Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Символизм в костюме. Мода и стиль

Изоискусство. Раздел 4, тема 30 (1). 7 класс

КОМПОЗИЦИОННО-КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды — это система правил, которая помогает создать целостный, выразительный и удобный образ. Они объединяют законы композиции (как элементы сочетаются между собой) и конструктивные решения (как одежда «сидит» на фигуре, как скроены детали).

***Мода** — это динамичное явление, которое отражает совокупность вкусов, привычек и ценностей, господствующих в определённой социальной среде в конкретный исторический период.*

***Исходное слово — латинское modus**, которое переводится как «мера, умеренность, размер; правило, предписание; образ, способ». Это слово восходит к праиндоевропейскому корню *med-/*met- «мерить».*

***В русский язык слово** пришло либо непосредственно из французского языка (mode), либо через немецкое Mode (с XVII века). Впервые оно зафиксировано у Петра I в конце XVII века в значении «образец», «манера».*

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

История костюма — это захватывающий рассказ о том, как одежда отражала культуру, статус и даже мировоззрение людей на протяжении тысячелетий.

Древность

Уже в древности костюм перестал быть просто защитой от непогоды и стал мощным кодом: он указывал на национальную и сословную принадлежность, имущественное положение, возраст и даже семейное положение человека.

Древний Египет. В ранние периоды мужчины носили примитивную драпировку, прикреплённую к поясу. Позже появился передник, а в эпоху Нового царства — широкая мешкообразная рубаха без рукавов. Женщины носили закрытую рубаху до лодыжек на бретелях.

Древность

Древний Египет

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

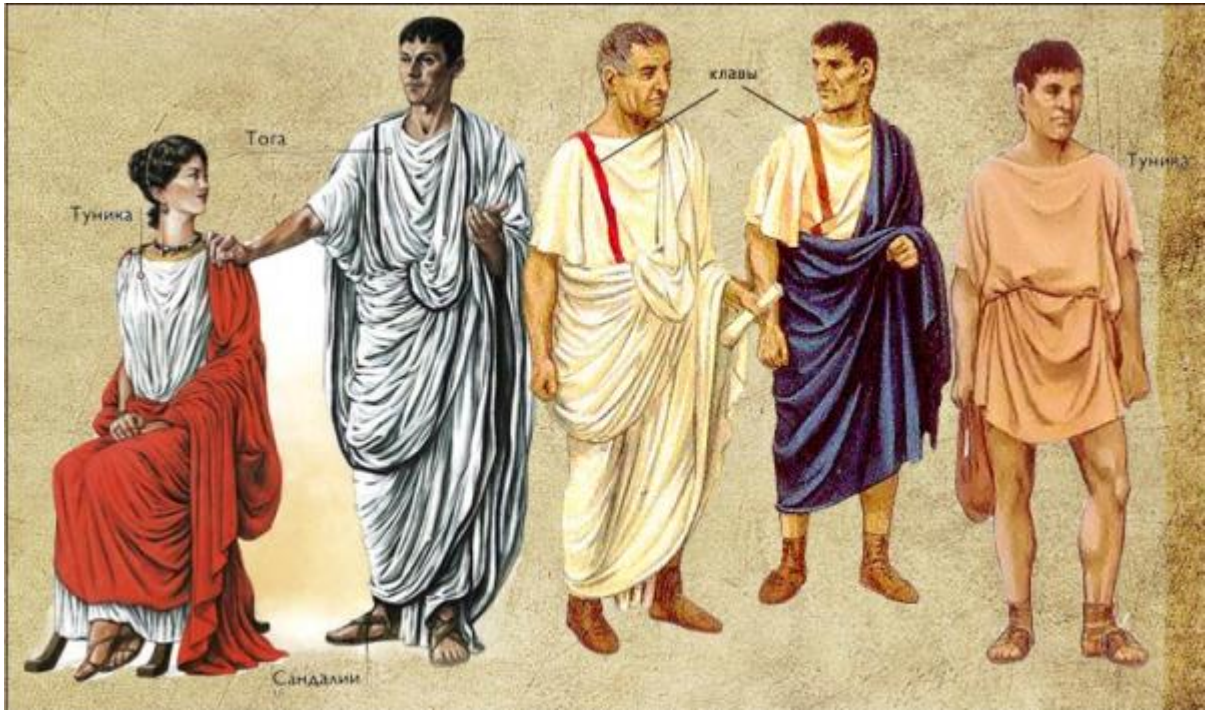
Древняя Греция. Греки первыми стали активно использовать драпировку — ткань свободно обвивала тело, создавая гармоничные складки. Основу составляли хитон (длинное одеяние) и гиматий (плащ). Со временем на Востоке были заимствованы более сложные формы, что привело к появлению ионического хитона.

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

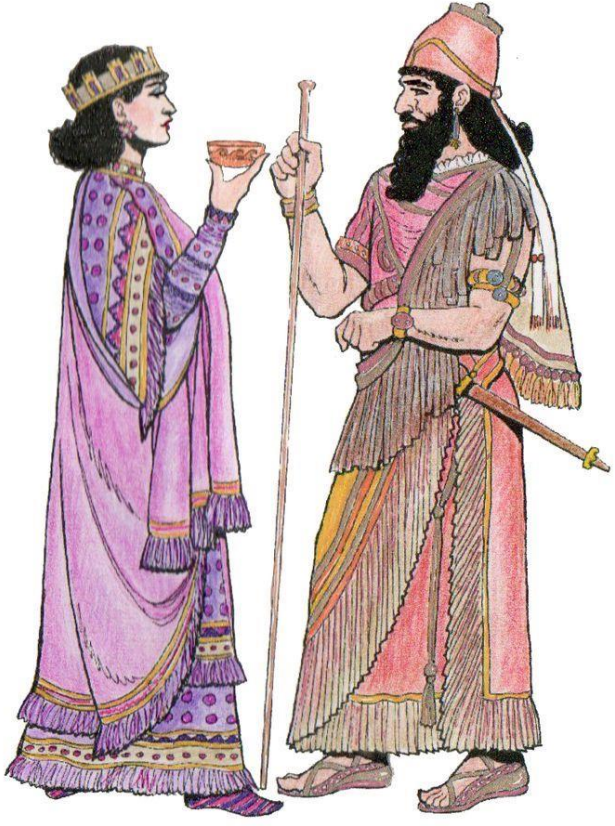
Древний Рим. Римский костюм эволюционировал от азиатской пестроты и чопорности к благородной простоте и широте линий. Главной одеждой стала туника, а поверх неё — тога — кусок ткани, обернутый вокруг тела.

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

Древний мир. Ассирия

Древний мир. Палистина, арабы

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

Средневековье

В этот период костюм стал ещё более жёстко закреплять сословные различия.

Европа. В раннем Средневековье доминировала многослойность и жёсткие каркасы (например, у женщин — утягивающие корсажи и длинные шлейфы). С XII–XIII веков силуэт стал более вытянутым, а в XIV веке появились первые признаки кроя. В позднем Средневековье мода стала очень сложной: появились такие детали, как рукава-жиго, сложные головные уборы (например, «шапель» с длинными ушами).

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

Средневековье

Русь. Одежда на Руси отражала соседство с кочевыми народами: были распространены длинные кафтаны, высокие шапки, сапоги. Богатые одеяния украшались вышивкой и драгоценностями.

Византия

Русь

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

Новое время (XVII–XVIII века)

Этот период ознаменован становлением буржуазии и зарождением массовой моды.

Франция XVII века. Мода стала крайне регламентированной: появились жёсткие корсеты, сложные юбки (например, «песочные часы»), высокие парики. Одежда чётко делилась на парадную и повседневную.

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

Новое время (XVII–XVIII века)

Этот период ознаменован становлением буржуазии и зарождением массовой моды.

Англия XVIII века. Появились более простые, но практичные костюмы. Активно развивалось сукноделие, что позволило создавать одежду, хорошо держащую форму.

PLATE 48

London, 1590: Merchant's wife — Servant woman — Townswoman

1640: Townswoman — Lady in street dress — Lord Mayor's wife — Matron

16TH AND 17TH CENTURIES; ENGLAND

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

История костюма XIX века — это захватывающая история быстрых перемен, на которую повлияли и политические события, и технический прогресс, и социальные сдвиги.

Как менялся костюм в течение века

Век был очень динамичным: модные тенденции сменяли друг друга часто.

Начало века: ампир. После Французской революции в моде появился интерес к античности. В женской одежде это выразилось в платьях с завышенной талией, которые носили почти без корсета. Использовали лёгкие ткани — муслин, креп. В мужской моде доминировал фрак.

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

История костюма XIX века

1820–1830-е годы. Стиль бидермейер: силуэт стал более сдержанным, но лиф платья удлинился, в него встраивали небольшой корсет, а юбка приобрела колоколообразную, более жёсткую форму.

1840–1860-е годы. Наступило «второе рококо». В женском костюме вернулись к пышным формам: появились кринолины (сначала круглые, потом овальные, а затем акцент сместился назад — появился турнюр, подушечка или каркас чуть ниже талии). Активно использовали драпировки, тяжёлые ткани, богатую отделку — кружева, вышивки, ленты, искусственные цветы.

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

История костюма XIX века

1870–1880-е годы. Турнюр оставался доминирующим силуэтом. В конце века наметился переход к более лаконичным формам стиля модерн: более мягкие линии, сдержанная цветовая гамма.

Что касается мужской моды: в начале века фрак был преимущественно костюмом для верховой езды, но вскоре его стали носить и в других ситуациях. К 1840-м годам его постепенно вытеснил сюртук для повседневной носки, а фрак стал парадным, вечерним туалетом. В середине века появились манишки (имитация рубашки). В 1860-х брюки стали носить без штрипок, а в 1870–1880-х под влиянием военной моды на брюках появились лампасы. К концу века сформировался базовый комплект: пиджак, жилет, брюки. Появился и смокинг (первоначально «костюм для курения»).

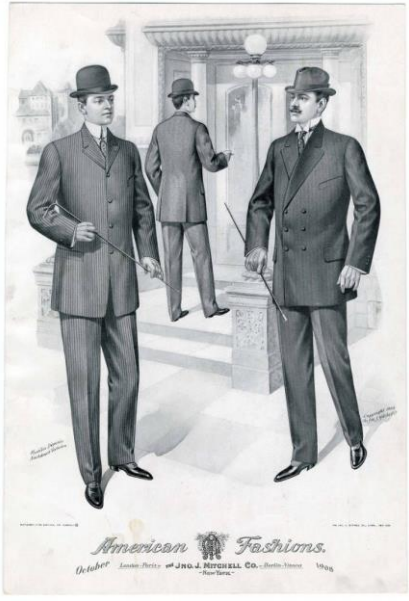
ИСТОРИЯ КОСТЮМА

XX век стал временем радикальных перемен в истории костюма, где на смену строгим канонам пришли свобода, функциональность и гендерное равенство. Эти трансформации были продиктованы войнами, эмансипацией женщин, научно-техническим прогрессом и демократизацией моды

Начало века: строгость и традиции

В первые десятилетия века мужская мода оставалась консервативной: основу гардероба составляли фраки, сюртуки и строгие трёхчастные костюмы. Популярными материалами были шерсть и твид, а жёсткие воротники, галстуки и головные уборы (цилиндры, котелки) подчёркивали статус. Женская мода начала века также сохраняла традиционные формы: платья с корсетами, пышными юбками и сложной отделкой.

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

XX век

1920-е: эмансипация и революция стиля

Это десятилетие стало переломным для женской моды. Массовый отказ от корсетов, укороченные платья (до середины икры и выше), прямые силуэты с заниженной талией и открытые плечи стали символами эмансипации. В женский гардероб активно проникали элементы мужского гардероба: брючные костюмы, смокинги, сорочки и галстуки.

На моду влияли джаз, кино и стиль ар-деко с геометрическими мотивами и экзотическими элементами (русскими, египетскими). Популярными стали короткие стрижки («гарсон»), яркий макияж и обилие бижутерии. В высокой моде сохранялась роскошь: шёлк, бархат, вышивка металлической нитью. **Коко Шанель ввела в обиход маленькое чёрное платье.**

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

XX век

1930-е: элегантность и влияние Голливуда

В 1930-е годы мода смягчила линии, сделав ставку на кинематографическую элегантность. В тренде были платья по фигуре, шёлк и бархат, гладкие причёски или мягкие волны. Голливудские звёзды, такие как Грета Гарбо и Марлен Дитрих, задавали новые стандарты женственности.

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

XX век

1940-е: война и минимализм

Вторая мировая война радикально изменила подход к костюму из-за жёсткой экономии материалов. Пиджаки стали короче, карманы уменьшились, исчезли манжеты на брюках. Силуэты стали строже, с выраженными плечами и зауженной талией, а палитра ограничилась синим, серым, чёрным и хаки.

1950-е: возвращение женственности

Послевоенный период ознаменовался возвращением к элегантности и женственности. Кристи**ан Диор с коллекцией New Look предложил новый виток моды с акцентом на талию и пышные юбки.**

1960-е: молодёжная революция

1960-е принесли радикальные изменения. Мини-юбка, введённая Мэри Куант, стала символом женской свободы. Появились субкультуры с собственными стилями: моды в Англии с узкими силуэтрами, хиппи с этническими мотивами, панки с агрессивными аксессуарами.

XX век

1960
1960
1961
1961
1961
1962
1962
1962
1963
1964
1964
1965
1965
1965
1966
1966
1966
1967
1967
1968
1968
1969
1969

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

XX век **1970-е: эпоха экспериментов**

Диско-культура привнесла в костюм экстравагантность: расширенные лацканы, брюки-клёш и смелые принты стали нормой даже для деловой среды.

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

XX век **1980-е: power suit**

Эпоха корпоративного могущества породила стиль power suit — доминантный костюм с преувеличенными подплечниками и свободным кроем, символизирующий успех и влияние.

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

XX век **1990-е: гранж и шик**

Финансовые потрясения конца 80-х и 90-х привели к появлению минималистичных силуэтов. Костюм стал проще, с более естественной линией плеч.

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

XX век **2000-е: глобализация стилей**

Границы между британской, итальянской, американской и французской школами портновского искусства начали размываться. Дизайнеры свободно черпали вдохновение из разных традиций, создавая гибридные формы.

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

Задание
выполнить эскиз костюма из любой исторической эпохи (1 на выбор)

