благодаря противоречиям и стремлениям к переменам. В этом он исключением не стал. Учитывая время его появления (XVI век) и нестабильную, даже кровавую, европейскую политическую подноготную того столетия, становится понятно, что барокко являлся некой отдушиной для знати. Царствовавший тогда классицизм чересчур заметно стягивал общество в рамки, а ему хотелось дышать свободно.

Первой на подобную свободу решилась Италия. С нее началось распространение стиля, но укоренился он и достиг небывалого перевоплощения и расцвета уже во Франции, в особенности в период правления “солнечного” короля Людовика XIV.

Женщины того времени не могли обойтись без изысканных и необычно пышных платьев. Нижняя юбка такого наряда представляла собой каркас из китового

уса. Верхняя - зачастую отличалась по цвету (была светлее или темнее нижней) и расходилась от талии пышными драпировками.

Незаменима была и косметика. Стиль барокко в макияже характеризовался бледными напудренными лицами, дополненными пикантной изюминкой — мушкой на лице.

Что касается причесок, то это обязательно должна была быть высокая укладка, похожая на праздничный торт или парик. Украшали волосы всевозможными перьями, лентами, кружевами, а иногда даже настоящими фруктами.

Для стиля барокко в одежде характерны:

- многослойность,
- асимметричный или причудливый крой,
- корсеты со шнуровкой и глубокие декольте,
- длинные шлейфы, вышивки,
- обилие кружев и оборок.

В результате успешных войн и благодаря блестящему экономическому положению Франция стала одной из ведущих держав Европы, сменив в этой роли Испанию, вступившую в полосу глубокого кризиса.

Придворная культура Франции, ее вкусы, мода стали теперь эталоном для всех европейских дворов.

Французская мода переживает свой расцвет. Моду диктуют король и приближенные. Во Франции изготавливают восковые куклы Пандоры с полным набором модного гардероба. Большая Пандора демонстрировала верхнюю одежду, малая - неглиже. Пандоры рассылались в европейские государства и стоили очень дорого. Путешествию кукол не препятствовали даже военные, прекращавшие боевые действия на территории, через которую провозили Пандор. В последней трети 18в. стал выходить модный журнал «Меркур галант» с иллюстрациями модной одежды.

В середине века был сооружен Версаль, дворцово - парковый ансамбль, затмивший своей архитектурой и роскошным декором все другие европейские резиденции. Версальский декор определил на долгие годы моду на ткани, мебель, украшения. Этот период в моде называют **«версальскими модами».**

Идеал красоты.

Идеал мужчины - мужественный, галантный придворный с величественной осанкой. Он умелый танцор, хороший стрелок и наездник, внимательный кавалер. Идеал красоты - Людовик XIV, который был высокого роста, с правильными чертами лица, пышными длинными волосами. «Король-Солнце», как называли его современники, был образцом величия и монументальности.

Женщина воплощала в себе величие, парадность, жеманство, грациозность, кокетливость. Но четко выраженного идеала женской красоты не было. Он зависел от вкусов короля и внешности сменяющих друг друга фавориток. Однако всегда оставались в цене тонкая талия, широкие бедра и пышные волосы.

Виды и формы одежды. Текстиль.

Многообразие мужского и женского гардероба предполагало наличие всех видов одежд: накладных, распашных, драпирующихся.

В начале века на мужской костюм оказывала влияние военная одежда, так как Франция находилась в состоянии войны (Тридцатилетняя война 1618 - 1648 гг.).

В 40-х годах мужская мода резко изменилась, приобретя черты детской наивности. Это было связано с вступлением на престол малолетнего Людовика XIV.

Это время «детской моды».

В этот период были изобретены штаны-рейнгравы (двойная юбка-штаны), по одной из версий, придуманная голландским послом Рейнгравам ван Сальмом) - замечательная особенность мужского костюма XVII в. В 60-х годах мужской костюм вновь претерпел изменения. Он стал более мужественным. Изменился перечень одежд. Появились жюстакор, веста, под ней сорочка, кюлоты (узкие штаны до колена). Однако рейнгравы некоторое время носили и с жюстакором.

Женская одежда в течение столетия изменялась постепенно, приобрела в итоге профильный силуэт. В качестве теплой зимней одежды служил утепленный тяжелый роб, надетый на котт. В обиход вошла домашняя одежда - легкая, из более тонких тканей.

Текстиль того времени - эта атлас, тафта, муар, газ, а также тонкая шерсть.

Нежных полутонов, иногда с серебряной и золотой нитью - для женского платья 18 в. - век кружев. Они модны и используются на воротниках, манжетах, передниках, наколках, чулках и обуви. Популярен гипюр, а также очень тонкие, как волос, кружева. В последней трети века стала очень модной полосатая и клетчатая ткань. Шелковые чулки были разноцветные, в том числе красные и голубые.

Кроме шелковых тканей продолжали использовать бархат, сукно, шерсть, особенно в мужском костюме. В нем преобладали черный, серый, красный.

Коричневый, темно - зеленый и рыжий цвета. В женской одежде долгое время были модны серый, лиловый и желтый цвета.

Вновь вошла в моду вышивка. Использовались также и набивные ткани. Под влиянием «версальских мод» возникает интерес к гобелену, который широко представлен в декоре интерьера. Гобелены хорошо сочетались с текстилем и декором костюма.

Исторический стиль в современном

Барокко сегодня и барокко в прошлом — это два практически разных стиля, но общие отличительные черты исторического направления у них сохранились.

Если исторический стиль зачастую превращал женщину в подобие некоего громоздкого, объемного создания, то современный, напротив, стремится подчеркнуть в дамах женственность и красоту природных линий. Но, чем действительно похожи оба направления, так это качеством и дороговизной используемых материалов и тканей. Сейчас этот стиль чаще всего ассоциируют с тандемом кутюрье Дольче-Габбана.

Ткани. Всевозможные разновидности шелка, шифона, разновидности дорогих тканей из шерсти, натуральная кожа.

Цвета. Современное барокко симпатизирует следующей цветовой гамме: черный, красный, золотой, жемчужный, зеленый, синий.

Аксессуары. К перечню основных аксессуаров можно отнести следующие:

- Ободки и обручи для волос в виде корон, тиар, украшенные искусственными цветами;
- Массивные украшения в виде крестов;
- Всевозможные украшения для волос: гребни, заколки;
- Яркие и красочные сумки, интересно украшенная обувь;
- Массивные украшения с лепниной;
- Очки в интересной оправе;

Украшения, в основе которых лежат кружева.

Идеальный образ. Чтобы сформировать идеальный образ в рамках требований к нынешнему барокко, необходимо четко определить предназначение данного образа: для какого места он нужен, для какого повода. И, главное, без преувеличений оценить свои внешние данные. Нередок такой тип внешности, под который барокко попросту не подойдет.

Вечерний.

Чаще всего вечерний образ барокко подразумевает платье, как основу ансамбля. Но в последние годы дизайнеры разбавили его элегантными костюмами. Волосы в таком образе стоит собрать в скромную прическу и украсить нескромными аксессуарами. Распущенными их можно оставить только при условии, что каждый волосок будет приглажен. Макияж можно выбрать классический вечерний с акцентом на губы.

Деловой и повседневный.

Для этого образа требования не так строги. Есть из чего выбирать: стиль предлагает интересные пиджаки, пальто, кардиганы, жилеты, юбки, строгие платья и соответствующие не такие броские и вычурные аксессуары. Деловой и повседневный стиль в барокко похожи. Они отличаются строгостью. Поэтому волосы лучше собрать в элегантную укладку, а макияж выполнить в сдержанных тонах, но можно поставить акцент и на ярких губах.

Французский костюм.

С середины 17 века неограниченная власть во Франции принадлежала королю Людовику XIV.

Жизнь при французском дворе подчинялась строгому этикету и представляла собой бесконечно длящийся спектакль, главным действующим лицом которого был король.

Франция, достигшая в этот период небывалого экономического подъема, оказывала большое политическое влияние на другие страны, французский язык стал международным.

Более того, Франция начинает экспортировать модные туалеты и предметы роскоши, сопутствующие моде, — кружева, перчатки, бижутерию, шелковые чулки. В 1672 г. во Франции был основан первый журнал мод — «Mercure galante». Французские моды покорили Европу.

К 17 веку в искусстве сложился стиль барокко — парадный, величественный, декоративный, чопорный. В нем наиболее полно отразились вкусы аристократии того времени. Интерьер стал ярким, красочным — хрустальные люстры, отражающиеся в светлых блестящих полах, расписные потолки, гобелены, множество серебряных безделушек, мебель из черного дерева, инкрустированная золотом и перламутром. С этой фееричностью интерьера гармонировали пышные, украшенные массой драгоценностей, костюмы. Появились новые эстетические представления, для которых красота заключалась в богатстве, монументальности, красочности одежд, на фоне которых сам человек потерялся.

Мужской костюм

"От башмаков до шляпы — банты, ленты, банты, ленты!.. Распустят до пояса парики из пакли, штаны наденут, широкие, все в складках — пузырями, камзол кургузый, рубашку выпустят сборками над тощим животом!"

Ж. Б. Мольер

Людовик XIV вступил на престол еще ребенком, и за него правила регентша-мать, королева Анна Австрийская. В этот период мода приобрела оттенок «детскости»: подражая малолетнему королю, придворные и аристократическая знать носили короткие курточки и длинные волосы. Важной деталью костюма этого времени была белая рубашка с напуском на талии, пышными длинными рукавами и кружевными манжетами, которые в нескольких местах перевязывались лентами. Поверх рубашки вместо пурпуэна надевали короткую распашную курточку с короткими рукавами («брасьер»), частенько из отдельных лент, скрепленных выше локтя. Из-под них выглядывали манжеты рубашки. Пояс шоссов закрывала маленькая баска.

Пышные широкие панталоны завязывали над коленями; под них надевали белые шелковые чулки с кружевными подвязками — «канонами», чаще всего черного цвета. Поверх панталон носили ставшие модными штаны «ренграв», похожие на женскую юбку; из-под них было видно кружево канонов.

Сверху только на левое плечо накидывали недлинный плащ.

В 1665—1670 гг. в мужском костюме произошли некоторые изменения. Теперь он выглядит строже, вместо коротенького брасьера стали надевать длинный, почти до колен, распашной кафтан — «жюстокор». Вначале его носили военные, но затем он превратился в повседневную и даже придворную одежду.

Жюстокор плотно облегал фигуру, имел длинную талию, множество пуговиц и был пышно украшен впереди. Рукава вначале короткие, позже удлинились, и у них появились широкие цветные манжеты, из-под которых выпускались пышные кружевные манжеты рубашки. Жюстокор застегивался только на груди и до талии, поверх него расправлялось жабо рубашки.

По талии жюстокор можно было подпоясать широким шарфом, который завязывали на боку бантом.

Шили жюстокоры из полосатой ткани, с расходящимися веером складками по бокам.

В мужском костюме появились карманы. У жюстокора впереди было два кармана с клапанами, но их форма и положение часто менялись. Эта одежда дополнялась эполетом из лент на правом плече и перевязью лпя шпаги. Для зимы шили жюстокоры на меху.

Под жюстокор поверх рубашки надевали «весту» — распашную куртку, которая застегивалась на талии до середины груди, чтобы было виднее жабо рубашки.

В 1670-е гг. у жюстокора появились разрезы на полах: задний был предназначен для верховой езды, а боковой — для продевания в него шпаги: шпагу в это время носили уже не поверх кафтана, а под ним.

Шоссы теперь были узкими, более строгими (отсутствовала отделка из лент и кружев) и застегивались под коленом на пуговицу.

Все дворяне носили шпагу — штатские на поясной портупее, военные — на перевязи через плечо.

Верхней одеждой были плащ без рукавов с широким отложным воротником и плаще короткими рукавами, который застегивался на пуговицы («брандебур»).

К 80-м гг. мужской костюм стал еще строже и еще темнее по цвету. Моду диктовал король, в последние годы жизни попавший под влияние иезуитов.

В это время повсеместно начали носить большие муфты, которыми пользовался сам король. Кроме них костюм дополняли перчатки, шпага, часы в виде луковицы, а щеголи носили еще и трость с набалдашником.

Женский костюм

Женский костюм, как и мужской, к середине 17 века тоже стал меняться, особенно в деталях. Под влиянием стиля одежда стала ярче, пышнее. Если в 50-60-е гг. женский костюм сохранял естественные формы и мягкость линий, то уже к 70-м гг. он приобрел вычурность.

Воротник-жернов и палантин

Талия зауживается и становится длиннее, узкие рукава украшаются оборками, у юбки появляется шлейф.

Изменилась форма декольте: первоначально овальная, она постепенно превратилась в неглубокое каре. Воротник исчез, вырез лифа обшивался оборкой или кружевами. Одна из любимых отделок лифа — «лестница» — декодирование его бантами по всей длине, от выреза до талии (при этом банты сверху вниз уменьшались). Пикантность придавали свободно падающие на декольте завитые локонами волосы.

Рукава платья узкие и укороченные обшивались широкой кружевной оборкой.

В этот период, как и прежде, женщины одновременно носили два платья. Верхнее шилось из дорогих плотных тканей с распашной юбкой, прикрепляемой к лифу шнурками. Сзади у юбки был шлейф, а впереди и с боков ее часто подбিরали и заворачивали в виде валиков. Нижнюю юбку нарядно отделявали кружевами и оборками.

В холодное время года женщины накидывали на плечи меховой палантин, а руки защищали бархатными на меху муфтами и длинными, до локтя, перчатками.

Во время прогулок дамы дополняли костюм тростью или зонтиком.

Плащ с пелериной, капюшоном и маской от пыли

слева: туалет придворной дамы с баской и шляпой а-ля-Рубенс

справа: платье придворного кавалера

слева: мушкетерская мода, шляпа а-ля-Рубенс, сапоги-ботфорты
справа: платье горожанки

слева: парадное платье и прическа-фонтаж
справа: костюм придворного

Обувь

В 17 веке мужчины носили высокие (выше колена) сапоги-ботфорты. Привилегией дворянства были туфли на красном каблуке.

К концу века каблук стал ниже, у туфель исчезают розетки и банты, но появляются большие языки («клюши»).

Для верховой езды мужчины носили высокие узкие сапоги.

Туфли знатных дам шились из бархата или парчи, с узким заостренным носком, на высоком, выгнутом «французском» каблуке.

Туфля и башмак на деревянной подошве

Прически и головные уборы

В эпоху Людовика XIV вошли в моду парики, состоявшие из массы длинных локонов чаще всего белокурого цвета, расчесанных на пробор посередине.

На лице дворянина красовалась борода в виде узенькой полоски под нижней губой и две полоски усиков («а la roi»).

В 70-е гг. цвет парика становится каштановым и увеличивается его объем. Парик становится похожим на львиную гриву. При таком обилии волос на голове, с лица они полностью исчезают — даже те крохотные усы, которые еще совсем недавно украшали верхнюю губу.

В 1-й половине 17 века мужчины носили шляпы конической формы с жесткими широкими полями, украшенные страусовыми перьями и лентами.

Во 2-й половине 17 века их сменили треуголки. Круглая широкополая шляпа превращалась в треуголку постепенно: расширившиеся поля шляпы стали вначале загибать по бокам вверх с двух сторон, а затем и с трех. Чтобы поля держали форму, их укрепляли проволокой. Шляпу украшали перьями и надевали обычно углом вперед.

Прически 2-й половины 17 века отличаются большим разнообразием. В 60-е годы волосы расчесывали на прямой пробор, над висками пышно взбивали, а на плечи спускали два длинных завитых локона. В 70-е гг. локоны рядами высоко укладывали — эта прическа напоминала мужской парик. Среди придворных дам был моден так называемый «узел смирения» — гладкая прическа с узлом, сколотым на затылке.

В 90-е гг. в моду входит прическа «фонтанж». Она представляла собой комбинацию уложенных рядами локонов и изогнутого каркаса, которому придавали самые разные формы и украшали рядами полотняных оборотов, лентами, бантами, кружевом и пр. Различалось более ста видов фонтанжа — в зависимости от формы, цвета, отделки, и каждая его часть имела свое название — «кошка», «мышка» и т.д.

Украшения и косметика

Косметикой в 2-й половине 17 века пользовались и женщины, и мужчины. Щеголи румянились, чернили брови, наклеивали на лицо мушки, ничем не отличаясь в этом от дам.

Мужской костюм украшался массой драгоценных украшений; бантом с длинными концами, который прикреплялся к левому плечу; перчатками, украшенными лентами и кружевами. В 60-е гг. вошел в моду галстук, или шейный платок — «кроат». Он заменил большие отложные воротники. Кроат обматывали вокруг шеи и завязывали впереди бантом. Эта манера носить галстук была перенята у французских солдат, которые, в свою очередь, заимствовали его у хорватских солдат, составлявших личные полки Людовика XIV («cravate» — искаженное «хорват»). Позднее кроат уже не завязывался бантом, его концы закладывали за борт весты.

У дам особенной популярностью пользовались черные мушки, которые наклеивали на лицо, шею и грудь, привлекая взгляд к определенным местам внешности. Мушки вырезались из черной шелковой или бархатной ткани. Эта имитация родинок пришла с Востока: арабы и персы считали родинку естественным украшением. Дамский туалет дополнялся ювелирными украшениями — кольцами, серьгами, ожерельями и пр., а также веером.

веер с зеркальцем

Контрольные вопросы

1. Характеристика стиля барокко?
2. Охарактеризуйте мужской костюм Франции 17 века?
3. Охарактеризуйте женский костюм Франции 17 века?
4. Охарактеризуйте женские прически и головные уборы Франции 17 века?
5. Охарактеризуйте мужские прически и головные уборы Франции 17 века?

Удачного дня и хорошего настроения!
Продуктивной работы