

§10. История костюма

Эстетическая деятельность человека охватывает все области жизни. С самых давних времён человек начинает вносить в создаваемые им предметы своё представление о красоте, которое выражает и его индивидуальный вкус, и общий эстетический идеал, присущий каждой отдельной эпохе.

Одежда — одна из форм эстетической деятельности человека. Она появилась ещё в первобытном обществе. Одежда была необходима человеку для укрытия тела от непогоды — палящих лучей солнца, ветра, холода. Жители юга лишь прикрывали тело куском ткани, в то время как северяне закутывались в примитивно сшитые одежды.

Одежда в самой своей сущности несёт *две функции*: утилитарную и эстетическую. С одной стороны, она предмет первой необходимости, с другой — выражает определённое представление о красоте, т.е. постепенно соединяет материальное производство с эстетической деятельностью человека, выражающей художественный идеал эпохи. Этими функциями обладают, кроме одежды, такие предметы, как мебель, ткани, посуда, представляющие собой произведения прикладного искусства.

Как предмет утилитарный, одежда связана прежде всего с природными условиями страны, в которой она появилась. Даже в один и тот же исторический период в странах с различными климатическими условиями одежда будет различной по характеру. Изготовление её зависит также от уровня развития производительных сил общества, его экономики.

На разных стадиях развития экономики существовали разные технические возможности изготовления одежды. Так, в Древней Греции умели изготавливать только шерстяные и льняные ткани, а несколько веков спустя, в Средние века, уже изготавливали бархат, парчу и другие ткани.

Появление ткацкого станка упростило выработку тканей. Его изобретение стало возможным лишь благодаря изобретениям предшествующих эпох и развитию научно-технической мысли. В середине XIX в. были получены анилиновые красители, обогатившие цветовую гамму тканей.

В каждую эпоху существования человечества эстетический идеал отражал представление об «идеальном» человеке, его внутреннем, духовном мире и внешнем облике. Так, идеалом человека в *Древней Греции* был молодой, доблестный и прекрасный воин-атлет с великолепным, тренированным телом, поэтому костюм греков только слегка подчёркивал формы фигуры, но не искажал их (рис.3.9,а).

В *Средние века*, в период господства христианских догматов, человеческое тело, особенно женское, считалось греховным, что создавало в костюме определённые тенденции. С помощью костюма формы тела скрывали под тяжёлыми тканями (рис.3.9,б).

В эпоху *Возрождения* нормой идеала красоты вновь становится человек со своими чувствами и способностями. Костюм становится более удобным, более гармоничным, как бы выражает гармонию внутреннего и внешнего в человеке (рис.3.9,в).

Костюм воплощал и выражал в себе все черты каждого стиля, а также изменялся вместе с ним. Какой бы художественный стиль ни господствовал, костюм всегда отражал его характерные особенности. Так, декоративному пышному стилю *барокко* (XVII в.) соответствовал такой же пышный, яркий и громоздкий костюм (рис.3.9,г).

В конце XVIII в., в период эпохи *Просвещения*, эталоном прекрасного становится природа, очищающая и вдохновляющая человека, а также античность, считавшаяся непревзойдённым образцом для подражания. Строгому стилю *ампир* (начало XIX в.) соответствовали более лаконичные и строгие по форме одежды (рис.3.9, д). Костюмы того времени приобретают естественные, спокойные формы, напоминающие костюмы Древней Греции (рис.3.9,д).

Рис. 3.9. Одежда различных исторических эпох: *а* — костюм Древней Греции; *б* — костюм эпохи Средневековья; *в* — костюм эпохи Возрождения; *г* — костюм в стиле барокко; *д* — костюм в стиле ампир; *е* — костюм в стиле рококо; *ж, з* — русский народный костюм

Непродолжительное господство определённых форм костюма называется **модой**. Мода отражает всю многогранность социального, исторического и художественного развития человека. Таким образом, можно сказать, что мода отражает конкретный эстетический идеал определённого периода.

Не менее тесно костюм связан с этикой. Законы этики изменяются с развитием общества. Они рассматривают нормы общения людей между собой, обязанности человека по отношению к труду, к родине и т.д.

Поскольку каждая страна проходит в своём развитии индивидуальный исторический

путь, то этика в различных странах развивается самобытно, соответственно с характером нации, её обычаями и традициями.

Более того, в одну и ту же эпоху разные классы часто имеют совершенно различные этические представления, которые отражаются непосредственно в костюме. Так, например, глубокое декольте, характерное для женского костюма высших слоёв общества в XVII—XVIII вв., было неприемлемо для народного костюма. И наоборот, в народном костюме укороченная юбка являлась необходимостью, связанной с трудовым образом жизни, а в высших слоях такая юбка считалась неприличной.

Особое место в истории костюма занимает *национальный костюм*, хранителем традиций которого является народ. Народный костюм во все периоды, безусловно, воздействовал на костюм высших сословий и в то же время сам подчинялся влиянию господствующей моды (рис.3.9, ж, з).

Костюм сочетает в себе не только собственно одежду, прикрывающую тело, но также причёску, обувь, головной убор, косметику и различные дополнения (перчатки, сумки, пояса, ювелирные украшения).

Особенно ценные источники для изучения костюма— это произведения искусства различных эпох и стилей: фрески на стенах, живописные портреты, жанровые картины, скульптуры. О костюмах прошлых эпох можно судить также по произведениям прикладного искусства: рисункам на фарфоре, расписным веерам, декоративным тканям, гобеленам, витражам, вышивкам.

Стиль (лат. *stilus*)— устойчивый, конкретно определившийся язык эпохи, выражающий её культуру, понятие красоты и отношение к окружающему миру. Стиль костюма определяет его силуэт. **Силуэт** — это внешнее очертание любого предмета или костюма. Он выражается соотношением линии плеча и формы рукавов к длине талии, а также к форме и длине юбки в женском костюме и панталон— в мужском.

Для точной характеристики силуэты сравнивают с различными геометрическими фигурами: овал, прямоугольник, трапеция, треугольник, а также с различными предметами: карандаш, колокол, песочные часы и др. (рис.3.10).

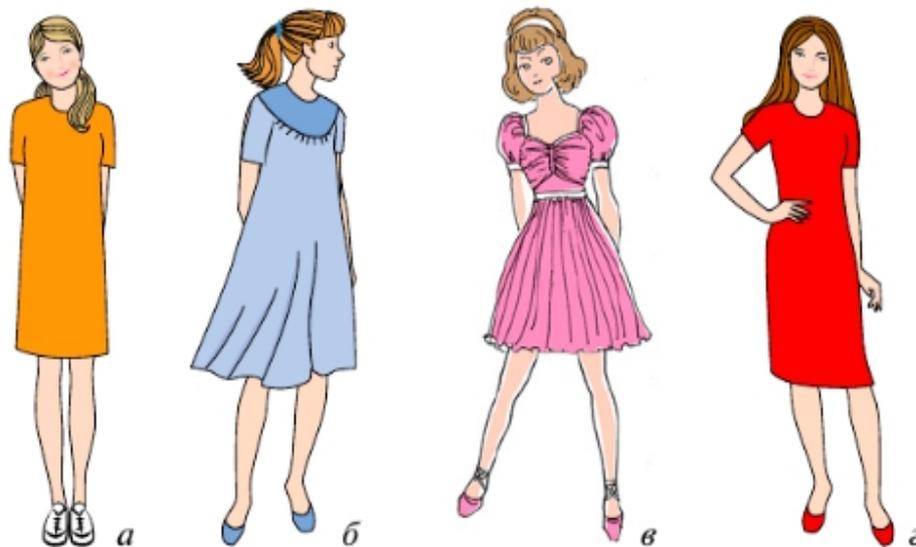

Рис. 3.10. Силуэты: а — прямой; б — трапеция; в — приталенный; з — полуприталенный

На протяжении нескольких веков складывался высокий авторитет модельеров в области искусства костюма. Художники по костюму умеют изображать и творить, опираясь на историю, богатую традициями народного декоративно-прикладного искусства. Именно это вызывает постоянный интерес к их творчеству и приносит успехи на международной арене.

Например, известный художник-модельер Надежда Ламанова получила Гран-при на выставке в Париже ещё в 1925г. Вячеслав Зайцев создаёт не просто моду, а собственный стиль в одежде, остающийся актуальным в течение многих лет (рис.3.11, г, д).

Великолепные коллекции Ирины Крутиковой, сочетающие тонкий вкус, элегантность и декоративное начало, получили широкую известность не только в России, но и за рубежом. Творчество наших модельеров занимает достойное место в ряду таких крупных мастеров, как Фридерик Ворт, Поль Пуаре, Коко Шанель, Кристиан Диор, Пьер Карден, Ив Сен Лоран, Джанни Версаче (рис.3.11, а—в).

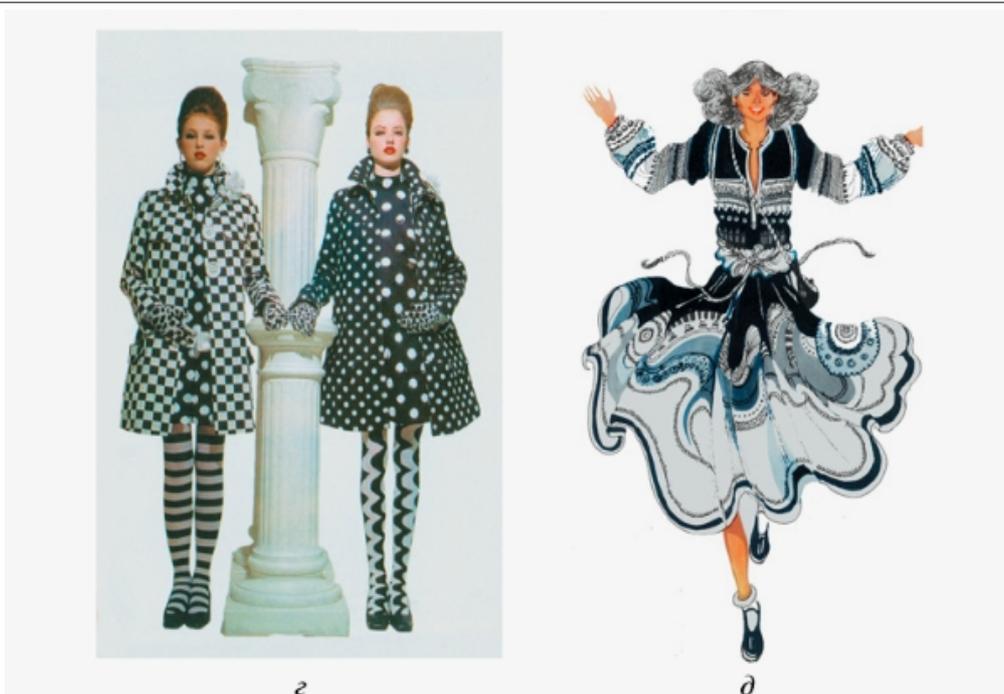
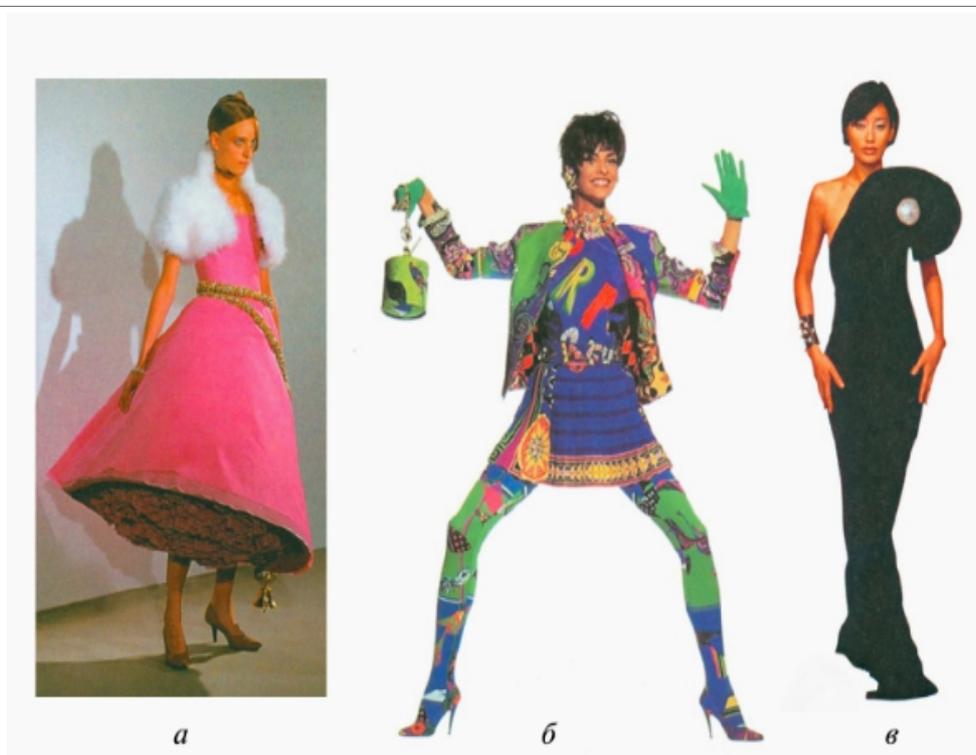

Рис. 3.11. Модели известных дизайнеров одежды: а — Джанни Версаче; б — Джона Гальяно; в — Кристиана Диора; г, д — Вячеслава Зайцева