

Группа 2, дата занятия: 10.04

Задание 3

Добрый день, дорогие ребята и уважаемые родители!

Вновь с вами на связи Янина Карпович, педагог Арт-мастерской "Профессия: дизайнер-стилист".

Мы продолжаем серию наших занятий по изучению истории моды, стилистики и основ дизайна в дистанционном формате.

Сегодня речь вновь пойдет об истории костюма.

Мы более подробно познакомимся с уже полюбившейся вам эпохой стиля модерн

Начнем с не очень краткого экскурса в историю:.)

Итак, АР НУВО, что в переводе с французского «новое искусство» или **МОДЕРН**, что означает «новейший, современный» (фр.) – это, возможно, последний единый художественный стиль в европейском и американском искусстве, возникший в конце 19 века.

Главная особенность – подчеркнутая декоративность и двухмерность изображения, бег извилистых гибких линий, плоскостные узоры. Изощренность и причудливость форм, и символизм делает модерн даже сегодня невероятно актуальным.

Женская мода этого периода являлась воплощением стиля **"прекрасной эпохи"**, как называли **модерн** французы.

Как же выглядела и какой видели ее художники, поэты и модельеры того времени?

...Идеальному образу женщины эпохи модерн были чужды земные тревоги, заботы быта и физическая работа. Дамы еще почти не были эмансипированы в те времена, т.е. почти не работали, да и попросту не имели такой возможности. Социум требовал соответствия - женщина должна была

походить на прекрасный цветок или какое-нибудь удивительное экзотическое существо: бабочку, стрекозу, змейку или птицу...

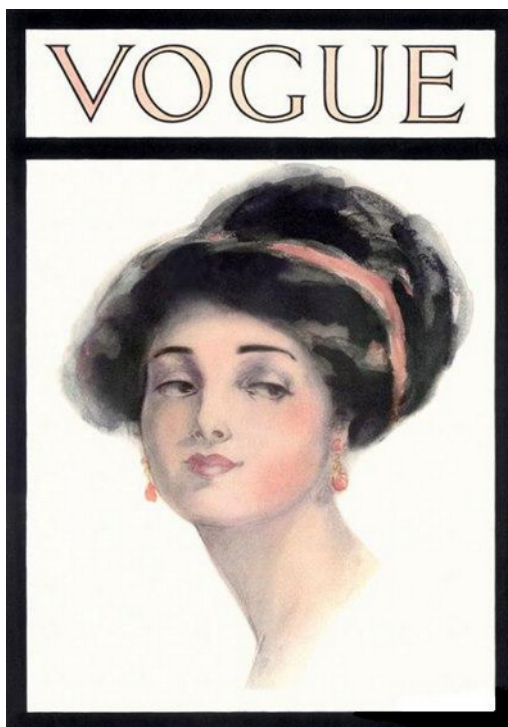
Художники той эпохи изображали женщину в образе русалки или ундины, живущей в воде; нимфы в облаках; дриады в лесах; но ни в коем случае не в образе живого человека, который живет, дышит, страдает, любит, работает, ступает по «бренной земле».

«Идеальные женщины», «музы» не ходят по земле, они «парят»!

Поэтому основная идея женского образа той поры - невесомость, воздушность и эфемерность. Модный силуэт, создающий такой образ, состоял из непомерно утянутой корсетом "осиной" талии; широких бедер; расклешенной колоколообразной, похожей на цветок юбки, которая заканчивалась тренем (шлейфом), создававшим иллюзию "пены волн", из которых выходит это прекрасное неземное создание.

«Женщина - цветок». Мода и женственность считались неотделимыми друг от друга.

Дизайнеры утягивали женский силуэт наподобие идеальной формы песочных часов: середина хрупкая и тонкая, а верх и низ - пышные и округлые.

Просвечивающая нежная кожа и «осиная» талия - вот что было самым важным для красавиц на рубеже столетий. Убийственно тесный корсет часто деформировал внутренние органы и часто вызывал проблемы с пищеварением, приводил к тяжелым болезням, а иногда к смерти. Столь же опасным было и использование отбеливающих средств, содержащих мышьяк и свинец. Однако что значила смерть телесная в сравнении со «смертью для общества»?

Подобно тому, как писатель Оноре де Бальзак определял психологию, черты характера женщины по манере ношения платочка в руке, в этот период о женщине судили по манере поддерживать платье: "Некоторые женщины делали это энергично и всей рукой, другие - двумя пальцами, деликатно, манерно, неестественно. Одни поднимали его (платье) сбоку, другие - сзади, одни на высоту ладони, другие - едва приподнимали, подметая пыль с пола. Поэтому нижняя юбка имела в то время такое большое значение и всегда была красивее платья..." (Бозн).

Одним словом, весьма непросто было соответствовать образу Прекрасной Дамы эпохи модерн!

Так во что же одевали старинные кутюрье дам эпохи модерн?

Сейчас узнаете!

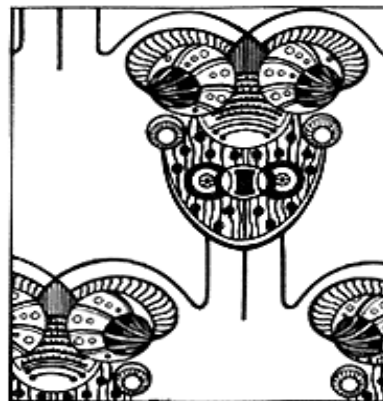
Универсальная международная выставка 1900 г. в Париже (Exposition universelle de 1900 à Paris) была первой официальной экспозицией, в которой моде был посвящен отдельный павильон.

Мода в 1900-1907 гг. полностью отличается от моды последующего пятидесятилетия и является как бы продолжением форм конца XIX в. Этот период характеризуется, прежде всего, невиданной ранее пышностью

декора, обилием бижутерии, меха, перьев, великолепными, роскошными тканями, любовью к импозантности и стремлением подчеркнуть богатство и разнообразие одежды

В начале XX в. стиль модерн, утвердившийся в женском костюме еще в XIX в., продолжает оказывать большое влияние на силуэт, использование тканей, декоративное решение костюма. Наиболее интересен силуэт в профиль, который создается с помощью корсета s-образной формы. По сравнению с силуэтом 90-х гг. XIX в. он изменяется незначительно: линии груди и талии спереди понижаются, в этой части лифа появляется небольшой напуск. Талия сзади несколько завышена и прямо от нее начинается мягкий валик турнюра. Силуэту стремились придать черты павлина, бабочки, цветка. Такой эффект достигался и четким разделением фигуры на две части под углом друг к другу, и пышным декоративным треном, напоминающим павлиний хвост, и разлетающимися, словно крылья бабочки, болеро, и росписью, аппликацией, изображающей эти стилизованные формы.

Дорогие пластичные ткани эпохи модерн были покрыты орнаментами, изображающими выющиеся экзотические болотные растения, водоросли, раковины, медузы, цветы и листья. Узор располагался **асимметрично и причудливо**.

Цветовая гамма строилась на умеренных приглушенных тонах: глубокий гранатовый, темно-зеленый, табачный, бронзовый, многочисленные оттенки серого, нежно-голубого и розового. Создавалась атмосфера таинственности и воздушности.

Изогнутые линии s-образного силуэта подчеркиваются асимметричным расположением отделки, драпировками на лифе и юбке. Декоративное решение костюма осуществляется путем сопоставления фактур материалов (бархата, атласа, шифона, дорогого меха), изысканных цветовых сочетаний (синего с зеленым, желтого с зеленым, серого с розовым), широкого применения кружев и вышивки крупного рисунка шелком, бисером, драгоценными камнями. Крой юбок, в основном, клеш.

Костюм дополняют шляпы огромных размеров, украшенные цветами, бантами, перьями, а также пышные прически.

Итак, основные тенденции моды с 1900-1910 г.г.:

- **Растительный орнамент в рисунке тканей, интерьерах, украшениях**

- **S-образный силуэт в женской одежде (1900-1905 г.г.)**

- **Шляпы с широкими полями.**

- **«Эстетский» костюм – то есть, силуэты и формы, предлагаемые НЕ дизайнерами, а архитекторами и художниками.** Эстетское движение возникло как протест против официальной моды. Все попытки реформирования моды тогда не получили поддержку у основной массы потребителей.

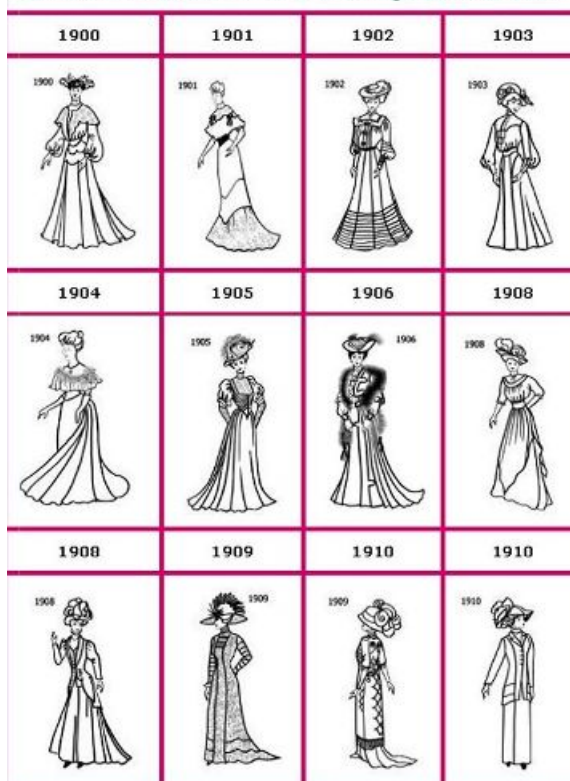
• **Восточные мотивы (ориентализм) в моде - стилистические элементы, заимствованные западными дизайнерами из культуры Азии: шаровары в восточном стиле, кисточки, тюрбаны, эгретки (вошли в моду после русских сезонов в Париже)**

• **Яркие цвета и бросакие украшения.**

Процесс развития форм одежды в 1900-1907 гг. можно разделить на три этапа. Первый - это 1900 г., в течение которого сохранялась правильная осанка фигуры, расширенной в плечах рукавами *gigot* (жигу - "окорок" в переводе с французского). Юбка была в форме колокола, удлиненного треном, с подолом, отделанным оборками. Линия талии располагалась на естественном месте и лишь спереди была несколько занижена.

Fashion Silhouettes Timeline Drawings 1900 to 1910

На втором этапе, продолжавшемся несколько дольше, с 1901 по 1905 г., еще носили большие шляпы, зато плечи стали нормальной ширины, расширенная часть рукава сдвинулась к низу и образовала буфы при сгибании рук. Изогнутая верхняя часть застывшего в это время силуэта выступала вперед, нижняя - назад; при этом уничтожалась выпуклость живота (так называемый S-изгиб). Продолжающая расширяться в виде колокола юбка была еще очень обильно декорирована. Трен, однако, сильно уменьшился, а форма лифа стала заметно увеличивать выпуклость грудной клетки, одновременно удлиняясь книзу. Лиф или блузка укладывались в виде навеса над поясом; эта форма получила в то время название "брюшко осы".

В 1903 году начинает свой путь в моде гениальный Поль Пуаре.

Поль Пуаре предложил модницам...

...простые модели с завышенной линией талии и упрощенным мягким корсетом из вулканизированной резины. В последствии, Пуаре в своих моделях отказался от корсета вовсе.

- 1..«Турецкие» шальвары.
- 2..Юбки-брюки.
- 3..Рукава-кимоно.
- 4..Туники с юбками «абажур».
- 5..Пальто-халаты, пальто овального силуэта.
6. .Платья в стиле «неогрек» - модный стиль в то время.
8. Яркие цветовые сочетания: ярко синий -с желтым, оранжевый –с изумрудно-зеленым, розовый - с желтым.
9. Пуаре использует бархат,панбархат, тюль, переливающийся атлас, невесомый шелк, драгоценные вышивки, бисер, стразы, блески.
10. Короткие женские стрижки.

Кстати, абсолютно все вышеперечисленные черты мы находим в образах сегодняшних коллекций

Дизайнер Люсиль подарил нам платье для чайных церемоний.

А модельер Фортунни создал античные платья-туники, плиссированные платья «Дельфос».

Жанна Пакен создала:

1. Платье «танго» - с разрезами по бокам, скрытыми под складками (на волне всеобщего увлечения аргентинским танго). Разрезы позволяли свободно двигаться в танце, сохраняя при этом актуальным узкий силуэт. Затем появились юбки с разрезами в стиле «танго», корсеты «танго».
2. Коллекцию для занятий спортом.

Третий этап, более короткий, продолжался с 1905 по 1907 г. Шляпы были по-прежнему большие, рукава той же формы, что и в 1900 г., с расширенными буфами плечами; впоследствии они стали приобретать самые фантастические формы. Талия по-прежнему затягивалась как можно туже, выпуклость бедер стала более умеренной. Юбка укоротилась и приоткрыла носок ботинка, а подол юбки стал менее украшенным. Кроме того, силуэту постепенно возвращалось вертикальное положение. В силуэтах подчеркивалась характерная линия груди, бедер и спины. Модна была женщина с полным торсом и непропорционально тонкой талией. С большой шляпы свисала завязанная под подбородком вуаль, составляющая одно целое с пенистым жабо, доходившим до пояса, что создавало впечатление пышного бюста.

В моде этого периода отразились элементы, заимствованные из разных эпох, а также элементы господствующего стиля модерн. Линия модерн придавала женскому силуэту S-образный изгиб.

Эта линия появилась во многих декоративных элементах интерьера.

В то время стремились придать женскому силуэту черты мотылька, насекомого или цветка.

Силуэт женщины, свято следующей стилю и моде, должен был приобрести гибкость, летящую волнообразность драпировок и движений, которые производили бы впечатление прозрачности и парения в воздухе

Для получения такого эффекта использовали определенные формы одежды: разлетающееся болеро, напоминавшее крылья насекомого, разделение тела на две части с помощью очень тонкой, "осиной", талии.

Высокие головные уборы в сочетании с гибкой фигурой напоминали силуэт павлина, в то время как роспись или аппликация на платьях делала их похожими на крылья бабочек.

Покрой платья был в то время очень сложным. Верх плотно облегал фигуру, имел отрезные бочка или многочисленные клинья и вытачки. Часто применялся фрачный покрой.

Линия моды этого времени адаптировала форму платья покроя «принцесс», крой которого применялся сначала лишь для вечерних туалетов, а в 1898-1910 гг. привился и в повседневной одежде.

В описываемый период носили уже три типа платьев:

- **модерн, опирающееся на бедра, с широким низом;**
- **платья реформ с длинными, с самого верха заплиссированными фалами;**
- **платья покроя принцесс, плавно облегающие фигуру**
- **обязательным дополнением к каждому туалету было болеро. Его считали очень практичным и необходимым в туалете для прогулок.**
-

Фотография В. Чеховского (.см.ниже) Одесса. 19 июля 1906 г. Дама средних лет в прогулочном демисезонном туалете из легкой светлой шерсти. Платье отделано рюшем, шелковыми бейками и вставками из сурового кружева. Кружевные митенки и эффектная шляпа из итальянской

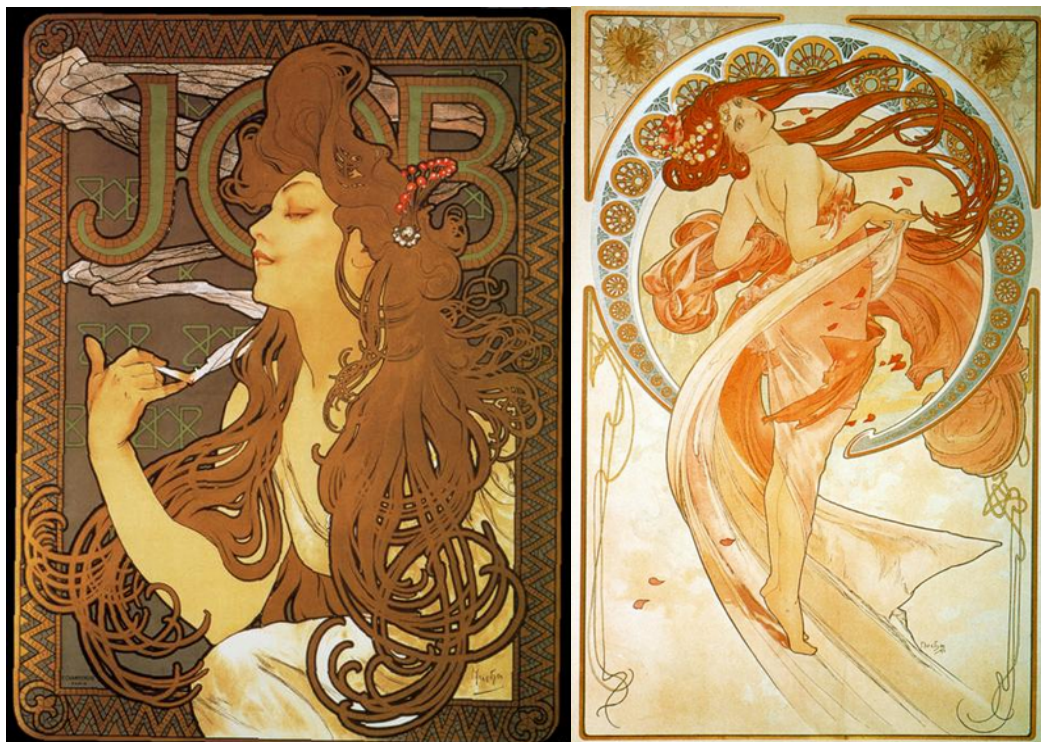
соломки, украшенная бархатом и английскими розами, шелковый зонтик с фигурной ручкой в виде цапли.

Санкт-Петербург, около 1903 г. Знаменитая певица Анастасия Вяльцева в роскошном концертном платье Дома Бризак из шелка. Платье отделано шитьем, по которому апплицированы черные ласточки; на плечах - боа из страусовых перьев.

Кроме крупных домов моды работало более сотни мелких домов моды и ателье, которые как выполняли индивидуальные заказы, так и выпускали серийные коллекции. Таким образом, русская мода 1900-х гг. имела как индивидуального, так и массового потребителя, хотя показов ни один из русских домов не проводил.

Альфонс Муха - выдающийся чешский художник, мастер театральной и рекламной афиши. Один из ярчайших представителей стиля модерн, воспевавший всем своим творчеством образ Прекрасной дамы эпохи модерн.

В нашей стране имя знаменитого чешского художника Альфонса Мухи мало известно. А между тем оно стало буквально символом живописи конца «золотого», – начала «серебряного» веков... Его стиль (в живописи, архитектуре, малых декоративных формах – например, в рекламе) так и называли (и называют поныне) – «стилем Мухи». Или – «модерн», «югендстиль», «сецесьон». Название пришло из Франции. Да и самого художника в Европе порой считают французом.

Девушкам-невестам эпохи модерн подобало выглядеть скромно и естественно. Поэтому все искусственное, косметика или краска для волос,

считалось предосудительным. По меньшей мере, официально.

С другой стороны, совершенно недопустимо, чтобы кожа была загорелой или хотя бы слегка покрасневшей от солнца, как у людей рабочего сословия. Она должна быть белоснежной, так что жидкие отбеливатели и осветляющие кремы были необходимы, так же как и белая рисовая пудра. Дополнительно подрисовывались голубовато-фиолетовые жилки на висках, шее и декольте.

Считалось, что прямые волосы указывают на своевольный характер. Слегка волнистые, забранные в пышную прическу более привлекательны, и, чтобы добиться нужного эффекта, использовались щипцы для завивки, перманент, накладные пряди волос.

Самым подходящим ароматом для очаровательной дамы, одетой в платье пастельных тонов, был запах лаванды - чистый, свежий успокаивающий.

Ногти на руках доводили до блеска с помощью специальной полировальной пасты

Модная женщина должна была переодеваться несколько раз в день: с утра в домашнее платье, затем в платье для визитов или костюм для прогулок, в обеденное платье, «чайное платье», в театральное платье, платье для приемов, бальное платье.

Героиня «прекрасной эпохи» - «Девушка Гибсона»

В начале века одной из самых влиятельных дам в мире стала женщина не из плоти и крови. Это был образ Прекрасной Дамы, которому подарил жизнь художник Чарлз Дан Гибсон. С 1890 по 1910 г. он сотрудничал с журналом «Colliers», куда регулярно поставлял шаржи, отражающие реакцию буржуазного общества на эмансипацию женщин. Главная роль в этих рисунках всегда принадлежала спортивной и интеллигентной, красивой и сохраняющей свой стиль молодой женщине, которая вскоре под именем «Девушка Гибсона» стала идеалом американских и английских женщин и мужчин. Существовали даже обои с ее прелестным изображением.

У «Девушки Гибсона» - то есть у идеала красоты этого времени - были слегка волнистые, забранные в высокую прическу волосы, вышитая закрытая блуза с длинными рукавами и широкая длинная юбка; взгляд опущен, как подобало юным дамам того времени, поэтому не сразу было заметно, сколько

огня и веселья таила в себе эта точеная нарисованная фигурка.

Она побуждала своих современниц не только заниматься спортом - теннисом, плаванием или верховой ездой, но и садиться за руль автомобиля.

Самое простое и точное определение «девушки Гибсона» дала Сьюзен Мейер в книге «America's Great Illustrators»: "Она была выше ростом, чем большинство девушек, постоянно появлявшихся на страницах журналов... во много раз превосходила их энергией и независимостью - и вместе с тем была бесконечно женственной. Она носила накрахмаленные английские блузки, а ее мягкие волосы были уложены в шиньон, увенчанный на макушке огромной шляпой с перьями.

Итак, домашнее задание на сегодня: Ребята, очень внимательно рассмотрите фотографии нашей мини-лекции; прочтите текст и определите основные черты, характерные для стиля модерн.

А понять, насколько вам стал ясен пройденный материал , вам поможет наш мини-тест. Сложность его заключается в том, что отыскать наш любимый стиль вам придется не среди моделей одежды одежды, а:)

Итак, внимание вопрос: какие из представленных на фото украшений и интерьеров относятся к стилю модерн, а какие к знакомому нам уже барокко?) (см. галерею ниже)

Какие подсказки помогут определить его среди прочих не менее прекрасных стилей?)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

9.

10.

11.

Ваши варианты ответов и отчеты присылайте на мой электронный адрес: hafizik76@yandex.ru , ИЛИ в 8(926)2942080

What's App.

Спасибо за внимание!

При подготовке конспекта занятия были использованы материалы из источников yandex.ru , издания «Мода и Стиль», a-la-bell.livejournal.com и др.