

Содержание

Введение

1. Исторический аспект. Особенности исторической эпохи и образа жизни людей
2. Конструкторские технологии
 - 2.1 Анализ видов, форм и особенностей конструкции одежды
 - 2.1.1 Мужская одежда
 - 2.1.2 Женская одежда
 - 2.2 Анализ композиции костюма
3. Художественная выразительность
 - 3.1 Анализ форм обуви, головного убора, аксессуаров
 - 3.2 Ткани и материалы
4. Характеристика коллекции современной одежды
 - 4.1 Тенденции моды
 - 4.2 Характеристика разрабатываемой коллекции

Выводы

Библиографический список

Приложение

Введение

История моды неразрывно связана с историей развития самого костюма, однако между ними нельзя ставить знак равенства, так как возникновение моды как социального явления искусствоведы датируют только эпохой позднего средневековья. Каждая мода, так или иначе, является зеркалом своего времени, отражая общественно-политическую жизнь общества, уровень и характер развития производительных сил, наиболее яркие события эпохи, важнейшие культурные и научные достижения, привычки и психологию современного человека, его представления об эстетическом идеале. Формы костюма всегда развиваются параллельно с развитием общего стиля в искусстве и архитектуре определенной исторической эпохи, переживая вместе с ним все этапы эволюции: зарождение, расцвет и угасание, причем с момента «умирания» старой, уже изжившей себя костюмной формы начинается процесс формирования новой. Викторианская эпоха, как и любая другая, характеризуется присущими только ей особенностями. Когда о ней рассуждают, то, как правило, возникает ощущение грусти, ведь это было время высоких нравственных устоев, которое вряд ли еще вернется. Для этого периода был свойственный расцвет среднего класса, устанавливались высокие нормы отношений. Например, такие качества, как: пунктуальность, трезвость, усердие, трудолюбие, хозяйственность и экономность стали образцом для всех жителей страны. Целью курсового проекта является изучение исторических форм одежды Викторианской эпохи и их влияние на современную моду. Для достижения этой цели необходимо решить некоторые задачи, такие как: систематизация и расширение теоретических знаний по дисциплине «История костюма», анализ изменений происходящих в костюме и в моде целом на протяжении данной эпохи.

1. Исторический аспект. Особенности исторической эпохи и образа жизни людей

С восшествием на престол королевы Виктории в государственной жизни Англии наступил период глубоких внутренних преобразований, постепенно изменивших её старый аристократический строй в духе современного демократизма.

Викторианский период в истории Англии (1837-1901) можно считать одним из самых значимых и важных. Несмотря на значительную протяженность во времени, эту эпоху нельзя представлять себе как что-то однородное, поскольку она характеризуется быстрыми переменами во многих сферах человеческой жизни. Это были технологические, демографические сдвиги, изменение мировосприятия людей, изменения в политической и социальной системе.

Викторианский стиль - условное название длительного периода в истории искусства Англии второй половины XIX в., связанного с годами правления королевы Виктории и принца-консорта Альберта. В искусстве викторианского периода выделяют три этапа:

- ранний, или период неостилий (1835-1855);
- средневикторианский период (1855-1870);
- поздний, или "свободное возрождение Ренессанса" (1870-1901).

Начало викторианской эпохи было преисполнено безудержного оптимизма. В это время Англия переживала период промышленного подъема и становилась "мастерской мира". Соответственно, развивалась и заносчивая психология представителей нового среднего класса, стремившихся окружить себя атрибутами "роскошной жизни". Снова вошло в обиход понятие "боязнь пустоты", но, в отличие от традиционной трактовки, к примеру в искусстве Барокко, оно стало отражением иного, эклектического мышления, что заметно в оформлении жилых интерьеров. На фоне стилистически неопределенного декора без всякого порядка и разбора помещалось множество ненужных предметов. «Этот „страх пустоты“ викторианцы принимали за комфорт, вкус и светский тон», - писал в своей книге по истории оформления интерьера Ч. Мак-Коркодейл. Вкусы того времени, распространенные повсеместно, вдохновили Генри Джеймса на ядовитые строки, посвященные домовладельцам: «Они густо покрывали стены мишурным орнаментом и вырезками с какими-то странными разрастаниями и выпирающими складками драпировок; всевозможными безделушками, которые можно было разве что дарить горничным, этот неопишутый комфорт мог бы доставить большое удовольствие слепому». В 1830-1890-х гг. в Англии в рамках «викторианского стиля», а точнее, искусства викторианской эпохи, развивалось движение «Готического Возрождения». Стиль неоготики викторианской Англии назывался также «Нео-Тюдор», поскольку включал отдельные элементы "перпендикулярной готики" и декора Тюдор-Ренессанса. В этом эклектичном неостиле работали английские архитекторы А. Пьюджин, Ч. Бэрри, Э. Сэлвин. Они являются авторами самого характерного примера стиля «Нео-Тюдор» - здания Парламента в Лондоне с знаменитой башней «Большой Бен». В том же стиле в 1894 г. был построен мост Тауэр через Темзу. Большинство "готических зданий" в Лондоне представляют собой результат "Готического Возрождения" викторианской эпохи. А поскольку они ярко отражали "имперский дух" того времени, то получили и еще одно название, конечно весьма условное, "стиля Британской империи", или

"Британский Амбир» (Приложение А - рисунок 1,2,3,4).

Великобритания (Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии) - островное государство на северо-западе Европы. Великобритания - одно из крупнейших государств Европы, ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН. Наследница Британской империи, крупнейшей в истории, и существовавшей в XIX - начале XX веков. Площадь Великобритании составляет 243 809 км² Англия занимает чуть больше половины всей территории Великобритании, покрывая 130 395 км². Великобритания имеет умеренно океанический климат с большим числом дождей на протяжении всего года. Температуры меняются в зависимости от сезона, однако редко падают ниже +11°C или поднимаются выше 35 °C. Основные ветры идут с юго-запада и часто приносят холодную и мокрую погоду из Атлантического океана, однако восточные части страны в основном защищены от этих ветров, и поскольку основная часть осадков выпадает в западных регионах, восточные являются самыми сухими. Атлантические течения, разогретые Гольфстримом, приносят мягкие зимы, иногда зимой и ранней весной бывают снегопады, хотя снег обычно лежит недолго.

2. Конструкторские технологии

2.1 Анализ видов, форм и особенностей конструкции одежды

2.1.1 Мужская одежда

Бесспорно, что Англия была наиболее удачлива в области мужской моды. Её творцами были лорды, артисты и денди. Лорд Кэтогэн оказал влияние на всю Европу своей причёской, лорд Спенсер своим жилетом, лорд Кэррик своим плащом с несколькими воротниками.

Английский костюм для верховой езды переняли молодые люди всей Европы, преобразовав его в светский костюм редингот, который вскоре стал самой современной и модной одеждой. Английские лорды и денди ввели в моду и новые цветовые комбинации, причёски и плащи, соответствующие их прихотям.

Однако буквально в течение десяти лет мужские костюмы упростились. Одежду денди сменил строгий костюм. Теперь главным требованием стали, прежде всего, хороший покрой и элегантность, а не великолепие и роскошь. Примерно около 1800 года брюки удлинились и обычно их заправляли в высокие сапоги (типа сапог для верховой езды), фрак, как правило, был обычно темных тонов. От бывшей эпохи остался, собственно, только узорчатый цветной жилет. У рубашек - высокие воротники и галстук. Волосы, как бы естественно завитые, прикрывали лоб и виски - это было типично для послереволюционной моды, часто отпускались бакенбарды. Мужская мода Англии принимала эти перемены нерешительно и медленно. Но, безусловно, это был рубеж, когда мужской костюм начинает оформляться в его современную форму, а это означает, что он переходит от многочисленных деталей и модной эксцентричности к простоте и единообразию, а линии и отдельные части одежды уже не подлежат быстрым переменам. Мужская мода окончательно освобождается от влияния придворного церемониала, совсем исчезает парик и

напудривание волос, а также треугольная шляпа, кружевное жабо и манжеты. Панталоны до колен используются только в качестве придворной одежды, в повседневной жизни от них отказались.

Универсальной одеждой становится фрак, который носят во всех случаях. Необходимой составной частью нового костюма становится цилиндр. Исчезают броские и роскошные материалы, какими в прошлом были, например, бархат и узорчатые шелковые ткани. Мужская одежда шьется теперь из простых шерстяных материалов. Основное внимание теперь уделяется совершенству покроя и обработке костюма. И с течением времени окончательно взял верх идеал неброской элегантности, полная противоположность существующей до сих пор яркости и модной эксцентричности. Однако это не означает, что мужской костюм совсем отказался от красок. Наряду с черным цветом очень популярными были коричневый, синий, зеленый и серый цвета. Единственным украшением одежды остается игла в галстуке и карманные часы с цепочкой. Создается тип скромно, но идеально одетого мужчины.

Одежда денди, несмотря на внешнюю простоту и неброскость, была очень дорога. Покрой их одежды, где мог быть использован и корсет, должен был быть совершенным. Поэтому стало модным иметь «своего» портного и шить у него. В каждом центре моды было несколько таких портных-поставщиков, которые способны были выполнить заказы своих требовательных заказчиков. Одновременно с упрощением общего вида костюма возрастает роль галстука (шейного платка), который становится единственным наиболее броским украшением одежды. Но мало кто по-настоящему владел искусством завязывания галстука.

Элегантный мужчина должен был ежедневно несколько раз переодеваться, его рубашка всегда должна была быть белоснежной. В одном руководстве, относящемся к тому времени, сказано, что элегантному мужчине еженедельно требуется двадцать рубашек, двадцать четыре носовых платка, десять видов брюк, тридцать шейных платков, дюжина жилетов и носков.

В викторианскую эпоху господствующим направлением в искусстве становится романтизм. Его эстетический идеал - сильная личность, жаждущая свободы, борьбы, действия. Характерным для романтизма была идеализация прошлого, главным образом средневековья.

Во внешнем облике и костюме человека влияние романтизма создало образы возвышенные, страстные, мечтательные, одухотворенные. В мужском костюме, который по ассортименту и основным формам остается неизменным, большое значение придается дополнениям, дорогостоящим шерстяным, тонким льняным тканям. Для бальных фраков используют бархат, для жилетов - разноцветную парчу. В моду возвращается средневековый плащ и длинные остроконечные туфли. В 40-50-е годы в мужском костюме побеждает функциональность, целесообразность форм, утверждается мешковатый силуэт. Фрак становится парадной одеждой. В каждодневной одежде его заменяет сюртук, более удобная закрытая одежда с застежкой на пуговицы. В 60-х годах сюртук заменяют пиджаком (в прошлом часть охотничьего костюма), который вместе с брюками и жилетом начинают делать из

одной ткани. Еще раньше в верхней мужской одежде появляется пальто, короткое, прямого силуэта. Цветовая гамма ограничивается темными (синим, коричневым, зеленым, черным) цветами. Рисунок ткани - клетка, узкая полоска. В летнем ассортименте допускались серый, белый и кремовый цвета.

С этого времени изменения в мужской моде касаются в основном формы деталей (воротников, лацканов), длины и ширины низа брюк, застежки (двубортной или однобортной), степени прилегания по основным линиям силуэта. Ассортимент, форма и цвет одежды окончательно стабилизируются.

Основным головным убором остается цилиндр. Обувью - сапоги и закрытые туфли черного цвета. На протяжении 70-80-х годов происходят дальнейшие стандартизация и стабилизация мужских костюмов, расширение ассортимента изделий по назначению.

Изменения, диктуемые модой, касаются частностей. Усиленно развивается промышленное массовое производство мужской одежды, которое к концу XIX века окончательно вытесняет индивидуальное. (Приложение А ? рисунок 5,6)

2.1.2 Женская одежда

В викторианскую эпоху стало считаться неприличным обнажать тело, но подчеркнуть линии женской фигуры нужно обязательно. Вероятно, самой важной частью гардероба викторианской леди был корсет. Основной целью его ношения было, как мы уже упомянули выше, формирование силуэта песочных часов. Викторианские корсеты были прочными и чтобы их хорошенько затянуть требовались большие силы. После того, как это чудо устройство уже было зашнуровано, женщина мгновенно получала фигуру на несколько дюймов меньше, чем прежде. Во времена викторианской эпохи корсет служил не только устройством для формирования фигуры, но был красивым шедевром, который часто был отделанным рядами кружев. Центр корсета всегда был очень твердым, как камень, с многочисленными размерами, которые заставят любую бесформенную леди выглядеть мгновенно идеально. Эта часть нижнего белья была не только прочной и долговечной, но и красивой. Корсет не только делал фигуру в форме песочных часов, но придавал груди объема и более округлых форм. В середине XIX века корсет удлиняется настолько, что возникает классический V-образный силуэт, с туго затянутой талией, которая в отдельных случаях достигает 40 сантиметров в обхвате. Красота достигается дорогой ценой - грудная клетка сдавливается, ребра сдвигаются. В результате модницы могут с трудом дышать и двигаться, они подвержены частым обморокам, а иногда чрезмерное стягивание корсета приводит и к повреждению внутренних органов женщины.

На смену кринолинам, бывшим в моде в начале викторианской эпохи, приходят турнюры. Турнюр - это приспособление в виде подушечки или сборчатой накладки, пришивающейся к нижней юбке или крепящейся к талии под платьем, что формирует характерный силуэт с нарочито выпуклой задней частью тела. Он пережил два периода в своем развитии. Первый длится примерно с 1869 по 1876, второй - с 1883 по 1889. Каждому периоду соответствует свой фасон турнюров. И так,

рассмотрим каждый в отдельности.

Для первого периода присущи более пышные юбки - складки на подоле и на этакий "эффект фартука". Турнюр в эти дни напоминает подушечку с рюшками и крепится к талии на завязках. Потом в 75 - 83 году турнюр идет на спад, потому что в моду входит узкий силуэт. Широкие бедра - а именно этот эффект создает турнюр - не в почете, поэтому вместо турнюра платье поддерживает узкая нижняя юбка с длинным шлейфом. Ходить в ней сущее мучение, потому что приходится передвигаться мышинными шагами. В 1881-83 годах появляется новый стиль турнюра. Он состоит из набитой соломой подушечки, прикрепленной к нескольким стальным полуокружностям. Вся эта конструкция крепится под юбку. Силуэты первого и второго периодов значительно отличаются друг от друга. В начале 90-х годов XIX века турнюр начинает стремительно выходить из моды.

Еще одна особенность викторианской женской моды - насыщенный цвет. Ткани при королеве Виктории стали красить только что изобретенным анилином, благодаря чему наряды стали немыслимо яркими, по сравнению с предыдущими эпохами. Следуя всеобщей моде на добродетель, отличающей викторианскую эпоху, на первый план выходят небольшие детали, которые позволяют коренным образом изменять внешний вид. Женская скромность подчеркивается и белыми шарфиками вокруг шеи, а также белыми подрукавниками. Изящество викторианского женского костюма завершает шлейф, длина которого была строго регламентирована в соответствии с социальным положением дамы и ее статусом в обществе. Чем знатнее леди - тем длиннее шлейф. (Приложение А ? рисунок 7,8).

2.2 Анализ композиции костюма

Викторианская эпоха принесла с собой несколько абсолютно новых трендов. Одним из самых характерным стало появление чрезвычайно пышных рукавов - пожалуй, самых пышных за всю многовековую историю существования женского платья. Вместе с ними в моду вновь вернулись пышные юбки, в начале века на несколько десятилетий утратившие было свои позиции. Символом женского стиля викторианской эпохи стал эдакий гиперболизированный силуэт «песочных часов» - пышная коническая юбка, очень узкая талия, которой женщины добивались с помощью опять вернувшегося в моду корсета, и пышные рукава. Вечерние наряды, как правило, предусматривали соблазнительно обнаженные плечи, повседневные же были куда более закрытыми. Именно в это время в моду вошли пелерины - кружевные накидки, закрывавшие плечи.

Классический силуэт «песочных часов» - покатые плечи, грудь, узкая талия и полные бедра - создатели женской одежды стремились подчеркнуть разными способами: в основном с помощью кроя и отделки. В тридцатые годы XIX века исключительной узости талии женщины добивались с помощью широких ремней и особых корсетов, сшитых клиньями. По контрасту, юбки были необычайно пышными - с помощью кринолина портные создавали юбки рекордной ширины. Плечи подчеркивались пелеринами или широким воротником, а укоротившиеся было до лодыжек юбки и платья вновь стали длинными и опустились до самого пола. Викторианские платья

были такими длинными, что волоклись по самой земле. Для викторианского стиля не было характерным, чтобы длина платья заканчивалась на уровне лодыжек. Шелковые платья каскадно спадали вниз, полностью закрывая обувь. В викторианскую эпоху было принято всем дамам определенным образом держать заднюю часть юбки вверх при передвижении, для того, чтобы подол юбки не пачкался, и это можно увидеть на многих фотографиях той эпохи. Когда мода постепенно менялась, женщины при передвижении со свободными руками, долго чувствовали себя необычно и не совсем понимали, как правильно необходимо теперь держать свои руки, и чем их занять. Беспомощность и зависимость от мужчины делают дам викторианской эпохи еще более привлекательными в глазах их кавалеров. Женщины этой эпохи выглядели очень аристократичными.

3. Художественная выразительность

3.1 Анализ форм обуви, головного убора, аксессуаров

Головные уборы в викторианском стиле являются чепчики. Шаль используется с платьями, в приложении к шее, или накидкой на плечи. Дополняли женскую моду того времени и длинные перчатки, которые на людях снимались лишь за обеденным столом. Определенным социальным барометром служил факт владения собственным зонтиком. У богатых были собственные зонты, а менее состоятельные люди брали их напрокат в дождливую погоду. Украшения в виде сережек, ожерелья, браслетов в тон одежды, цветовой гаммы одежды. Элегантные готические кольца с большими драгоценными камнями.

Викторианский костюм мужчины был не полным без трости. Трость могла состоять из нескольких отделений, в которых можно было носить флакон с парфюмом.

Викторианская мода включала в себя очки, но они использовались только для имиджа, а не для коррекции зрения. Часто, если в очках были линзы, их вынимали, и пустая оправка становилась частью наряда.

Обувь из хорошей, качественной кожи всегда можно было сделать на заказ. В 1850-е началось массовое производство обуви, которую можно было купить в магазине.

(Приложение А - рисунок 9,10,11,12,13)

3.2 Ткани и материалы

В 1841 году первого ребенка королевы Виктории Вики крестили в знаменитой кружевной рубашке, которая служит до наших дней крестильной рубашкой всех принцев и принцесс Англии. Кружевная рубашка была выполнена из кружева "Noniton". С легкой руки королевы этот вид кружева с 19 века и до наших дней является кружевом королевской семьи Англии. Само кружево создавали из тончайших льняных нитей, готовое кружево часто соединяли с основой - шелковым шифоном. Кружево "Noniton" - любимый вид кружева английской королевы Виктории. Кружево ее коронационного платья - это кружево "Noniton".(Приложение А - рисунок 14,15)

Ткани при королеве Виктории стали красить только что изобретенным анилином, благодаря чему наряды стали немыслимо яркими, по сравнению с предыдущими

эпохами.

Мужские костюмы викторианской эпохи шились из облегченной ткани. Халаты шили из тонкого кашемира, подкладку делали из стеганого атласа. Также для верха использовали фланель, бархат.

4. Характеристика коллекции современной одежды

4.1 Тенденции моды

Кажется, что это было так давно, что о ней все позабыли? Отнюдь! Каждый раз, когда мы надеваем строгий бархатный жакет, или белую блузку с длинными пышными рукавами, или платье с воротничком-стойкой или множеством маленьких пуговиц, или вечернее платье с глубоким декольте, обнажающим плечи... Каждый раз, как мы затягиваем шнуровку на корсаже такого платья или даже на настоящем корсете, который от непривычки мешает дышать, зато делает талию волшебной тонкой; каждый раз, когда мы накидываем на плечи меховое боа, натягиваем длинные, облегающие руку перчатки... Словом, мы каждый раз на мгновение возвращаемся в XIX век. (Приложение А - рисунок 16)

Как же можно охарактеризовать платья в стиле викторианской эпохи сегодня? В первую очередь - это натуральные ткани высокого качества. Само собой разумеется, что здесь не допускается использование синтетических материалов. Предпочтение отдается благородному кашемиру, роскошному атласу, нежнейшему шелку и аристократичному бархату. Во-вторых, особое значение в украшениях викторианского стиля имеет изящный декор и крупные формы. Кроме того, обязательным атрибутом являются корсеты. Еще одно обязательное условие «королевского стиля» - это многослойность. Таким образом, комбинация из нескольких различных вещей и тканей, разнообразных фактур, которые будут выдержаны в одной цветовой гамме - это потрясающий современный образ для каждой девушки.

Узнать викторианский стиль достаточно просто. Прежде всего, он отличается высокими воротниками и жабо. Второй главной приметой современных викторианских платьев является силуэт: туго затянутые корсеты, пышные юбки и рукава, большое количество рюш. Третьей особенностью, присущей викторианскому стилю, являются насыщенные, яркие цвета. Как показывают последние коллекции от ведущих мировых кутюрье, викторианский стиль продолжает радовать представительниц прекрасного пола все более утонченными и роскошными моделями одежды. (Например, коллекция дома Christian Dior; приложение А - рисунок 17).

4.2 Характеристика разрабатываемой коллекции

В разработанной коллекции одежды заимствованные элементы и формы перераспределены для удобства использования в современном виде одежды. Главной задачей ставилась актуальность моделей, в сочетании с эпохальной совместимостью костюма.

В коллекции присутствуют блузки с пышными рукавами и воротником стойкой,

платья с глубоким декольте, использование мелких пуговиц и шнуровки. Пышность и тяжеловесность, которая свойственна костюму Викторианской эпохи немного уменьшена для удобства и комфорта. Многие элементы заимствованы и трансформированы, что позволяет находить и сходства и различия с данным временем.

Выводы

викторианский одежда аксессуар мода

Викторианская эпоха не очень легко поддается описанию, но ее по праву можно считать одним из самых значимых и важных периодов в истории Англии. Несмотря на значительную протяженность во времени, эту эпоху нельзя представлять себе как что-то однородное, поскольку она характеризуется быстрыми переменами во многих сферах человеческой жизни. Сменялись стили и направления в литературе и искусстве, происходили технологические и демографические сдвиги, но оставалось основополагающее мировосприятие. Происходило быстрое развитие научной мысли и самодисциплинирования человеческой личности. Это время зарождения и оформления среднего класса в Англии. А также знаменитого джентльменского кодекса - галантной эпохи.

Большие помпезные постройки этого времени отражали характерный имперский дух и потому породили еще одно название: "стиль Британской империи", или "британский ампир". Искусство викторианской эпохи было эклектично и потому не составило единого художественного направления или стиля. Вероятно именно поэтому многие считают, что название "викторианский стиль" следует брать в кавычки, понимая его фигурально.

Библиографический список

1. Браун В., Тильке М. История костюма (от древности до нашего времени): Пер. с нем. - М., 1996.
2. Каминская Н.М. История костюма. - М., 1986.
3. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. - Прага, 1985.
4. Киреева Е.В. История костюма. - М., 1976.
5. Мерцалова М.Н. История костюма. - М., 1972.
6. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. - М., 1993, 1995.
7. Пармон Ф.М. Композиция костюма. - М., 1997.
8. Интернет ресурс <http://fgdjg.beon.ru/26458-522-viktorianskii-stil-v-odezhde-viktorianskaja-anglija.zhtml>
9. Интернет ресурс <http://www.womenclub.ru/fashionhistory/4817.htm>

Приложение

Рисунок 1. - мост Тауэр

Рисунок 2. - башня «Большой Бен»

Рисунок 3. - интерьер в викторианском стиле

- Рисунок 4. - интерьер в викторианском стиле
- Рисунок 5. - мужской костюм Викторианской эпохи
- Рисунок 6. - мужской костюм Викторианской эпохи
- Рисунок 7. - женский костюм Викторианской эпохи
- Рисунок 8. - женский костюм Викторианской эпохи
- Рисунок 9. - дамский аксессуар Викторианской эпохи
- Рисунок 10. - серьги Викторианской эпохи
- Рисунок 11. - головной убор Викторианской эпохи
- Рисунок 12. - женская обувь Викторианской эпохи
- Рисунок 13. - дамские сумки Викторианской эпохи
- Рисунок 14. - Кружево "Honiton"
- Рисунок 15. - Кружево "Honiton"
- Рисунок 16. - современная коллекция одежды созданная на основе костюма Викторианской эпохи
- Рисунок 17. - коллекция дома Christian Dior