

СТИЛИ В КОСТЮМЕ

Стиль – наиболее общая категория
художественного мышления ,
характеризующая определенный этап его
развития;

-идейная и художественная общность
изобразительных приемов в искусстве
определенного периода, или в отдельном
произведении .В нем выражается
мировоззрение каждой эпохи. В стиле
проявляется идеал красоты,
преобладающий в данную историческую
эпоху.

БОЛЬШИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СТИЛИ:

Проявлялись во всех видах
искусства- в архитектуре,
скульптуре, живописи,
литературе и музыке

Романский стиль, Готика

Рис. 1.1. Готика

Ренессанс, Маньеризм, Барокко

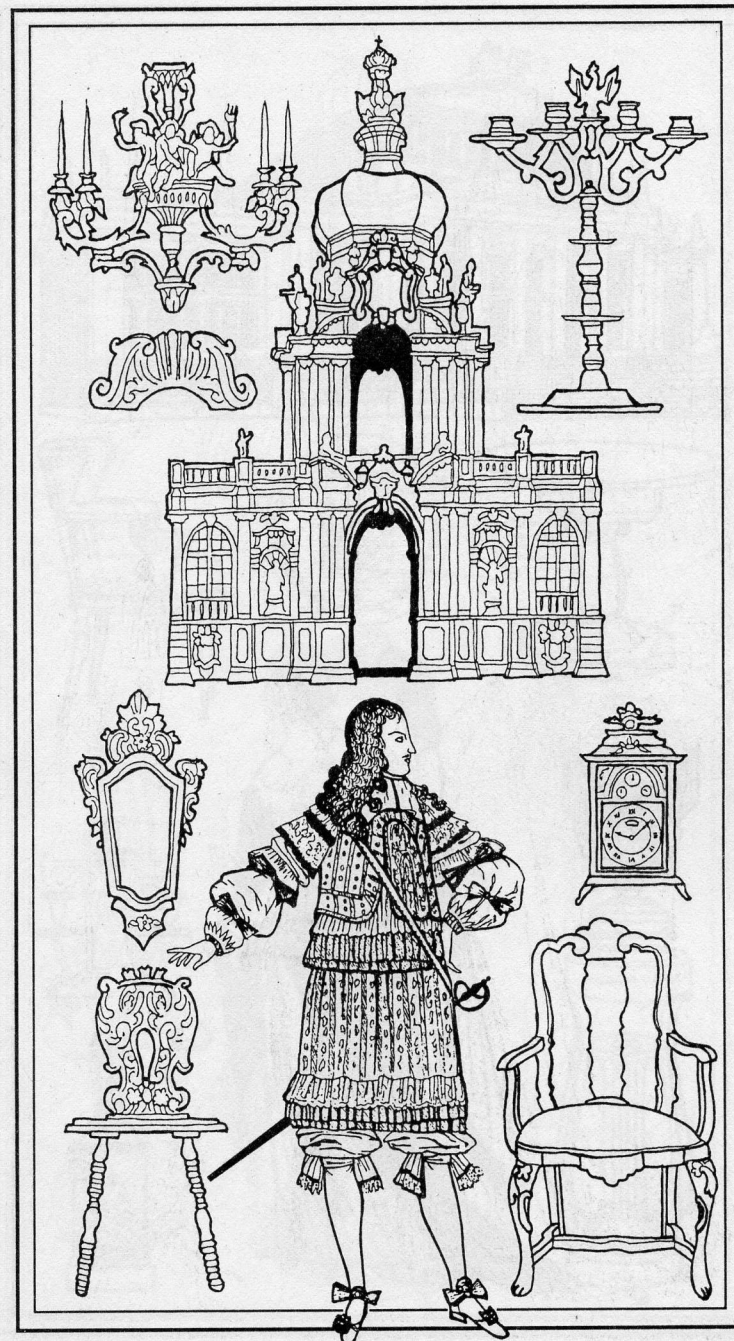

Рис. 1.2. Барокко

Классицизм,
Рококо,
Неоклассицизм,
Ампир

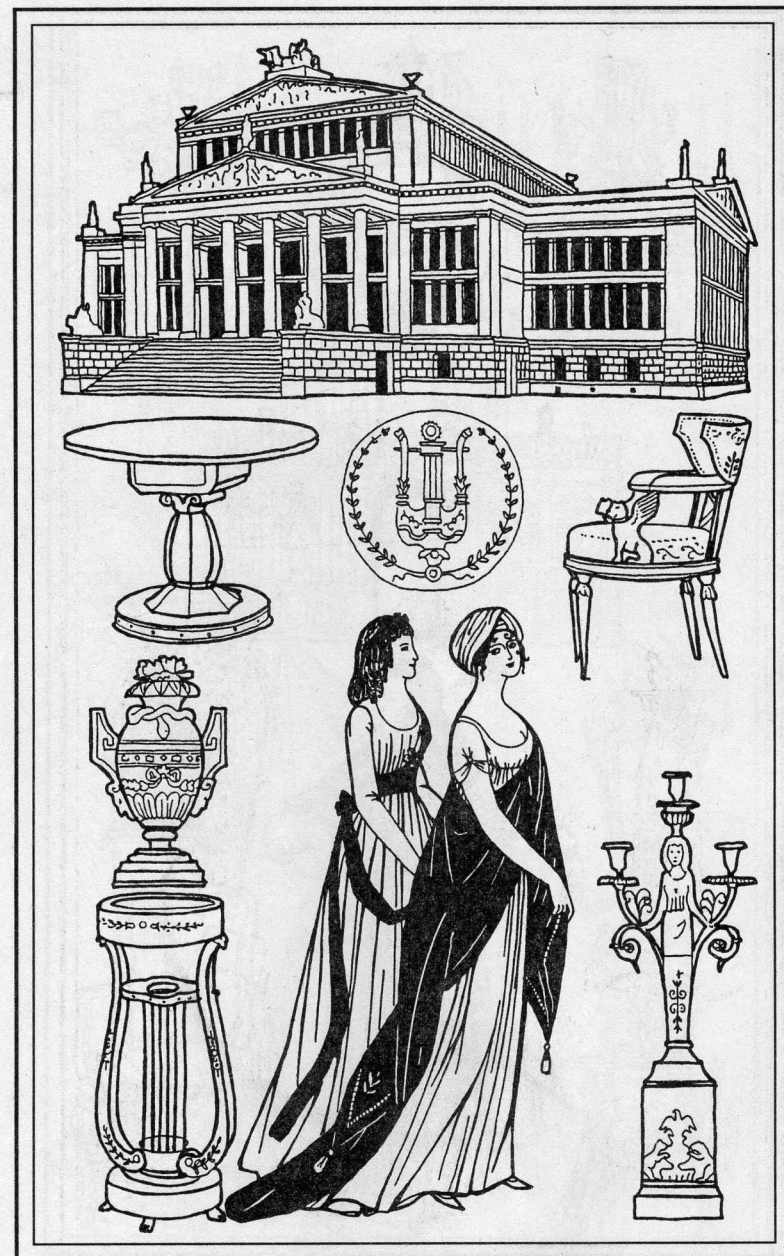

Рис. 1.3. Ампир

Романтизм, Историзм Модерн

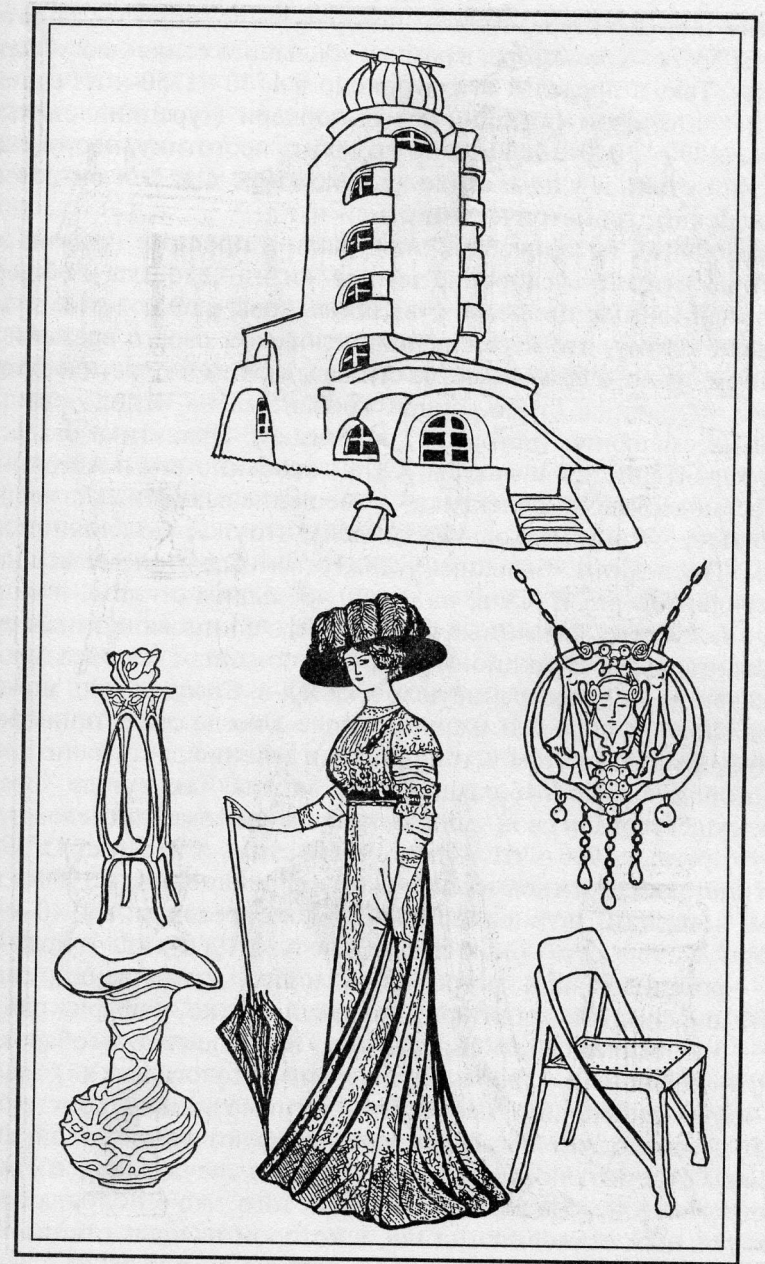

Рис. 1.4. Модерн

.Общие принципы
формообразования определяли и
особенности формообразования
исторического костюма каждого
периода, что дает основания
сравнивать формы и
пропорциональные членения
костюма с архитектурными
формами данного времени.

Каждый стиль переживает
определенные стадии
развития:

-зарождения, апогея , упадка.

В рамках большого стиля
могут развиваться несколько
«микростилей»

Модерн -неоготика,
неорусский стиль,
геометрический стиль.

АР- деко /20 годы/-
египетский, русский,
африканский, геометрический.

Со сменой исторических эпох
ушли в прошлое и Большие
Стили.

Ускорение темпов жизни, новые
технологии, массовый рынок-
привели к тому , что ощущение
человеком своего времени
проявляется **не в одном, а во
множестве стилевых и
пластических образов.**

Уже в 19 веке появились стили, ориентированные на использование стилей прошлого и их смешение /историзм и эклектика.

Эклектика стала одной из важнейших характеристик культуры 20 века. Особенно последней трети-культуры постмодернизма /

эклектика-смешение различных стилей, сосуществование одновременно нескольких стилей/

В 20 веке появились новые концепции в искусстве, связанные с инновационной сущностью искусства авангарда - абстракционизм, функционализм, сюрреализм, поп-арт, ..., отражавшие мировоззрение человека 20 века.

Лев Бакст. Эскиз костюма к балету
П. Дюка «Пери». 1911 г.

Хоан Миро

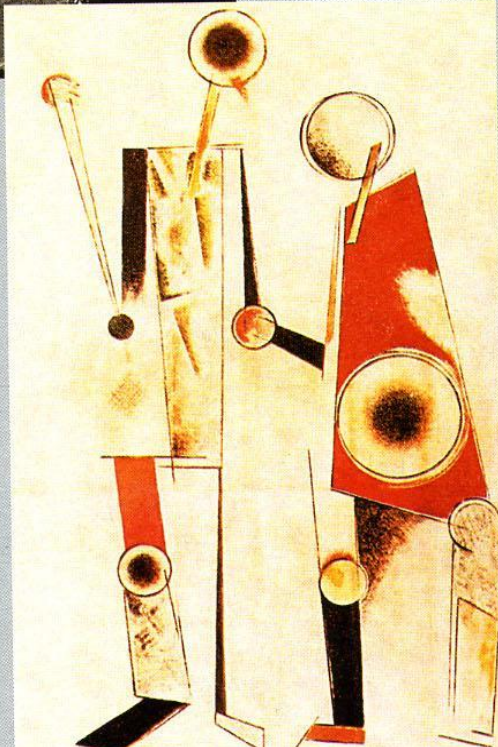

КОНСТРУКТИВИЗМ (от лат. constructio — «построение») — направление в искусстве 20—30-х гг. XX в., вышедшее на первый план конструкции и техническую сторону художественного произведения. Основные идеи направления — целесообразность, рациональность и экономичность.

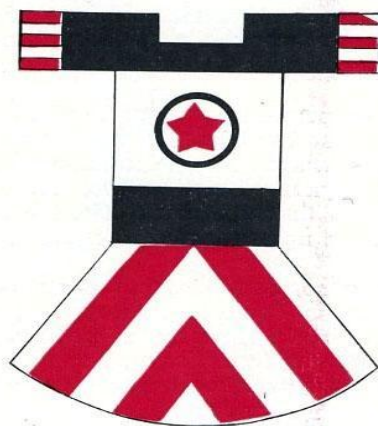

Александр Родченко в суконной гимнастёрке с практичными кожаными деталями — воротником, манжетами и краями карманов. 1923—1925 гг.

Александр Родченко. Конструкция на белом (Роботы). 1920 г. Коллекция Г. Костаки.

Александр Родченко. Русский КОНСТРУКТИ- ВИЗМ

Варвара Степанова

Наиболее существенные черты спортивной одежды, по мнению конструктивистов, — легкость, удобство и цветовая выразительность. Цвет необходим для того, чтобы отличать одну команду от другой на большом расстоянии.

Экстер

Экстер стремится в эскизах подчеркнуть позы, движением индивидуальность костюма, способ носить его, двигаться в нем, слить его с образом человека. Есть нечто загадочное и «роковое» в движении и взгляде женщины, закутанной в своеобразную накидку. Она кажется таинственной и одинокой, но не как бывает в жизни, а как театральная типаж-маска.

...В замысле костюма художница исходит из задач эмоциональной образности вещи: в одних выступают на первый план мотивы суровой средневековой фантастики, в других оригинальная стилизация модных в то время египетских мотивов...

Сегодня речь идет о
« модном » стиле .

В 20 веке каждое
десятилетие существовали
свои « микростили » в
костюме, сменяя друг друга:

-1910-восточный стиль и неогрек
1920-русский, египетский,
латиноамериканский,
африканский
1930-неоклассицизм, историзм,
латиноамериканский,
сюрреализм
1940-кантри

1910-20 годы

20-е годы

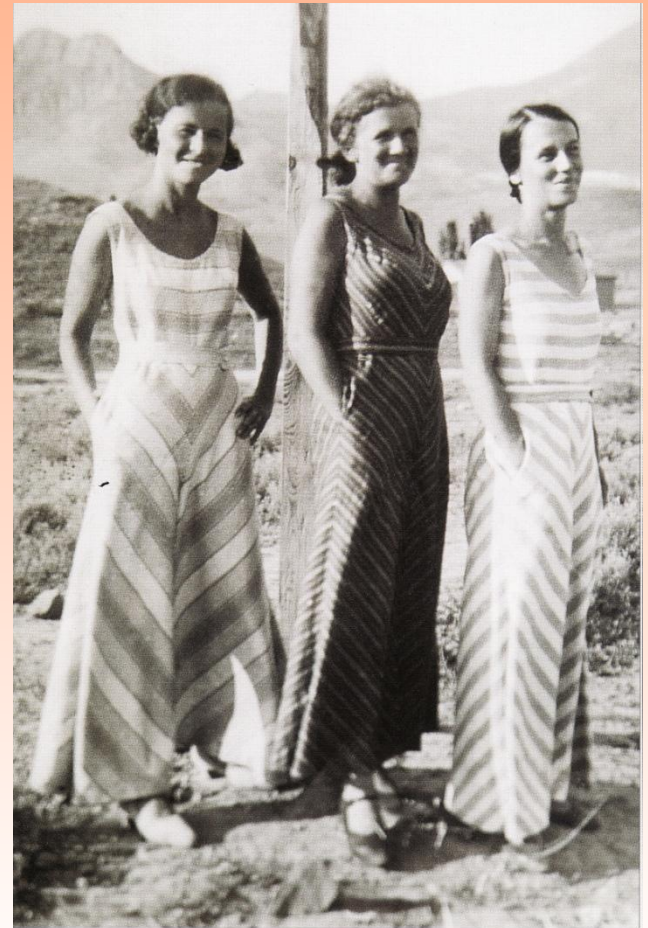

Одна из моделей
Н. Ламановой,
экспонированная
на Всемирной вы-
ставке в Париже
(1925) и получив-
шая «Гран при»
за национальную
самобытность в
сочетании с сов-
ременным мод-
ным направлени-
ем.

Надежда Ламанова

Эльза Скьяпарелли и СССР

40-e

2. В этой модели использована форма несложной сафари. Пальто, прорезанные в поясе, декоративные элементы, широкий ворот, с мелкими складками на запястьях, рукава, выточены на уровне плечевых линий, между рукавами, в области бедер. Ворот, рукава и карманы выделены вышивкой (полосками для жакета).

Автор: И. Маринич

2
Рис. 3. П. Девисо
Фото А. П. Штеренберга

9

1950-нью- лук, Шанель

1960-космический

1970-романтический ,ретро,

фольклорный, этнический,

спортивный, джинсовый,

диффузный, милитари,

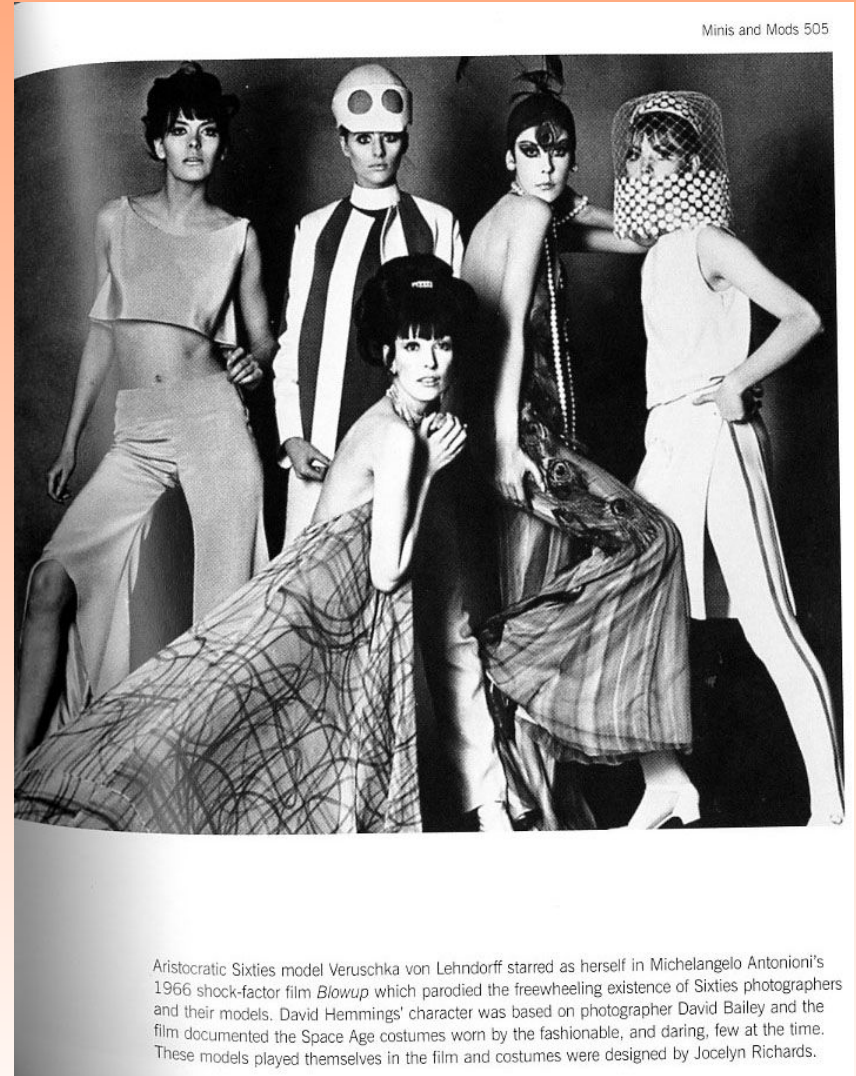
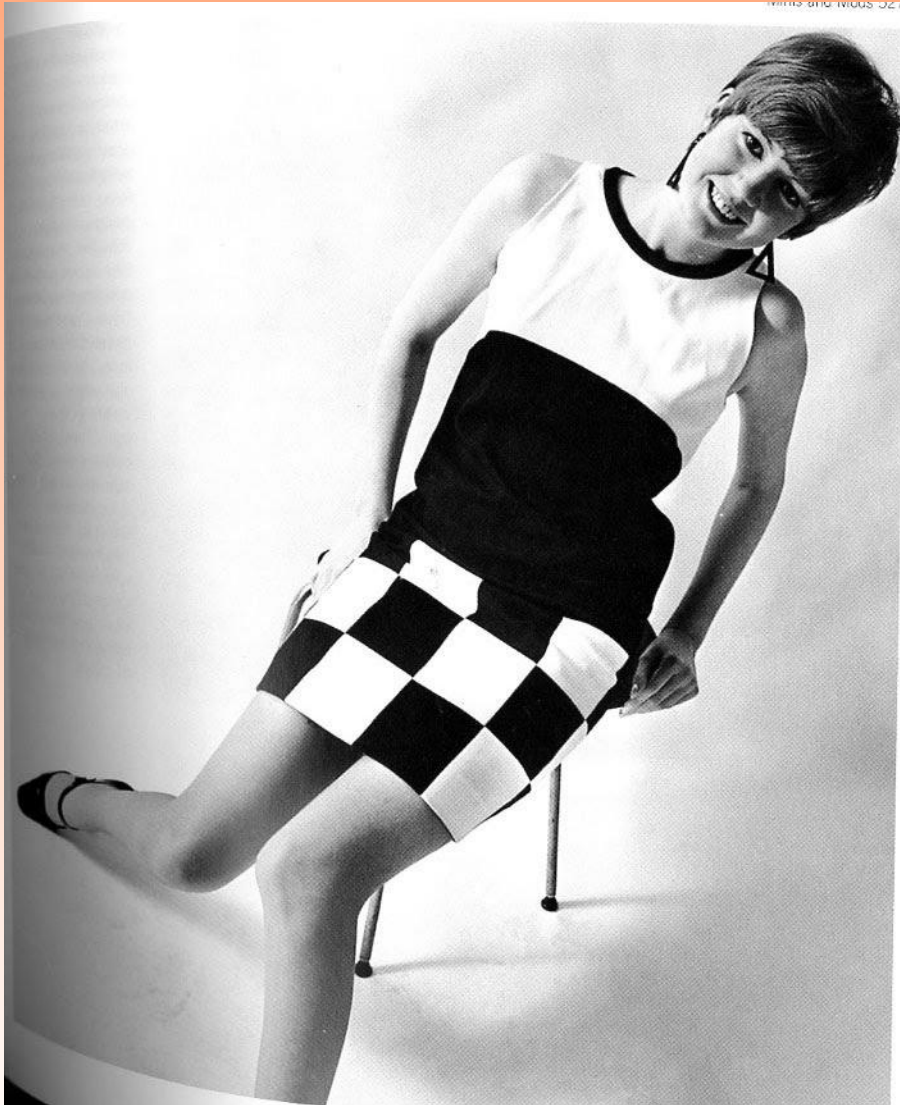
бельевой , сафари, панк-стиль

50-e

60-e

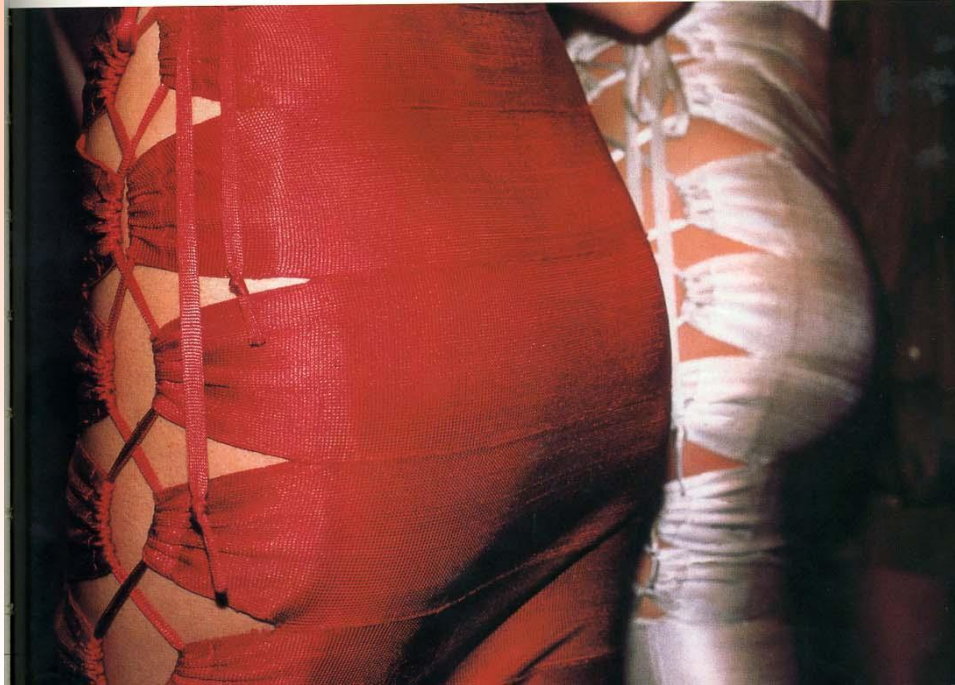
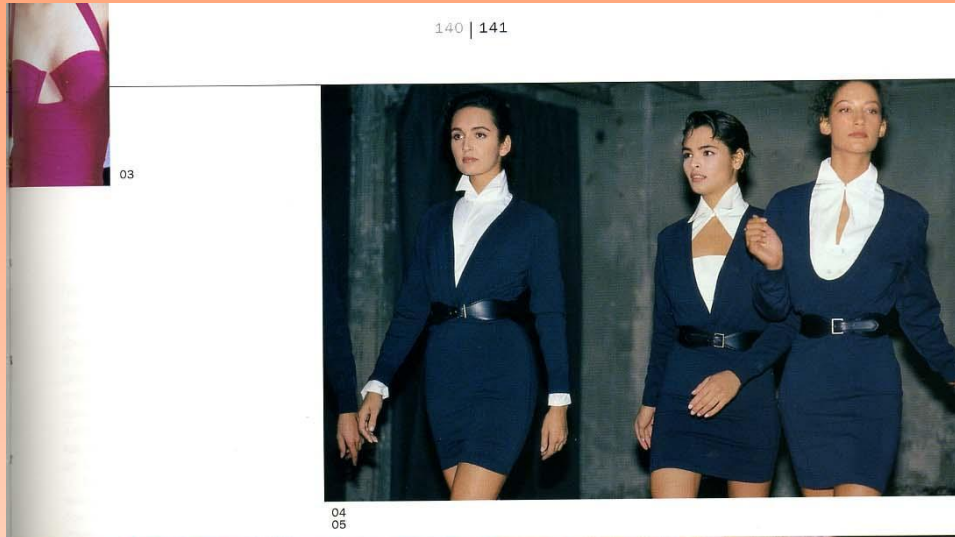
70-e

1980-экологический,
исторический/ пираты/
неоклассика, необарокко,
секси, бельевой,
1990-гранж, этнический,
экологический , гламур,
историзм, нео- панк, кибер-
панк, нео-хиппи, минимализм,
деконструктивизм....

80-e

80-е

В ЗАПАДНОМ МИРЕ СИЛУЭТ АВТОМОБИЛЯ, КАК И ЖЕНСКОГО ТЕЛА, ДОЛЖЕН ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ МЕНЯТЬ ОЧЕРТАНИЯ, ДАБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ. *Бернард Рудофски, 1978*

ГРАНЖ

ХИП-ХОП

в маргинальной
удовольствием.
как семьям детям
ваших размеров.
уличной модой
от сферу своего
ской местности

величнейший си-
Букувы «XXL» на
ки-багги — не-
мально низкую
яя посадка при-
малось как вы-

моды, и в мас-
шные логотипы
мволы богатст-
костюмов «зуп-
но считать про-
уде.
сти- сообщают,
во. Яркие крас-
рего владельца
ежат.
Биргит Рихард

04

06

05

Стили не появляются произвольно.

Актуальным становится стиль, в котором находят отклик политические события, социальные проблемы, волнующие людей, их увлечения и ценности.

В модных стилях отражается изменение жизни, представление о его роли в современном мире.

Новые материалы и технологии влияют на появление новых форм одежды.- и новых стилей.

Помимо этих стилей существует понятие «индивидуальный стиль мастера»-совокупность главных идейно-художественных особенностей творчества, приемов .:-
Габриэль Шанель, Кристиан Диор, Кристофаль Баленсиага, Вивьен Вествуд....

Художественно- пластическая однородность современной предметной среды получила определение ДИЗАЙН_СТИЛЬ. Он связан с новейшими материалами и технологиями, которые придают новые качества жизни человека.

В дизайне существует понятие « фирменный стиль»- стилевое единство всех элементов промышленной фирмы / от оформления среды до продукции/. Фирменный стиль создается конкретным автором, носит субъективный характер.

С понятием СТИЛЬ тесно связано понятие СТИЛИЗАЦИЯ -художественный прием при создании новых произведений искусства.

СТИЛИЗАЦИЯ -намеренное использование формальных признаков и образной системы того, или иного стиля в новом, необычном для него художественном контексте. Она предполагает свободное обращение с прототипами, с трансформацией форм, сохраняя при этом связь с исходным стилем.

Ст. широко применяется в моделировании одежды для создания новых форм и выразительных образов: И. Сен-Лоран-«Африканки», «Русские балеты»...

Стиль является более устойчивым социальным феноменом, чем мода. Шанель: «Мода меняется, а настоящий стиль- никогда»

.При всем многообразии стилей, предлагаемых модельерами,, можно выявить общие тенденции развития современного дизайна одежды.

-Продолжение демократизации моды, отсутствие единого для всех обязательного образца, стирание границ между одеждой разного назначения.

-Усиливается индивидуализация предметной среды, условий для свободного самовыражения **ЧЕЛОВЕКА.**

-Утверждение экологических ценностей в обществе. В 70х. впервые заговорили о реальной угрозе человеку экологических катастроф.- последствий технологической революции. Восстановление природной среды, экономия ресурсов, -поставило перед дизайнерами новую задачу. Вещь-/объект дизайн- деятельности/ -СИМВОЛ ЖИЗНИ .

Экологическое проектирование не имеет четко обозначенных границ. Любой стиль может быть экологическим. Впервые тема возникла в конце 70х. _ бельевой стиль из натуральных материалов, потом-1993-1994. Сейчас – это одна из важнейших тенденций.- предпочтение качественных вещей длительного использования.....

-Костюм является крайне важным элементом традиционного образа жизни, в котором отражено мировосприятие данного этноса, дизайнеры на новом уровне стараются воссоздать национальные образы, соответствующие одновременно и традиции и новому образу жизни современного человека.

- Однако традиции
«экзотических» регионов
привлекает дизайнеров не
меньше, чем собственных
районов

Культура постиндустриальной
цивилизации формируется на
основе синтеза западной и
восточной традиций.

Мода 20 столетия –
единственный пример, когда
моделирование выработало 4
стиля одновременно.

рые брюки
 башкой пол
 синий, сер
 Женщ
 -большое
 ный, но
 роткие
 длинн
 спокой
 ты мя
 цвета р
 стных
 ную ес
 Гар
 строго
 присут
 рошо г
 таль за
 барлин
 полоск
 Фав
 ного силуэ
 канами пря
 жакета може
 когда юбка н
 лен, либо чу
 му Шанель:
 шнуром, кру
 Любимые бр
 зу. Если плат
 кроя с отлож
 резом горло
 Туфли
 нем каб
 туфли
 нови

Салон
 «Бёрлингтон».
 Коллекция
 2001 г.

Шел
 тери
 был
 сли
 или с
 портфе.

Салон
 «Бёрлингтон».
 Коллекция
 2001 г.

Классический стиль-----

Девиз----« все есть, но ничего лишнего». Нет преувеличений, нефункциональных деталей, почти отсутствуют украшения ради украшений .

Он стоит, как бы вне моды- поклонники могут следовать ему всю жизнь Изменяются в основном ткани, цветовая гамма, украшения.

« Это- английский костюм, и пальто прямого силуэта с небольшим воротником и лацканами.

Стиль отличает консерватизм вкуса, высочайшее качество исполнения, дорогие ткани. Классический к. -необходимая униформа

государственных деятелей обоего пола.

уме-
су-
п-
о
к
-
:
-
о
in

Салон «Бёрлингтон».
Коллекция 2001 г.

ПАЛЬТО
Zara

СУМКА
Zara

ЧАСЫ
Michael Kors

ОБУВЬ
Massimo Dutti

БЛУЗА
Alberta Ferretti

ЮБКА-КАРАНДАШ
Diane Von Furstenber

БРЮКИ
Stradivarius

DKNY

HUGO BOSS

PRADA

JUST CAVALLI

GIVENCHY

-----Романтический стиль-----

Романтический стиль вобрал в себя весь арсенал украшений предыдущих столетий: кружева,

Вышивки, цветы, драпировки, оборки, воланы, банты, рюши.....Предполагаются сложные конструкции, красивые и бесполезные с практической точки зрения детали, изысканные цвета,, необычные фактуры тканей. В Р.С.создают вечерние туалеты.

Основные части Р. Стиля- женщина-вамп; гламур и эротический стиль. Опасность-скольжение на грани китча.

*Дольче и Габбана.
Интерпретация
романтического
стиля.*

*Салон «Берлингтон».
Коллекция 2001 г.*

*Салон «Берлингтон».
Коллекция 2001 г.*

...мгновения сменяются депрессией. Ей необходимы природа и большие пространства, в которых она черпает жизненные силы. Внешность этой дамы напоминает прекрасную скрипку. Она готова истязать себя любыми упражнениями и диетами, лишь бы соответствовать мужскому представлению об идеальной женской фигуре.

Мужчина романтического типа нежен, обходителен и приятен в общении. Любознате́ль, сентиментален, возможно, «балует» поэзией. Это рыцарь с благородными замками, мечтающий совершить подвиг во имя дамы сердца. В юности строен, но с возрастом обычно полнеет. Любит длинные стрижки или волнистые волосы до плеч. Его костюм продуман до мелочей и выдает артистизм натуры. Романтик носит плащи до пят и зонг с ручкой-трос-

тью, белые сорочки с широким отложным воротником, цветные жилеты, широкие мягкие галстуки и шейные платки; неравнодушен к светлым летним костюмам из льна или шелка, к широкополым шляпам; тяготеет также к морскому стилю. Его привлекают вещицы с шармом (мундштуки или трубки, перстни, галстуки-бабочки) и старина (часы с цепочкой в жилетном кармане, бутоньерка в петлице).

Романтической даме нравятся свободно струящиеся вокруг лица волосы. Она предпочитает

Кристиан Лакруа. Эскиз платья первой коллекции от-кутюрье 1987 г. По замыслу оно должно было быть длинным.

Воплощение замысла — платье коллекции от-кутюрье 1987—1988 гг. стало коротким. Фотограф Жан Франсуа Гате.

новить его на создание
сэй Миякэ разрабатыва
для своих коллекций са
сколько имеет образова
синатора (специалист п
нию структур тканей).

*Иссэй Миякэ. Новая плисс
ткань для коллекции осе*

рые на всю
таются «по
а самые тале
ля стажиров
ти, открыва
Дома.

Отобра
поступают
ногогам. I
эскиз в I
лекала. Те
лой моде.
кладочни
И лини
швей.
К

*Вивьен Вествуд. Коллекция «Буффало».
Зима 1982/83 г.*

пей. Лондонская школа дизайна отличалась любовью к новым идеям, какими бы курьёзными они ни были.

В 1981 г. Вивьен Вествуд представила первую самостоятельную коллекцию, названную «Pirate» («Пират»), где появились асимметричные футболки, рубашки с отложными воротниками, бриджи и широкие туфли на плоской подошве. «Пиратская» мода быстро стала популярной, коллекция привлекла к себе внимание и закушников из магазинов дорогой одежды, и экстравагантных поп-звезд, таких, как Дэвид Боуи, Бой Джордж и Адам Ант. В зимней коллекции Вествуд 1982/83 г. «Buffalo Girls» («Буффало») обыгрывались индейские мотивы и царил полная свобода

*Вивьен Вествуд.
Коллекция «Пират». 1981 г.*

CHANEL

GUCCI

JIL SANDER

CHLOE

CARVEN

A fashion collage featuring three models against a pink background. The model on the left wears a white dress with red floral prints and black leather-like accents. The middle model wears a dark dress with a dense, multi-colored floral pattern. The model on the right wears a long, flowing dress with a pink and red floral pattern and a textured, shimmering skirt. The names of the designers are printed vertically at the bottom of each respective image.

Louis Vuitton

Leonard

Elie Saab

STELLA MACCARTNEY

SONIA RYKIEL

ACNE

MICHAEL KORS

Alexander McQueen

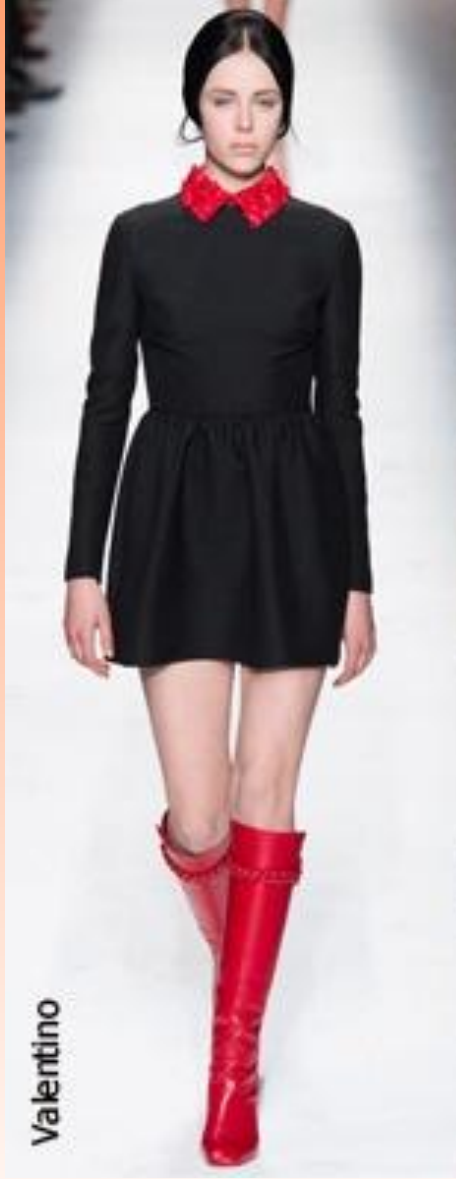
Dolce Gabbana

Saint Laurent

Valentino

Valentino

Dsquared2

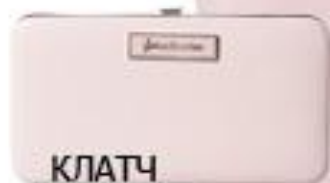

Louis Vuitton

Gucci

КЛАТЧ
Stradivarius

ДЖЕМПЕР
Zara

ПАЛЬТО
Zara

ПЛАТЬЕ
Max Mara

РЮКЗАК
Grafea

Stradivarius

-----Фольклорный стиль-----

Фольклорный стиль подразумевает придание современной одежде черт национальных и традиционных костюмов. Стилизация может распространяться на весь костюм ,или его часть. В Европе интерес и увлечение восточными мотивами в одежде периодически сменялся интересом к собственным национальным корням.

Движение ХИППИ вдохнуло новую жизнь в этот стиль. Коллекции могут быть стилистически однородны или эклектичны- т.е. сочетать элементы стилей и направлений различных эпох и стран.

Рифат Озбек. Интерпретация
турецкого костюма.
Коллекция прет-а-порте осень —
зима 1994/95 г.

Этнические мотивы
в коллекции Дома Липидуса.

И роскошные модели
и спортивные модели бы

Этническая тема ост
и раньше. Индийские, к
являются в коллекциях В
Версаче (сари), Домье и Га
коллекции). Ромео Джильи
темы костюмов и декораций
для Русских сезонов в Пари

Дизайнеры Иссэй Миякэ
взяв за основу конструкцию
этнических национальных костюмо
вые и интересные модели о:
синтетической ткани Иссэя
прямоугольных кусков — та
Женский костюм Ширин
шерсти (коллекция 1996 г.)
и шаровар (традиционн

Внимание к проблеме
для дизайнеров использовать
шерстяного льна и волокон ко

«Ларикинская» коллекция, 1967 г.

Знаменитая модель Верушка в костюме из хлопка со шнуровкой.
Стиль сафари. 1967 г.

Ив Сен-Лоран достаточно парадоксальная личность. Работая над модами от-кутор, он тем не менее был уверен, что высокая мода не отвечает духу времени и потому век её недалек, как кажый большой художник, независимо от своего мнения он следовал таланту и внутреннему чутью, араясь в каждой коллекции показать нечто совершенно новое.

Одновременно с 1966 г. первым из модельеров он начал производить одежду рет-а-порте, отличную от того, что

делал в высокой моде. Требовалось выпускать по четыре коллекции в год. Это был тяжёлый труд.

В 60-х гг. Сен-Лоран предоставил публике то, без чего невозможно вообразить современный гардероб. Ему принадлежит честь создания брючного костюма, стиля сафари, прозрачных платьев. Главная же модель, навсегда связанная с его именем, — женский смокинг. Заимствуя многие элементы из мужской моды, мастер делал

Прозрачная блуза из органзы и юбка в технике пэчворк.
Коллекция весна — лето 1969 г.

Эмануэль Унгеро.

.....Спортивный стиль-----

Складывался на основе одежды для профессионального и любительского спорта, туризма, спецодежды, униформы. Составляющие этого стиля- простые конструкции, недорогие ткани, синтетика, искусственная кожа, комфортность, универсальность, яркие цвета, разнообразные карманы, застежки на крючках, молнии, липучки, элементы орнаментики плакатной графики, шрифтовых композиций. Окончательно он сформировался в коллекциях Пьера Кардена и Андре Куррежа конца 60х. Полеты в космос и массовое увлечение спортом также внесли свою лепту в становление стиля. Разновидностью этого стиля являются сафари, морской и военные стили. Панки, рокеры, металлисты...-побочные дети спортивного стиля. Симбиоз спортивного стиля и гламура породил т.н. спортивный шик- где парчевая спортивная куртка подбивается соболями.

ISABEL MARANT

MARC BY MARC JACOBS

LANVIN

DAKS

BALMAIN

Салон «Берлинтон».
Коллекция 2001 г.

*Орест Кипренский.
Портрет
Е. В. Давыдова.
1809 г. Русский музей.
Санкт-Петербург.
Офицеры всех родов
войск носили
обтягивающие
штаны из лосиной
кожи — лосины.*

*Женские лосины
конца XX в.
Вивьен Вествуд.
Коллекция
«Путешествие
на Киферу».
Осень — зима 1989 г.*

ставались неизменными, варьировать только отделки, аксессуары, формы декольте и рукавов. Идея цикла жизни моды очень проста. Свежие идеи зарождаются в кругу господствующего стиля, но живут подспудно, где-то в его периферии. Новая мода набирает силу, т.е. обретает выразительность, оттачивает форму переходом на сцену», постепенно этот вытесняет сегодняшнюю моду. Три-четыре года достигает своего пика. На вершине мода, как правило, находится около пяти лет. После неё возникают разнообразные модные течения, модные мелочи, «калифы». Но основная линия остаётся неизменной, пока полностью не «вытесняется», не исчерпает себя. К этому времени созревает новая модная

*Исэй Мияэ
превратил древнее
искусство
татуировки
в орнамент на
одежде, облегаящей
тело, как вторая
кожа. Коллекция
«Боди-арт».
Осень — зима 1989 г.*

линия и начинается сначала осторожно, а затем всё более настойчиво вытесняет старую. Весь процесс окончательной смены стиля модной одежды занимает около десяти лет. Эти циклы в XX в. почти точно совпадают с календарными десятилетиями, поэтому говорят «мода 20-х», «мода 30-х», «мода 80-х» и т.д.

Прежняя мода не исчезает из жизни сразу и полностью. Она уходит на второй план и держится ещё два-три сезона. В быту прежняя мода задерживается ещё дольше, поскольку люди консервативного склада либо предпочитают читать одежду «как в молодости» (с поправкой на возраст), либо с большой осторожностью приглядываются к новой моде. Многие её не принимают — она кажется им некрасивой или не подходящей их типу внешности.

Салон «Бёрлингтон». Коллекция 2001 г.

Е
(

Эт
эн
ес
су
сп
тр
зы
пи
он

ва
тер
ная
ные
ми —
на м
он, в
дола
ротк
бите

Из а
пасом
ную су
Жен

дающие
лос обыч
лее моднь
главное —
дится дел
или помад

Основ
комфорт,
иногда с н
Во всём об
та, лёгкая
хе америк
от ярких

Фак
обще
ки,
в
к
б
к
м
с

л
нал
бо тр

Zara

MM6 by Maison
Martin Margiela

Ray-Ban

Michael Kors

Bershka

Massimo Dutti

Bershka

ТОП
Bershka

КУРТКА-БОМБЕР
Givenchy

ТОП
Pull&Bear

ЮБКА
Bershka

ОЧКИ
Bershka

КЕДЫ
Sradivarius

Lulu Guinness

Стиль деконструктивизм

На показе коллекции «Осень—зима 1994» Кавакубо вновь удивила публику: ей представила платье, выглядящее так, словно его носили на протяжении многих лет. Путем специальной обработки переду придали такой вид, как будто бы он «сел». На фотографии представлено платье, свободная часть которого перекручена, закреплена и зашита, так что получились кошмарные бутры (это было сделано до того, как ткань была подвержена усадке). Материал кажется поношенным, пряжа местами вылезла: в результате модельеру удалось создать одежду, производящее гнетущее впечатление тревоги и напряжения.

Рэй Кавакубо — Comme des Garçons
Платье
Лейбл: COMME des GARÇONS NOIR
Осень—зима 1994

Серый нейлон с эффектом усадки;
изредка ткань, скрученная
в форме трубы.

Ил. АС9121 94-13-1

AL TUZARRA

TOPSHOP UNIQUE

CUSTO BARCELONA

ROKSANDA

CHLOÉ

FENDI

ACNE

FAY

PREEN

Диффузный стиль

ПЛАТЬЕ
Saint Laurent

КОСУХА
Jean Paul Gaultier for Lindex

СВИТЕР
Dolce & Gabbana

ПУХОВИК
Herno

КЛАТЧ
Alexander McQueen

БОСОНОЖКИ
Zara

ЮБКА
Marco De Vincenzo

Chloé

Dries Van Noten

Balmain

Jeremy Scott

CHRISTIAN DIOR

CHRISTOPHER KANE

PRADA

THEORY