

Развитие стилей в архитектуре и одежде

ОТ АНТИЧНОСТИ ДО МОДЕРНА

Учитель ИЗО, МХЖ. МАОУ Ильинской СОШ.

900igr.net

• КЛАССИЧЕСКИЕ СТИЛИ

Классика, как известно, бессмертна. О ее стилях слышали все, но мало кто способен отличить ампир от модерна. Так что, пришла пора узнать, какие есть классические стили и чем они друг от друга отличаются.

АНТИЧНЫЙ СТИЛЬ

Античный стиль. Пять особенностей отличали античную одежду: закономерность, организованность, пропорциональность, симметричность, целесообразность. В то время брэнное тело нашего пращра впервые стало рассматриваться как зеркало, должное отразить совершенство мира. Соответственно одежду также надлежало подчинить законам логики и гармонии. В связи с этим-то и возникли упомянутые пять требований. Что же они означали?

АНТИЧНЫЙ СТИЛЬ

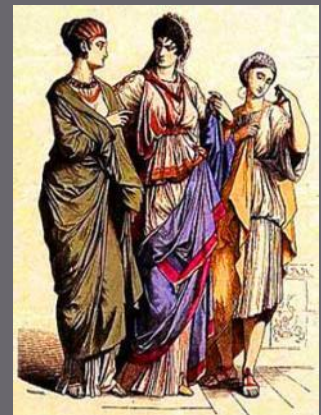

АНТИЧНЫЙ СТИЛЬ

- Закономерностью и организованностью называлось использование ткани строго определенной ширины, в соответствии с размерами ткацкого станка. Одежду не кроили, а лишь собирали материю в вертикальные складки. Пропорциональность и симметричность наряда выражались в их строгом соответствии строению человеческой фигуры. Все без исключения следовали девизу, родившемуся в Греции: «Все в меру». Большое значение придавалось и целесообразности одежды — она должна была соответствовать фигуре и потребностям владельца.

Древнегреческий плащ-пеплос

АНТИЧНЫЙ СТИЛЬ

- Античный стиль — это образ «греческой колонны», стремящейся ввысь, к свету и совершенству. Вот его основные признаки: однотонная тонкая материя, множество вертикальных складок, пояс строго на линии талии, обувь — практически одна подошва (главное достоинство — сами ноги, а не сандалии). В наряде все предельно просто и изящно, никаких акцентов. Все изыски оставлены для украшений и прически.

Прическа гречанки

Романский стиль

1 В

1

Романский стиль

Романский стиль

Собор в
Пизе.

Романский стиль

Замок Тауэр в Лондоне.

Романский стиль

Мужской костюм стал включать в себя штаны, короткий верх в разных вариантах и плащ. Женский костюм состоит из длинных одежд типа туники и плаща. Для одежды характерна многослойность. Изготавливают ее из льна, кожи, сукна, меха. Еще не используются узорчатые восточные ткани. Отсюда яркие, звучные цвета гладкокрашеных тканей: кармин, зеленый, ярко-синий, алый, белый. Разные части костюма контрастны по цвету.

Романский стиль

Замок Лидс. Англия.

Романский стиль

Замок Карштейл. Германия

Романский стиль

Конви- замковый город. Англия.

ГОТИЧЕСКИЙ

СТИЛЬ Ведущим архитектурным типом в готике стал собор, возвышавшийся над городской застройкой и способный подчас вместить все взрослое население города. В соборе и вокруг него сосредоточивалась общественная жизнь горожан. Каркасная система готической архитектуры позволила создать небывалые по высоте и обширности интерьеры соборов (высота интерьера в соборе в Бове во Франции больше 47 м) и прорезать стены огромными окнами с многоцветными витражами.

Ратуша в Луване

Готический

СТИЛЬ

- *Готический стиль* – стиль Средневековой Европы 12 – 13 вв. – заключается в подчёркивании вертикальных линий в одежде. Платье средневековых женщин имело очень высокую линию талии, декольте удлинённой формы, узкие длинные рукава, юбку, собранную в складки обычно только с одной стороны. Причём юбка расширялась книзу и переходила в длинный шлейф. Дополняли этот наряд конусообразный головной убор (высотой до 70 см), который напоминал башни готического собора, и остроносая обувь.

ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

ГОТИЧЕСКИЙ

СТИЛЬ

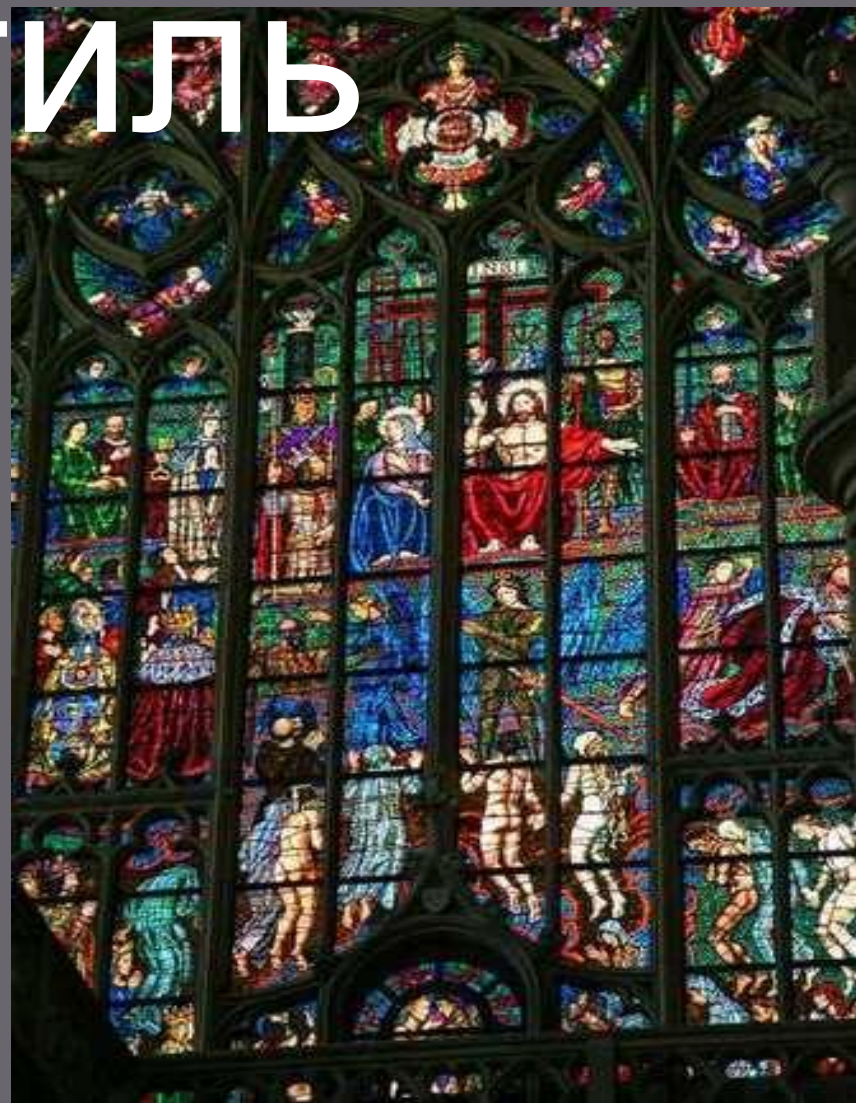
- В эпоху готики одежду уже подгоняли по фигуре. Ее умело кроили и сшивали по всем правилам портновского искусства. И по сей день бытует мнение, что готическую выкройку трудно превзойти. Чтобы понять характер платья готического стиля, надо представить себе архитектуру готики — они совершенно аналогичны по своим законам. Самый главный признак — преобладание вертикальных линий. Готика — это то же стремление ввысь, что и в антике, но только многократно усиленное, даже гипертрофированное. Один только конусообразный головной убор чего стоит (его высота порой превышала 1 метр)! Вообще заостренные детали являются вторым характерным признаком готического стиля. В костюме — остроносые ботинки, вертикальные прорезы на рукавах, заостренные манжеты и глубокие V-образные вырезы. Третья примета одежды в готическом стиле — избыток крайностей. В отличие от разумной античности, где все было в меру. Впрочем, это относится не только к одежде.

Готический

стиль

Собор святого Вита

Готический

Стиль Успенского собора ввысь подчеркнуто гигантскими ажурными башнями (высота башен собора в Кельне в Германии 157 м), высокими стрельчатыми арками, окнами и порталами, многочисленными декоративными деталями (ажурные фронтоны — «вимперги», башенки — «фиалы», завитки — «краббы», круглые окна со сложным переплетом — «розы»).

Собор святого Петра и Марии.Кёльн.

Готический

Крестовый свод выкладывается на перекрещивающихся ребрах - «нервюрах», а боковой распор свода передается связующими косыми арками («аркбутанами») на мощные наружные столбы («контрфорсы»).

СТИЛЬ

Бургосский собор. Испания.

Готический

стиль

Нотр-Дам. Париж.

Готический

стиль

Миланский собор.
Италия.

Готический

стиль

Вид собора святого Вита. Прага.

Дама в готическом платье и в высоком головном уборе

СТИЛЬ

Ренессанс

Санта-Мария-дель-Фьоре

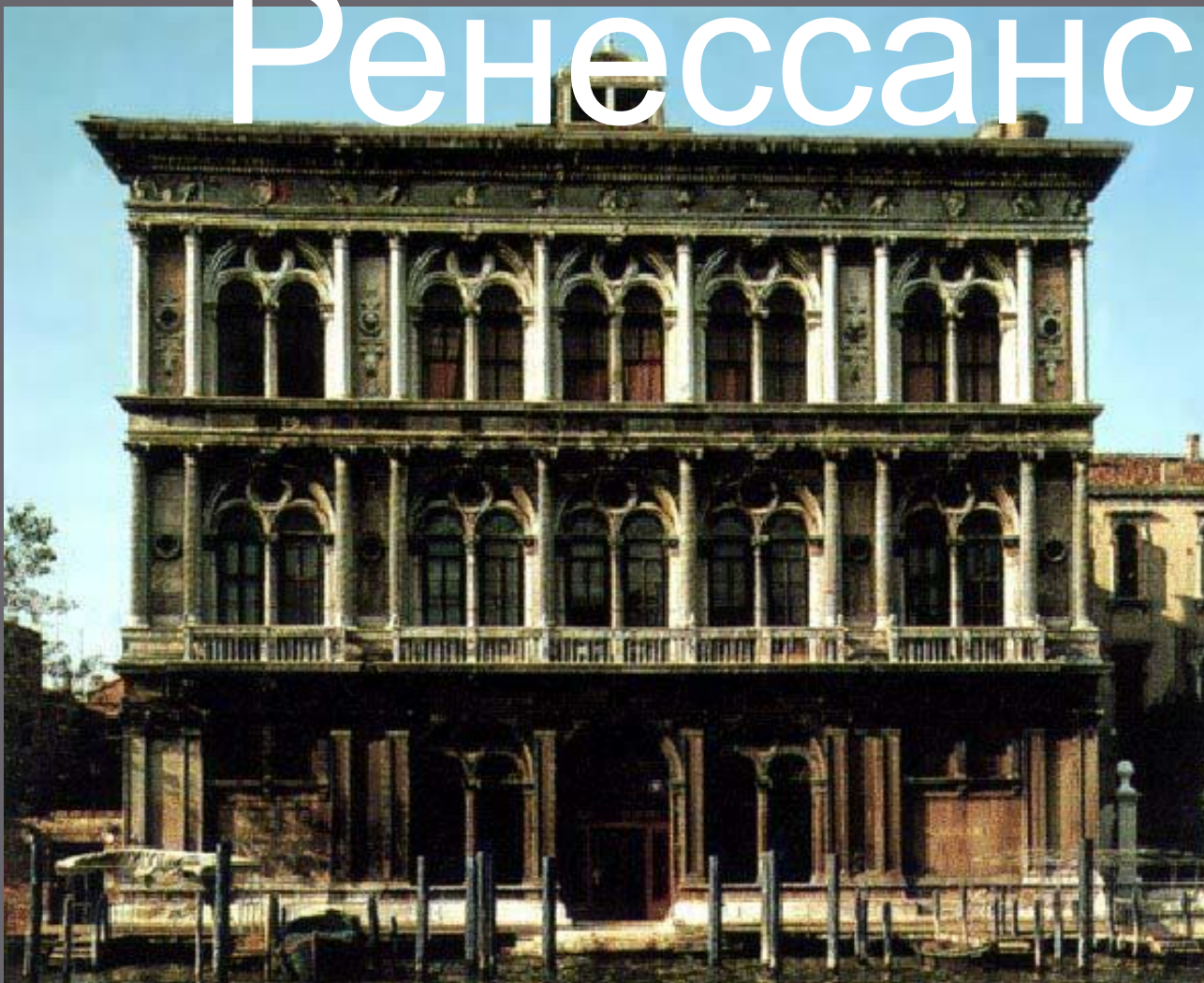
СТИЛЬ

Ренессанс

- Характерные черты: большие помещения со скругленными арками, отделка резным деревом, цельность и относительная независимость каждой отдельной детали. Современники назвали этот стиль стилем Возрождения. Он привнес в искусство и культуру средневековой Европы новый дух свободы и веры в безграничные возможности человека.
- Преобладающие цвета: пурпурный, желтый, коричневый и синий.
- Линии: полуциркульные, геометрический рисунок квадрат, круг, крест, восьмиугольник. Распространено преимущественно горизонтальное членение интерьера.
- Форма: круглые ребристые купола, эркеры, круглая или пологая крыша с башенными надстройками, арочные галереи, высокие и просторные залы.
- Элементы и аксессуары интерьера: античные скульптуры, кессонный потолок, роспись стен и потолка, лиственный орнамент.
- Окна: полуциркульные и прямоугольные в сочетании с круглыми; иногда полуциркульные арочные, спаренные.
- Двери: прямоугольный и полуциркульный арочный вход; устройство порталов с тяжелым карнизом, фризом и колоннами.

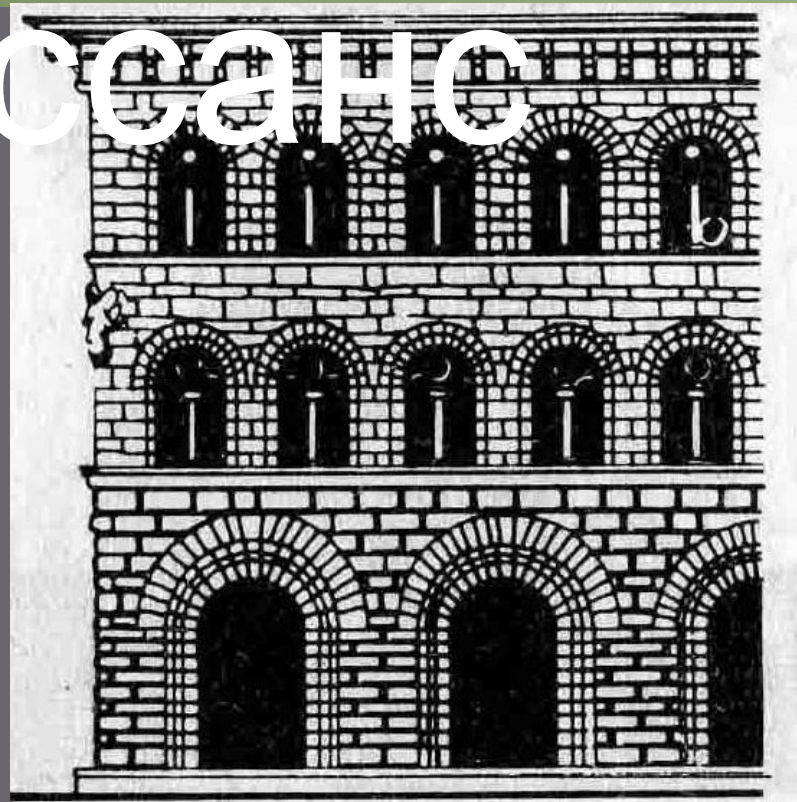
Стиль

Ренессанс

СТИЛЬ

Ренессанс

СТИЛЬ

- **Ренессансный стиль** появился на свет под влиянием гуманистических идей эпохи Возрождения. Новая мода этого стиля стремилась к гармонии, выраженной в симметрии и отсутствии излишеств. Ренессанс отказывается от нестандартного положения пояса (выше или ниже талии) — только естественные пропорции! Готика стала «врагом номер один» для радетелей за светлые идеалы античности. Узкое готическое платье вытеснили более объемные и естественные одежды. Главная задача моды эпохи ренессанса (по мнению ее современников) — создание богатой и элегантной одежды, способной подчеркнуть достоинство человека. Впервые женское платье делится на длинную юбку и лиф (иногда со шнуровкой), в разрезах демонстрируется нижнее белье. Узнать одежду ренессансного стиля можно по следующим признакам: использование дорогих тканей и сложных орнаментов, необычное оформление рукавов (членение их на несколько частей, прорези, буфы...), сочетание двух цветов (и материалов) в одежде.

Женский костюм. Испания XVI в.

СТИЛЬ

Ренессанс

СТИЛЬ

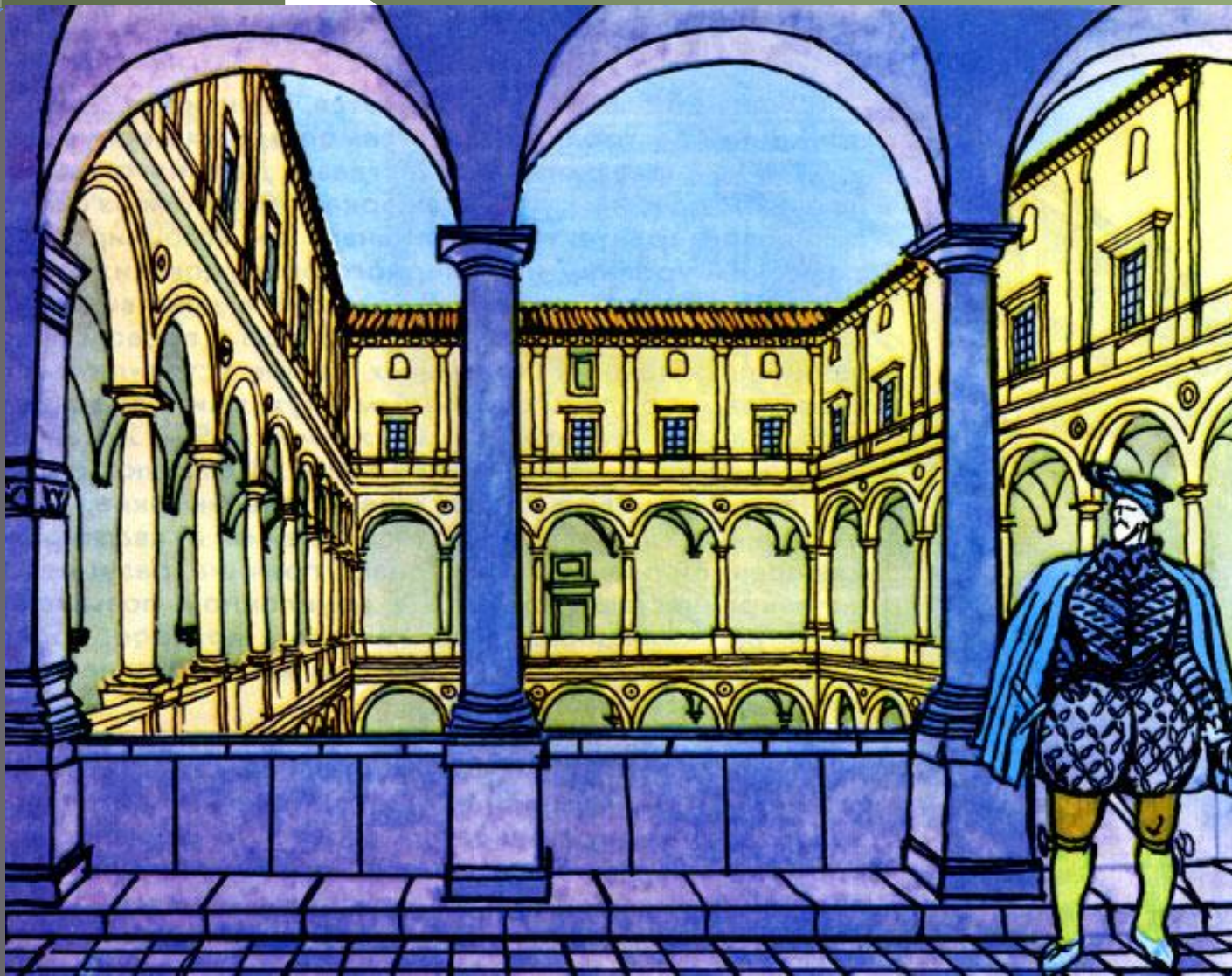
СТИЛЬ

Ренессанс

Церковь Сан-Пьетро

СТИЛЬ

СТИЛЬ

СТИЛЬ

Ренессанс

СТИЛЬ Барокко

- Для архитектуры барокко (Л. Бернини, Ф. Борромини в Италии, Б. Ф. Растрелли в России) характерны пространственный размах, слитность, текучесть сложных, обычно криволинейных форм. Часто встречаются развернутые масштабные колоннады, изобилие скульптуры на фасадах и в интерьерах, волюты, большое число раскреповок, лучковые фасады с раскреповкой в середине, рустованные колонны и пилястры. Купола приобретают сложные формы, часто они многоярусны, как у собора Св. Петра в Риме.

Стиль Барокко

Собор Святого Петра. Рим.

Стиль Барокко

- Стиль барокко очень парадный, декоративный, чопорный. Здания барокко живописны и скульптурны: стены украшаются рельефами, фонтаны завершаются статуями, проёмы-ниши заполняются скульптурами. В интерьерах преобладают яркие мажорные цвета, сложная инкрустация из золота, расписные потолки, своды, зеркальные стены, хрустальные люстры, множество лепных украшений. Костюм эпохи барокко всецело подчинён дворцовому этикету. Костюм пышный, чопорный, с огромным количеством украшений. Характерные черты костюма эпохи барокко: многослойность, вычурность, нефункциональность.

СТИЛЬ Барокко

СТИЛЬ

Барокко

- Костюму были характерны чопорность, пышность, изобилие украшений. Идеалом мужчины был Людовик XIV, «король-солнце», искусный наездник, танцор, стрелок. Эпоха барокко порождает огромное количество времени ради развлечений: вместо паломничеств — променады (прогулки в парке); вместо рыцарских турниров — «карусели» (прогулки на лошадях) и карточные игры; вместо мистерий — театр и бал-маскарады. Можно добавить ещё появление качелей и «огненных потех» (фейерверков). В интерьерах место икон заняли портреты и пейзажи, а музыка из духовной превратилась в приятную игру звука.

СТИЛЬ Барокко

- Мода барокко дала жизнь новым тканям и украшениям. Если раньше это были в основном шелк и кружева, то теперь на смену пришли металл и бархат. Мода этого стиля отмечена стремлением к роскоши и эксцентричности. Костюм стал настолько сложен, что отличить его отдельные части не представляется возможным. Для стиля барокко характерны бархатный камзол и украшающие его металлические цепи и пуговицы, а также широкие манжеты (как жесткой формы, так и в виде рюшей) и многочисленные атласные ленты. В женской одежде — наличие двух юбок, одна из которых переходит в шлейф. Принцип барокко можно определить следующей фразой: «Официальность, церемониальность и чопорность тяжелых нарядов».

СТИЛЬ Барокко

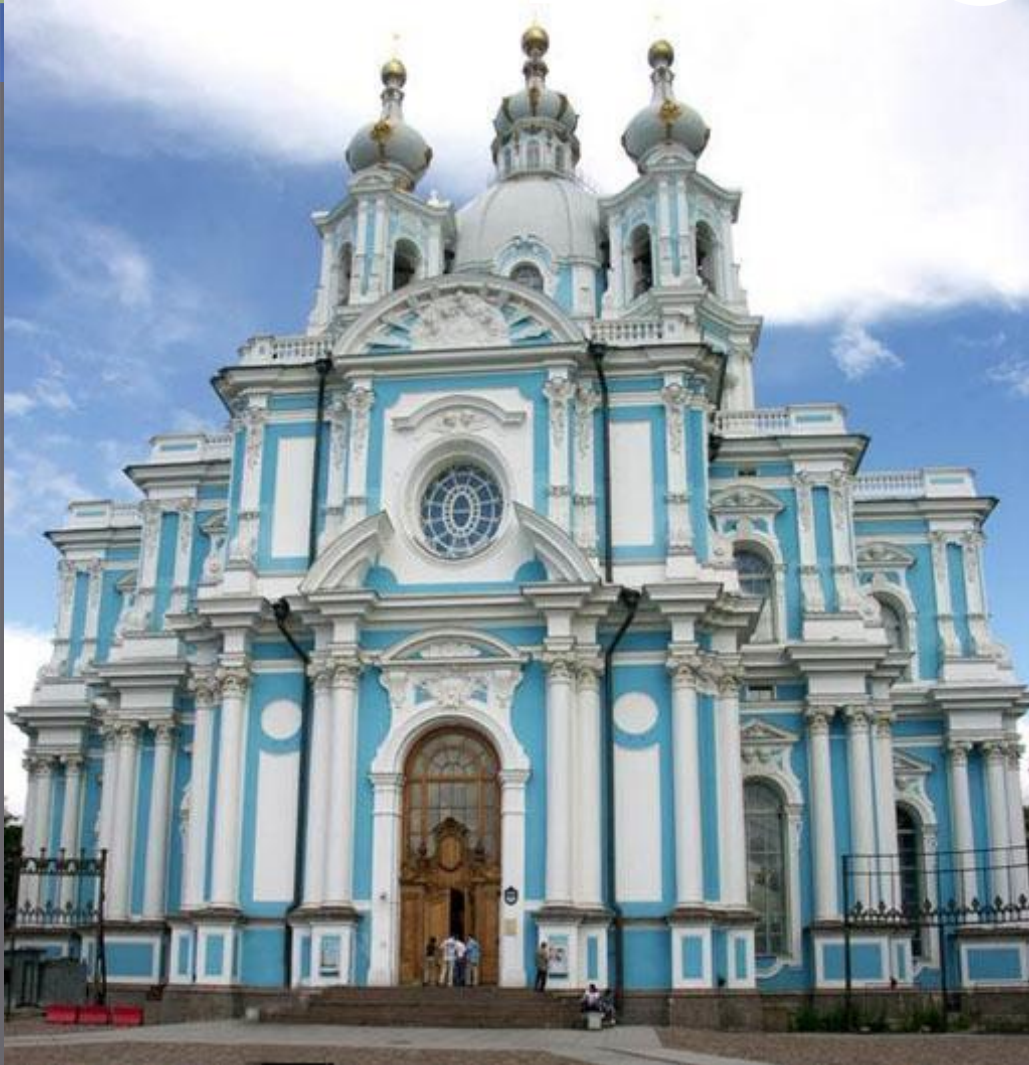
СТИЛЬ

Барокко

- Вот как описывает современник новый тип мужской красоты: «Мужчина теперь более чем когда-либо похож на женщину, он носит длинные завитые волосы, посыпанные пудрой и надушенные духами, пряжки на башмаках и коленях заменены для удобства шелковыми бантами. Шпага надевается как можно реже. На руки надевают перчатки, зубы не только чистят, но и белят, лицо румянят. Не желая ни в чем отставать от женщин, он употребляет тонкое полотно и кружева, обвешивает себя часами, надевает на пальцы перстни, а карманы наполняет безделушками».

СТИЛЬ Барокко

СТИЛЬ Барокко

СТИЛЬ Барокко

СТИЛЬ Барокко

На головах натюрморты из цветов, лент, декоративных шпилек и перьев; тюрбановидные чепцы, украшенные полумесяцем; даже целые корабли с поднятыми парусами; ветряные мельницы, мосты и многое другое, вплоть до садовой архитектуры. Иногда на голове была масса драгоценностей, которые превосходили вес самой головы.

СТИЛЬ Барокко

Стиль Рококо

Стиль архитектуры рококо был продолжением стиля барокко или, точнее сказать, его видоизменением, соответствовавшим жеманному, вычурному времени.

Он не внёс в **архитектуру** никаких новых конструктивных элементов, но пользовался старыми, не стесняя себя при их употреблении никакими традициями и имея в виду, главным образом, достижение декоративной эффектности. Отличался грациозностью, легкостью, интимно-кокетливым характером.

Стиль Рококо

Придя на смену тяжеловесному барокко, **Рококо** явился одновременно и логическим результатом его развития, и его художественным антиподом. С барочным стилем **Рококо** объединяет стремление к завершённости форм, однако если барокко тяготеет к монументальной торжественности, то **Рококо** предпочитает изящество и лёгкость

Стиль Рококо

Стиль Рококо

- Костюм имел такой силуэт: узкие плечи, чрезвычайно тонкая талия, округлая линия бедер, маленькая прическа. Все это придавало фигуре изящество и легкость. Женственным был даже силуэт мужского костюма.

Первым устал от великолепия барокко французский двор. На правах всегдашнего законодателя мод он предложил интимный стиль одежды, названный впоследствии «рококо».

Рококо — декоративный стиль, носящий черты хрупкости, утонченности, некоторой манерности и чувственности. Это как бы барокко, взятое в одну десятую силы.

Стиль Рококо

- Огромные наряды предшествующей поры уменьшаются до естественных человеческих размеров. Платья рококо в сравнении с барокко изящнее. Еще одной характерной чертой рококо стала «близость к природе». Выражалась она, правда, весьма своеобразно: на прическах сооружали украшения в виде цветов, фонтанов и даже садовой архитектуры. Мужчин ждало скорое появление первого фрака, но для начала из их гардероба «изъяли» все украшения. Что позволит нам выделить рококо из прочих стилей? Во-первых, обилие складок одежды в связи с применением атласа. Во-вторых, появление богатейшего нижнего белья и чулок, чему способствовала одежда, сильно открывающая тело. В-третьих, преобладание пастельных тонов в одежде и обилие аксессуаров.

Стиль Рококо

- В интерьерах рококо есть и цвет, и позолота, но ощущение от этого стиля совсем иное, чем от барокко. Изящная декоративность, хрупкость, интимность, утрировка изогнутых плавных линий — вот что определяет этот стиль. Рококо не терпит прямых линий ни в интерьере, ни в мебели.
- Цвета в интерьерах преобладают пастельные — голубые, розовые, белые, серые, фиолетовые, а позолота — легкая, светлая. Интерьер этого хрупкого стиля дополнялся предметами из фарфора, изобретенного в Европе в начале XVIII века, — люстрами, вазами, статуэтками. Стены затягивали шелком или покрывали росписями, заключенными в овальные лепные рамы. Большую роль в интерьере играли зеркала.
- Мебель рококо, изящная, легкая, рассчитана на изысканные, манерные позы. По своей мягкой пластике она кажется как бы вылепленной из воска. Конструкция ее не всегда целесообразна и обычно маскируется лепными украшениями. В эти годы впервые создаются небольшие гарнитуры: кресла, диванчики, консоли, столики, комоды, угловые шкафы, кровати под балдахином и т. д.

Классицизм

Театр-дворец в Останкино.

Классицизм

- **Классици́зм** (фр..*classicisme*, от лат. *classicus* — образцовый) — художественный стиль и эстетическое направление в европейском искусстве XVII — XIX вв.
- Главной чертой архитектуры классицизма было обращение к формам античного зодчества, как к эталону гармонии, простоты, строгости, логической ясности и монументальности. Архитектуре классицизма в целом присуща регулярность планировки и четкость объемной формы. Основой архитектурного языка классицизма стал ордер, в пропорциях и формах близкий к античности. Для классицизма свойственны симметрично-осевые композиции, сдержанность декоративного убранства, регулярная система планировки городов.

Насыщенные цвета; зеленый, розовый, пурпурный с золотым акцентом, небесно – голубой.

Классицизм

- Обращается как к идеальному образцу, к эталонам античного искусства. Противостоит барокко. Здесь основные признаки - симметрия и простота. Гладкая поверхность стен, ограниченные четкие объемы, не скрывающие структуры; мягкость цветов белого и голубого, перспективные эффекты в минимализме живописи, идеальный пейзаж, воплощающий мечту о золотом веке. Классицизму свойственны красивые геометрические формы, сдержанный декор, дорогие материалы. Часто помещения украшаются скульптурой и лепниной.

Классицизм

Академия художеств.

Классицизм

Таврический дворец.

Классицизм

Казанский собор.

Классицизм

Арка Генштаба.

Классицизм

Исаакиевский собор.

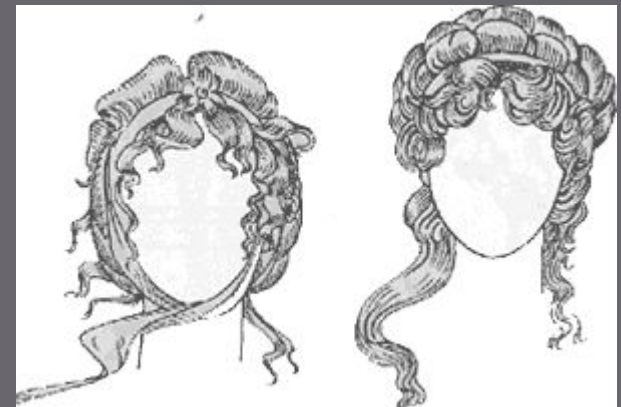
Классицизм

Московский университет.

Классицизм

- У мужчин волосы были коротко острижены и пудра вышла из употребления. Женские прически имели многообразные формы, но очень упростились, сделались ниже, волосы завивали в локоны.

Ампир

- **Ампир** (от фр. *empire* — *империя*) — стиль в архитектуре и искусстве (главным образом декоративном) трёх первых десятилетий XIX века, завершающий эволюцию классицизма. Ампир - это монументальный стиль, сложившийся во Франции в годы расцвета империи Наполеона (1799-1815). Основной тенденцией того времени было тотальное подражание формам искусства позднего Рима. Стиль ампир торжественен, официален, иногда театрален. Ярче всего он проявился в оформлении резиденций Наполеона и его свиты, откуда быстро проник в аристократическую среду Франции и дворы крупнейших европейских монархов.

Ампир

Ампир

Ампир следовал по «стопам» античной моды (правда, только в дамской одежде). Та же простота линий, те же свободно ниспадающие вертикальные складки... Разница прослеживалась в смещении линии талии под грудь и в характерных рукавах «фонариком». Обязательны стали глубокое декольте, подкупающая простота и изысканность прически. Обувь также уподоблялась античным вариантам. Иное дело — одежда мужчин. В их гардеробе появился темный фрак. К фракту требовались высокий воротничок с галстуком, узорчатый жилет и цилиндр.

Ампир

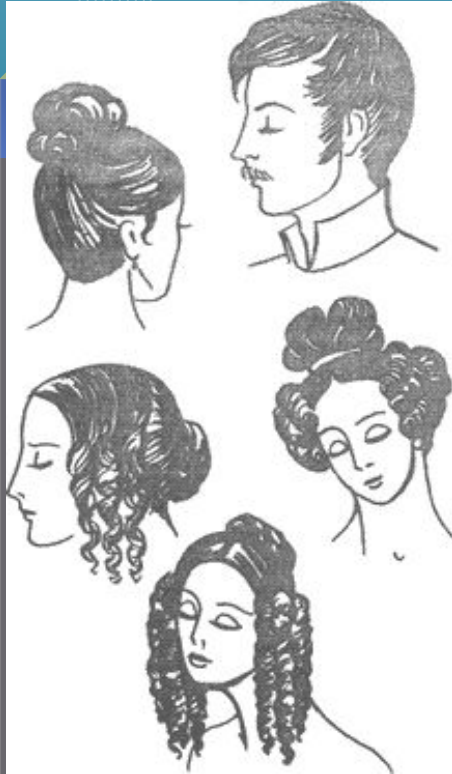

*Женский костюм в стиле ампир
начала XIX в.*

Мужская мода ампюра: щеголь во френче

Ампир

Ампир

"THE REPOSITORY." London, 1818

"THE REPOSITORY." London, December 1817

Романтизм

Вместо простоты и замкнутости архитектурной формы классицизма **романтизм** предлагает сложный силуэт, богатство форм, свободу планировочного решения, в котором симметрия и другие формальные композиционные принципы теряют господствующее значение.

Несмотря на то что **романтизм** вызвал широкий интерес к различным культурам, которые до этого были далеки европейцам, основной для него в **архитектуре** стала готика. При этом важным казалось не только изучить ее, но и приспособить к современным задачам.

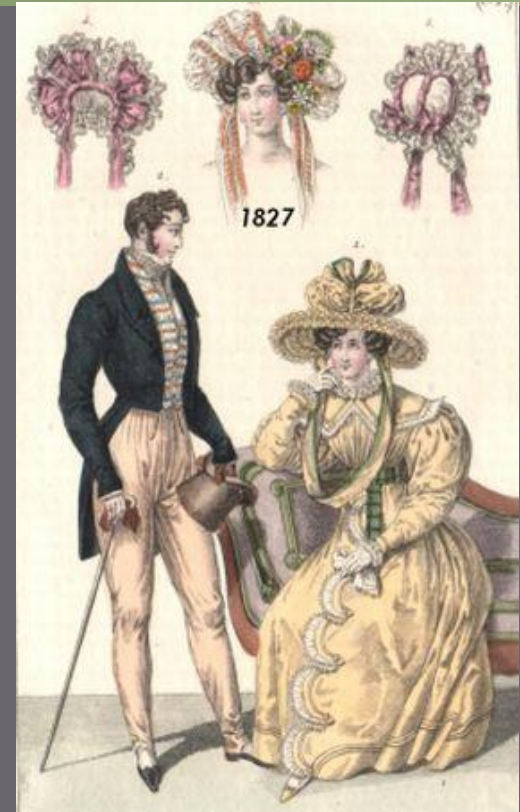
Романтизм

Происходит переоценка **архитектуры** средних веков и признаются технические и художественные достижения готики. Концепция связи с природой рождает концепцию английского парка и популярность свободных композиций китайского или японского сада.

Романтизм

- **Романтизм.** Эпоха романтизма связана с активным развитием промышленности, что позволило одеваться модно не только знати, но и мещанам. Отсюда и несколько мещанский характер. Мужчина, одетый в романтическом стиле, имел две броские части туалета: воротник, который стал еще выше и жестче, и манжеты, опустившиеся ниже рукавов сюртука. Днем мужественные шею господ украшал черный галстук, а вечером — белый. Добавилась и мягкая фетровая шляпа. Женское платье в романтическом стиле отличают приталенный лиф, широкие рукава (прозванные «бараньими окороками»), а также множество воланов, рюшек и бантиков.

РОМАНТИЗМ

Романтизм

Романтизм

Романтизм

Романтизм

Модерн

В 90-х годах прошлого века модерн определился как архитектурный стиль. Он явился средством преодоления эклектизма, овладевшего европейской архитектурой. Модерн преследовал цель создания нового универсального синтетического стиля. Великие мастера модерна в одном произведении соединяли в сказочном организме архитектуру, пластику, живопись, декоративно-прикладное искусство.

Модерн

Стиль модерн" развивается главным образом в архитектуре городских особняков и дорогих многоквартирных зданий, загородных вилл и дач. Архитекторы модерна при формировании планов и композиции зданий смело шли на применение асимметричных решений в группировке объемов и расположении оконных и дверных проемов. Здесь, в среде частной жизни весьма состоятельного заказчика, воображение архитектора обретает материальную опору и свободу творчества. Формы окон, дверей, лестниц становятся разнообразными чуть ли не до бесконечности. Декоративное убранство фасадов, а особенно интерьеров достигает невероятной изощренности. Огромное значение придается в нем выразительности текучих ритмов, цвета и фактуры узорной поливной керамической облицовки, кованного чугунного железа, оконных и дверных витражей. Витражи модерна уже не абстрактны, как готические, а несут в себе бионические природные формы.

Модерн

Модерн

- **Модерн.** Костюм эпохи модерн отказывается от всех старых норм и присягает совершенно новому идеалу. Вдохновительницей всех туалетов стала мать-природа. Самыми распространенными прообразами женских одежд были лилия, хризантема и орхидея. Поначалу дамы поголовно облачались в платья S-образного силуэта, но Айседора Дункан подала пример иного рода. С ее легкой руки в моду вошли свободные просвечивающиеся платья. Модерн невозможно спутать ни с каким иным стилем. Его декоративность и экстравагантность вкупе с фантастическими образами могли поразить любое воображение.

