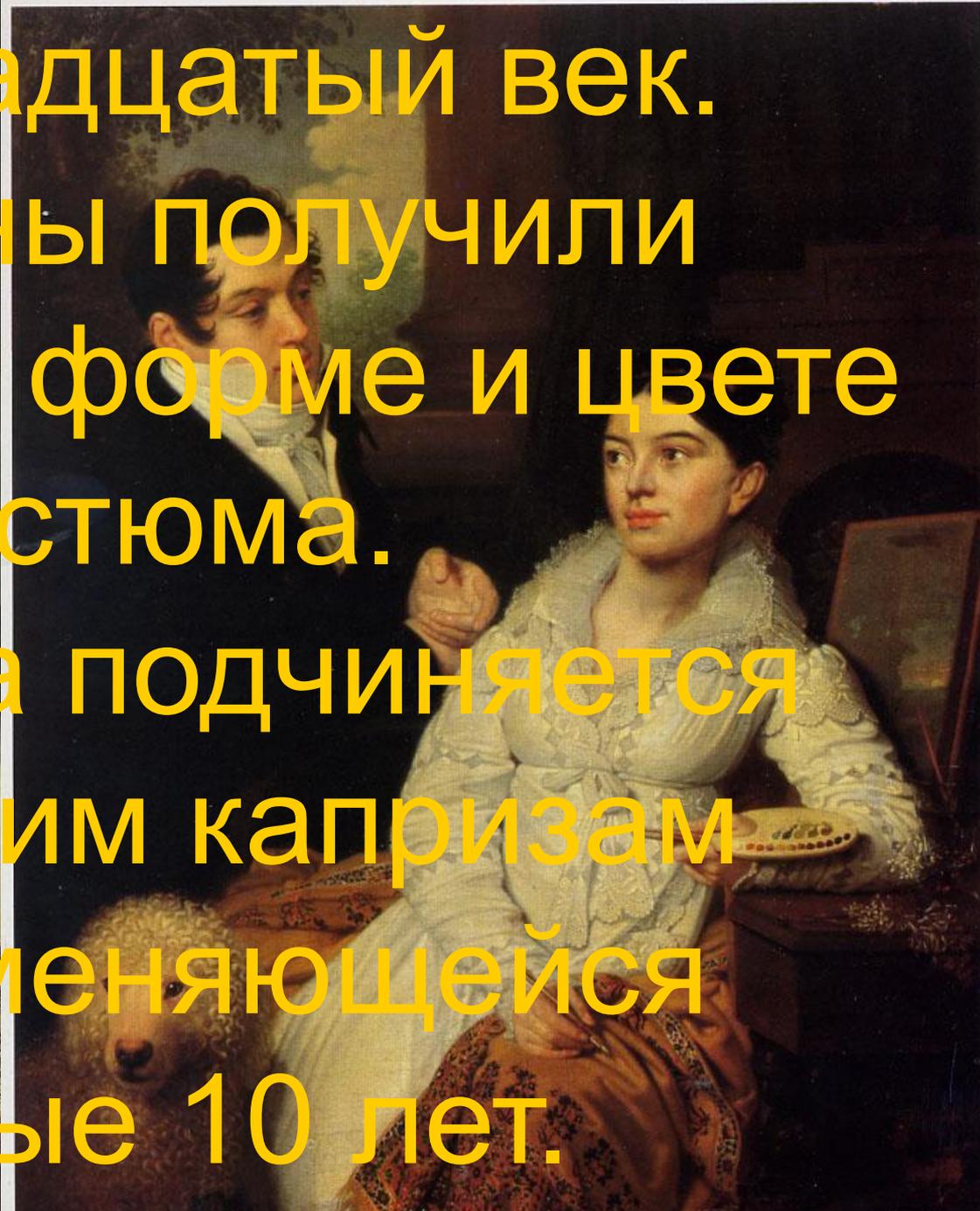

Девятнадцатый век.

Мужчины получили
стандарт в форме и цвете
костюма.

Женщина подчиняется
малейшим капризам
моды, меняющейся
каждые 10 лет.

19 век начался стилем позднего классицизма- последним большим стилем дворянской культуры и завершился модерном- стилем, стремившимся преобразить жизнь по законам красоты.

Наполеоновские войны, освободительные движения в разных странах, укрепление и расцвет буржуазии, развитие промышленности и науки.

Мода в 19 веке перестает быть привилегией знати и формирует вкусы горожан.

Производство предметов быта,
модной одежды и аксессуаров
теперь одна из важных областей
промышленности.

Складывается общеевропейский
городской костюм.

В мужской моде- деловой костюм
и здесь лидирует Англия.

Франция диктует женскую моду.

АМПИР

От фр. **empire** - империя.
Стиль европейского искусства три
первые десятилетия 19 века.
Высшая стадия классицизма

Наполеон
Бонапарт в 1799 г.
Провозглашает себя
консулом, а в 1804-
императором.
В 1814 отрекается от
престола и на трон
возвращаются
Бурбоны.

дцатый век на-
з величественных
ях позанего клас-
, последнего боль-
тия дворянской
я, и завершился
м — стилем, стре-
нам красоты. Вну-
пы и националь-
разных странах,
зиде промышлен-
и управле-
ереста-
туд

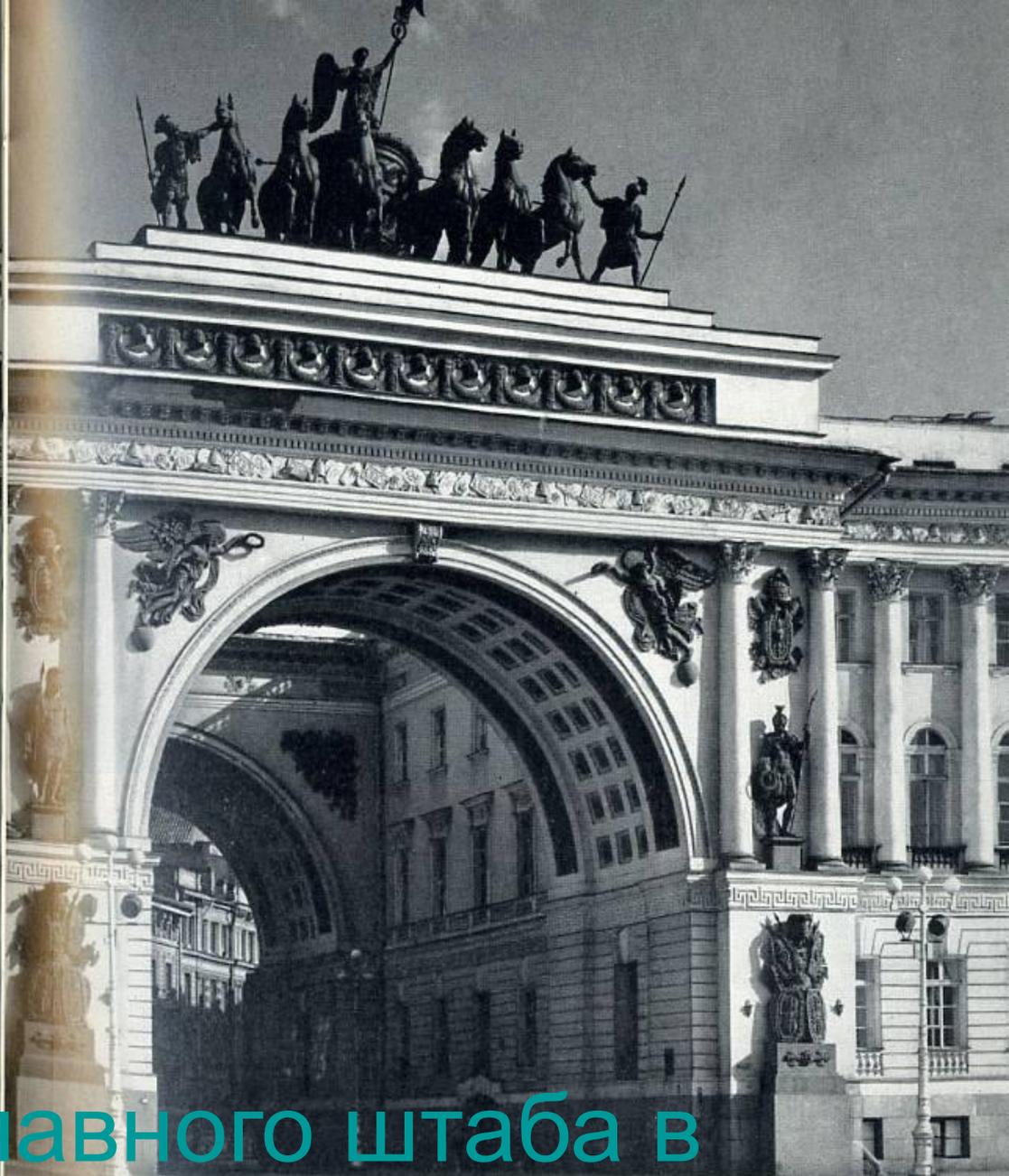
льным реформам,
ет женскую моду,
Вольтера, титул

*Жак Луи Давид.
Наполеон
на Сен-Готарде.
Фрагмент.
1800 г. Версаль.*

Ампир возник во Франции в эпоху империи Наполеона Бонапарта и явился выражением имперских притязаний на мировое господство

В России стиль ампир был развит в первую треть 19 века.

Здание главного штаба в
Петербурге

Парадное великолепие, помпезность и напыщенность- характеристики стиля.

В стиле **Ампир** чистое поле поверхности стены, мебели или посуды украшается в строго отведенных местах узкими орнаментальными полосами. Если для классицизма характерны мягкие разбавленные цвета, для

ампира- яркие

/ красный, синий, зеленый/, контрастные сочетания.

Большое значение в стиле **ампир** играет бронза /детали мебели, светильники./

56. К. И. Росси. Белоколонный зал Михайловского дворца

Основные источники творческого переосмысления и вдохновения для художников этого стиля- искусство архаической Греции, императорского Рима, а также Древнего Египта (в связи с египетским походом Бонапартa)

От древних культур ампир перенял монументальный лаконизм и идею утверждения имперского величия с помощью многочисленных атрибутов и СИМВОЛОВ.

66. Д. И. Жилярди. Актный зал Московского университета. 1817—1819

Для архитектуры ампира характерны геометрически правильные объемы /триумфальные арки, колонны, дворцы./ Декор зданий заполнен военной атрибутикой главным образом римского происхождения /венки, доспехи, геральдические орлы/ Орнаменты изобиловали стилизованными растительными формами /арабески, пальметты, меандры/, элементами этрусского орнамента.

Наиболее полно ампир проявился в интерьерах императорских резиденций- Лувра, Мальмезона, Фонтенбло.... Петербурга

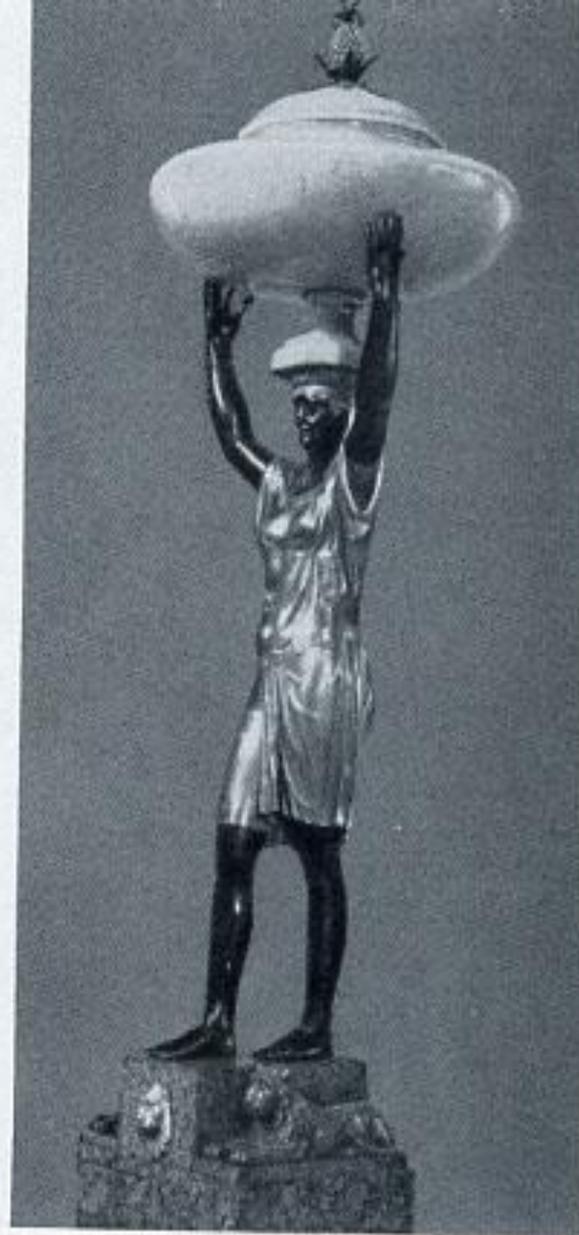
47а. К. И. Росси. Елагин дворец в Ленинграде.
1818—1822. Анфилада

47б. К. И. Росси. Елагин дворец. Фрагмент декора
овального зала. Лепнина В. И. Демута-Малиновского

46в. Кресло. По рисунку А. И. Воронихина.
Начало 19 в. Павловск, Дворец-музей

46г. Ваза с фигурой египтянки.
По рисунку А. И. Воронихина.
1808. Ленинград, Эрмитаж

46а. Серебряный самовар. 1804. Москва, Исторический музей

46б. Кувшин. По рисунку А. Н. Воронихина. 1804. Павловск, Дворец-музей

45а. Ваза из Гурьевского сервиза.
По рисунку С. С. Пименова. 1809—1812.
Ленинград, Русский музей

45б. А. Н. Воронихин. Проект вазы. Рисунок.
Начало 1800-х гг. Москва,
Музей архитектуры им. А. В. Щусева

Ведущую роль в развитии
стиля играл Жак Луи Давид
придворный живописец
наполеона Бонапарта.

Он не только писал картины,
но разрабатывал интерьеры,
эскизы мебели, диктовал моду
в одежде.

*Жак Луи Давид. Коронация Жозефины.
Фрагмент. 1805 г. Лувр. Париж.*

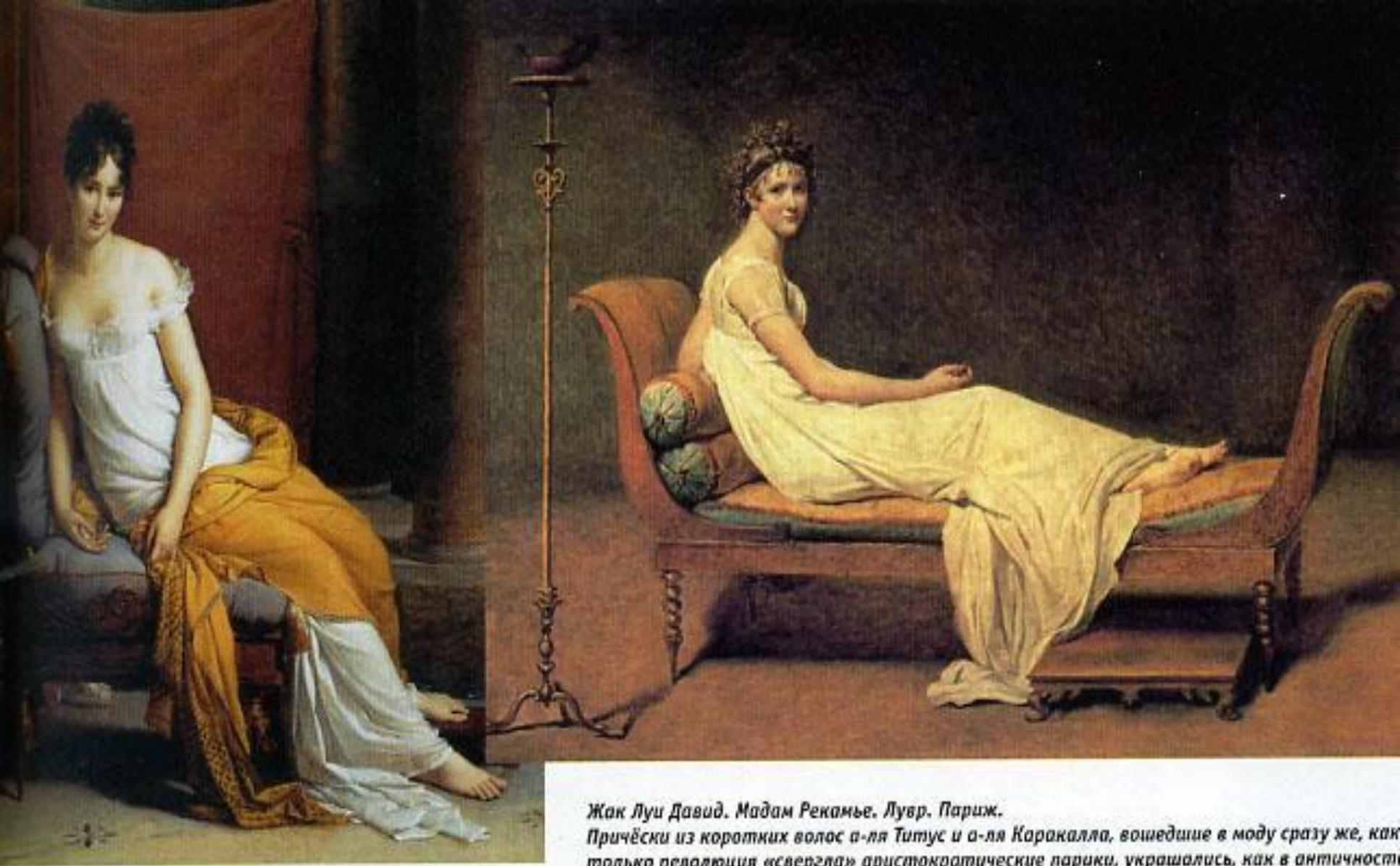
*Коронация Наполеона и Жозефины была
величественным спектаклем. Наполеон
напоминал римского императора. Белое
шёлковое коронационное платье его
супруги — модного «греческого» силуэта,
со шлейфом и глубоким декольте —
определило придворную моду и на время
правления Наполеона, и на последующие годы.
Свободные формы одежды времён революции
1789 г. уходят в прошлое. С провозглашением
Наполеона императором всё более явственно
становится тяготение к строгости
костюмов прежних монархий.*

В новое столетие женщины вошли , не изменив античной моде, столь выгодно подчеркивающей красоту тела и благородное изящество движений.

Дам называли
« ПРЕКРАСНЫЕ БОГИНИ»

В годы консульства стремление к роскоши захватило Францию. Модным стало посещать выставки, музей естественных наук, светские салоны.

Жак Луи Давид. Мадам Рекамье. Лувр. Париж.

Причёски из коротких волос а-ля Титус и а-ля Каракалла, вошедшие в моду сразу же, как только революция «свергла» аристократические парики, украшались, как в античности, лентами и диадемами. Пучки волос, собранные на греческий манер, укреплялись золотыми шпильками, сетками.

Жермен Жерар. Мадам Рекамье. 1805 г. Музей Карнавале. Париж.

мадам Рекамье

Модным было посещать выставки, музей естественных наук, светские салоны.

Особой популярностью пользовались салоны Жозефины супруги Наполеона, писательницы мм. Де Сталь, мм. Рекамье.

Художники, ученые, писатели- завсегда и салонов.

На балах- маскарадах в моду вошло переодевание дам в мужской костюм.

Мужской придворный костюм – расшитый бархатный кафтан с косыми фалдами , жилет, панталоны до колена и белые шелковые чулки.

Эскизы чиновников
разных ведомств
разрабатывал Жак Луи
Давид.

Наполеон любил смотры
и парады .Военная
форма Первой империи
поражала великолепием
ярких красок, золотой
вышивкой, роскошными
эполетами

. Полевая форма
выглядела скромнее.

Туфли Жозефины. Атласные бескаблучные туфли подвялентами на манер античных

Жак Луи Давид. Коронация Жозефины. Фрагмент. 1805 г. Лувр. Париж.

Платья отличались простотой силуэта, изяществом отделки и обилием украшений. Дамы появлялись в нарядах из тонких светлых материй, затканых по низу античными орнаментами, золотом и серебром, с накладными шлейфами из бархата (трэн), в блеске золота и драгоценных камней. (Любили крестики, усыпанные жемчугами и бриллиантами.) Поскольку рукава были короткими, носили длинные, до плеч, белые, нежно-зелёные или палевые лайковые перчатки. В костюмах придворных дам мягкий, пластичный силуэт нарядов в стиле Рекамье сменяется силуэтом графически устойчивым. Платье надевают уже не прямо на тело, а на нижние юбки.

III-
II.
31-
B-
3-

III.

Атласные туфли- «стерлядки» Платье 1810 года

дали
инов-
тывала
авид.
рады,
енная
вели-
шив-
о на-
ной.
е.

Дв
сказо
Жоз
покр
на
в н
ше
м

оскво.

Жан Огюст
Доминик Энгр.
1805 год.
Меховое боа,
перчатки до
начала рукава

Энгр. 1805. Мадам Ривьер.
Стремление подражать
гречанкам и римлянкам,
всегда носивших покрывала,
породило страсть к шалям.
Самыми модными и дорогими
были прямоугольные шали из
шерсти тибетской козы-
КАШМИРСКИЕ- одноцветные
с широким узорчатым
бордюром.

Их привозили из Индии. В
России – Колокольцовские
шали- точный аналог.

В
шил
хлопча

JEAN MOSNIER. PORTRAIT DE CHAKHOVSKAIA. 1806
Musée de l'Ermitage

GABRIEL LORY LE VIEUX. (D'APRÈS UN ORIGINAL DE BENJAMIN PATTERSSSEN)
LE CHÂTEAU MIKHAILOVSKI VU DU CÔTÉ DE LA PLACE DU CONNÉTABLE. 1804

Détail. Musée de l'Ermitage

Модные фасоны менялись часто. С 1804 по 1814- еженедельно.

Силуэт и пропорции оставались неизменными:

Маленький лиф, Очень высокая талия- под грудью, декольте, ниспадающая юбка.

Силуэт требовал стройности- и к десятым годам возвращаются корсеты.

Шлейф скоро исчез. Согласно императорскому указу его могли носить только принцессы

.Модная женщина должна была иметь 365 шляпок на все случаи жизни.

Самая распространенная форма рукава- фонарик. Даже узкий длинный рукав заканчивался фонариком.

VLADIMIR BOROVIKOVSKI. PORTRAIT DE A. BEZBORODKO AVEC SES FILLES. 1803
Musée Russe

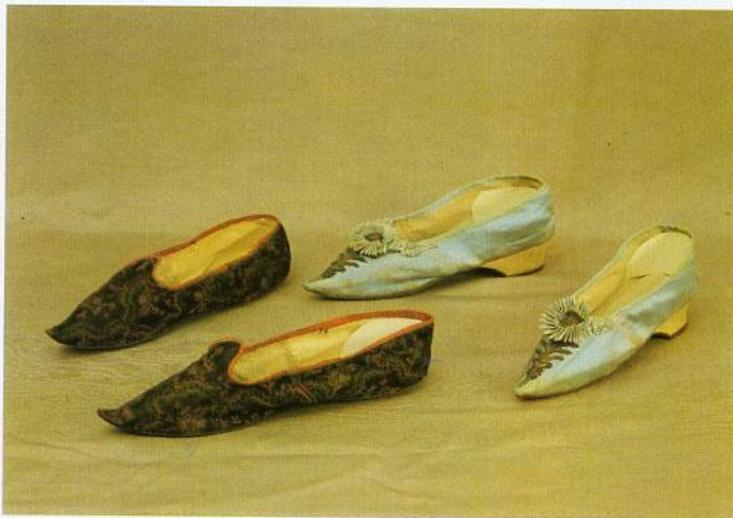

44

45

Появляется и новая форма рукава- МАМЕЛЮК- широкий рукав , собранный в нескольких местах лентами..

Англичане ввели в моду более практичные теплые одежды.

Спенсер-/ короткое узкое пальто без пол/ в честь лорда Спенсера/- его шили изшерсти , бархата, хлопка и подбивали мехом. Спенсер быстро перекочевал в женский гардероб .
Редингот / riding coat/ - одежда для верховой езды.пальто или полупальто из шерсти со стоячим воротником, узкое под грудью и повторявшее силуэт платья- становится универсальным типом одежды. Русские шубки, крытые бархатом, носили мехом внутрь.

спенсер

спенсер

218

с пелериной,
а). Гравюра из

для прогулки

219. Женский и мужской костюмы начала XIX в. Платье по мотивам античной одежды. Фрак с высоким воротником, панталоны, треуголка с кокардой. Орас Верне. Гравюры. 1808—1818.

220

220. Мужской костюм 20-х гг. Фрак, широкие панталоны, цилиндр и шинель. Энгр. Портрет г-на Леблана. 1822.

221

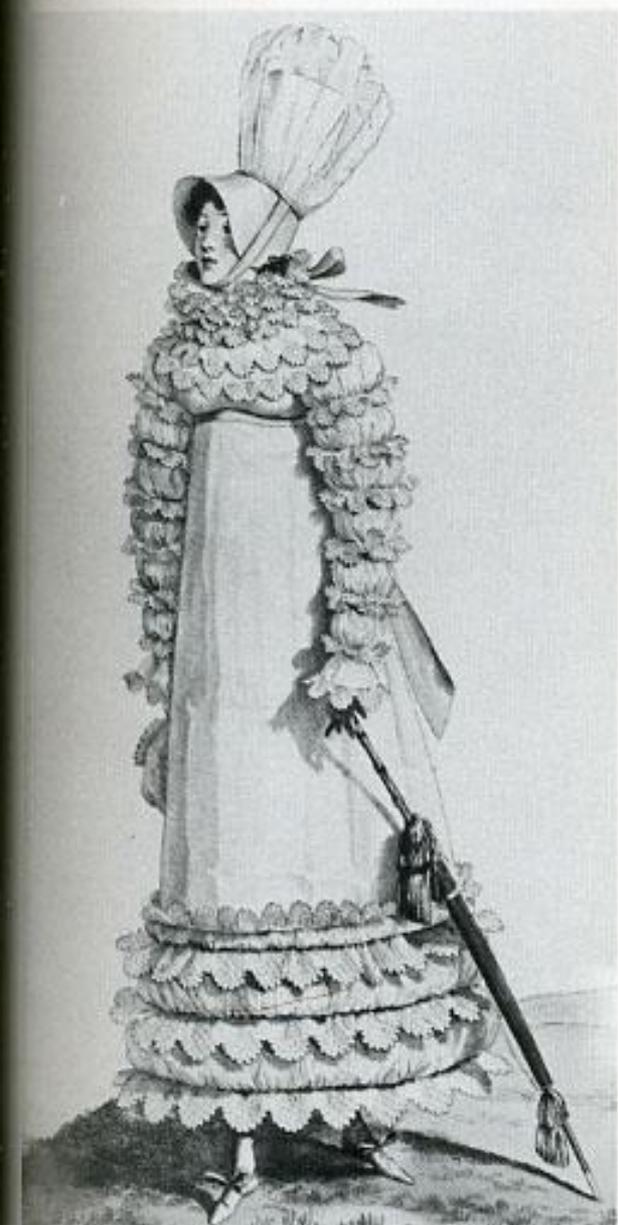
221. Женский костюм 20-х гг. Платье с воланами. Воротник-фреза. Энгр. Портрет м-м Леблан. 1822.

KARL BEGGROFF. L'ARC DE L'ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL. 1822
Détail. Musée de l'Ermitage

Военные мотивы в
одежде. Кивер со
страусовыми
перьями, ленты в
виде эполет на
спенсере.

сформир
venue —
Англии,
какими
в части
кой сип
голуб
то
I

мо
час
всё
люди
ны б
еди
шес
Рс
м
*

Гра
Воен
ленты в

В новом буржуазном государстве провозглашен принцип равенства перед законом. Уже не аристократия, а буржуазия оказывается в центре общественной жизни.

Появляется новый горожанин, носящий одежду практичных расцветок и материалов.

Буржуазный костюм символизирует идею неутомимой деятельности.

Настало время фраков и цилиндров.

Мужской костюм-1905-1010.....

Фрак темного цвета./коричневого , синего/, жилет со стоячим воротником однотонный или пестрый светлый, иногда два жилета; белая рубаша с высоким воротником и галстук. Панталоны по колению, которые носили с сапогами постепенно удлинились до щиколоток. Из революционного костюма санкюлотов перешли штрипки и подтяжки.

Фрак был костюмом на все случаи жизни.

Постепенно в одежде на каждый день фрак вытесняется сюртуком. Прически- естественный цвет волос ,стрижки с пробором и легкой завивкой, бакенбарды.

Форменная двуголка- к форменной одежде, к дневному костюму- шляпа из фетра или велюра.

г. Лилль.

и вче-
револю-
цияют-

вой це-
лходит
ых же
монах,
стном
имой
деко-
смет-
аков
ючал
жи-
т-
-
т

трон во
Мода
полити
рот, оп
ти. Да
голови
ле

н
с

Д
се
гу
ная
част
Р
прив
дыв

В 1915 г. После отречения императора на трон
возвратились Бурбоны.

Мода-выражение благонадежности или
наоборот.

Дамы оделись в белые платья/ цвет
королевской власти/, украшений гораздо
меньше, чем во времена Наполеона.

Вспомнили монархические детали костюма.
Кружевной воротник ФРЕЗА, чепцы а-ля Мария
Стюарт.

Одежда становилась тяжелее и уже,
украшалась по подолу рюшами, бордюрами,
оборками в несколько рядов. Декольте
оставалось, но было разной формы.

1915-.....

Сформировался массовый тип буржуа-парвеню/ выскочка/. Во всех странах. Он может надеть тот же костюм от лучшего портного, что и утонченный модник голубых кровей.

Чтобы не слиться с толпой истинному моднику надо быть экстравагантным.

Или это могли быть особо утонченные натуры, способные соединить в своей внешности неподражаемое изящество и свободу, граничащую с вызовом.

Рождается культ элегантности.

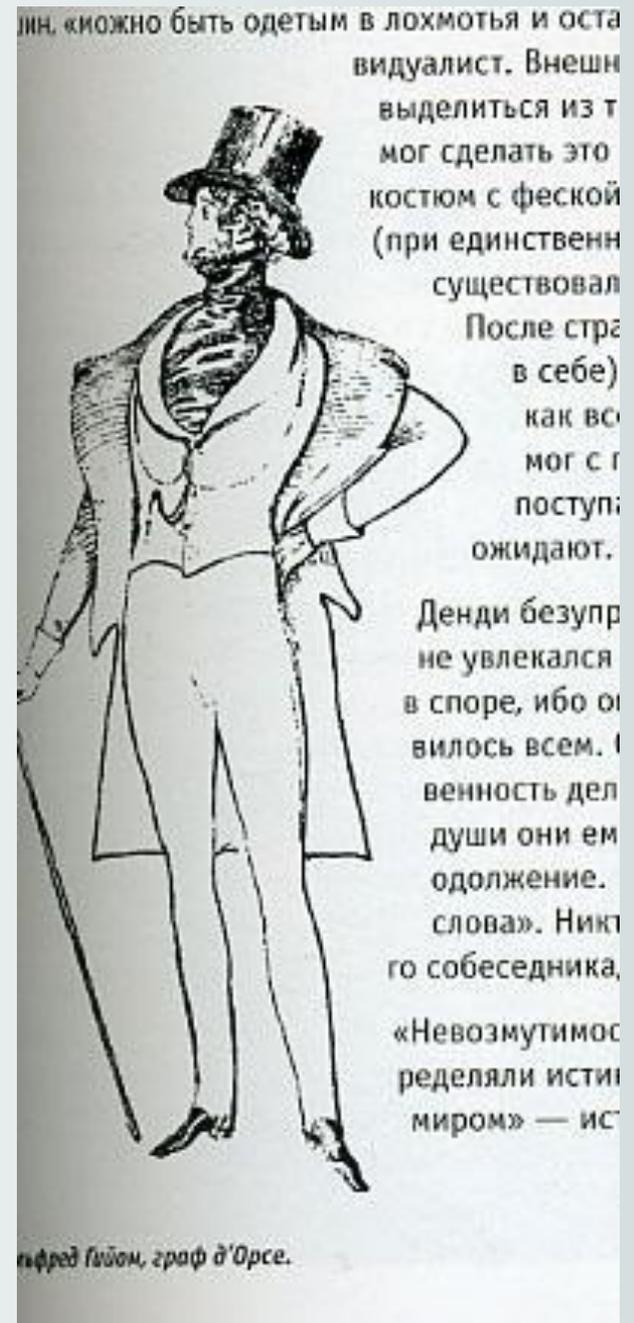
Его малочисленные последователи получают прозвище « ДЕНДИ »

Истинно элегантный
мужчина-
денди-/эффектный ,
блистательный/.
Дендизм быстро
распространился по
Европе
Королем дендизма
был Джордж Брайан
Браммел. Дендизм-
символ высшей
элегантности в
мужской одежде.

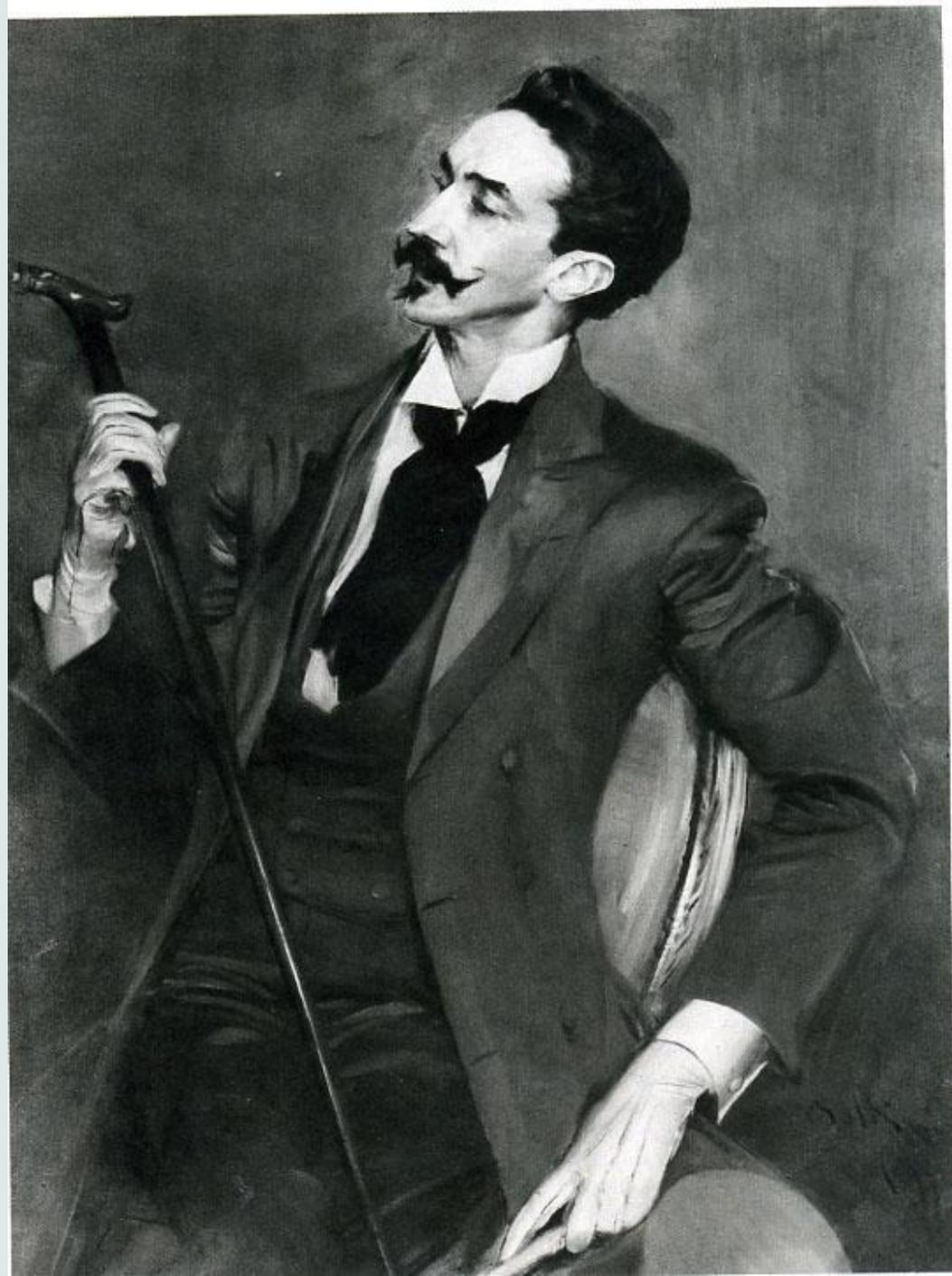
Золотой век дендизма- первая треть 19 века.

Это- Байрон, английский премьер- министр Бульвер- Литон, Диккенс, Теккерей, Бальзак, Стендаль, Чаадаев...и многие другие деятели эпохи романтизма, от которой неотделим дендизм.

Истинный денди был одет безупречно. Ничто в его облике не могло выглядеть неуместным, бьющим в глаза, смешным. Денди никогда не следует сразу новой моде, он сам для себя законодатель мод. Новую одежду отдавали поносить своему лакею и лишь затем облекались в нее.

Истинный денди мог часами доводить свой облик до идеала, выходя из дома тотчас забывал, что на нем надето. Чрезмерная забота о платье- удел выскочек и провинциалов. Если фрак от портного нес печать авторской манеры- от него следовало отказаться.

Денди создали принцип современной элегантности : « Если ваш костюм обращает внимание прохожих на улице- вы одеты дурно...» Бальзак.

Денди точно знает, чем отличается костюм для прогулок пешком от костюма для экипажа, в каких случаях и какой носить галстук.

Дендизм еще и стиль поведения, философия , мировоззрение. В первую очередь денди-индивидуалист. Главное выделиться из толпы, подняться над ней , не зависеть от нее.

« Владей собой , и ты будешь управлять миром»- кредо дендизма.

В европейской культуре конца 18- первой половины 19 века на фоне угасания интереса к античным традициям, постепенно формируется новый стиль- романтизм. Родина его – германия. Стремясь представить неповторимую индивидуальную сущность отдельного человека, романтики вводят в искусство « маленького человека» - не героя, не вершителя людских судеб, а занятого устройством своего личного счастья

VLADIMIR BOROVIKOVSKI. PORTRAIT DE A. G. ET DE A. A. LOBANOV-ROSTOVSKI. 1814
Musée Russe

ORESTE KIPRENSKI. PORTRAIT DE E. ROSTOPTCHINA. 1809.
Galerie Trétiakov

Романтики обострили
проблему
противопоставления мечты
и действительности. Их
объединяли ненависть к
тусклой повседневности,
стремление вырваться из
нее, мечтательность, яркий
индивидуализм и хрупкость
внутреннего мира.
Романтизм- это « не стиль,
не живописная манера, а
определенный
эмоциональный строй».

Орест Кипренский. Портрет А. С. Пушкина. 1827 г. Третьяковская галерея. Москва. На поэте романтический шотландский плед.

Ведущим видом искусства
была музыка. Возросла
роль интуиции в
творчестве.

Романтические герои-
бунтари, мечтатели,
одинокие и благородные .
Бетховен, Шуберт ,Шопен,
Паганини, Байрон, Скотт и
Шелли, Жорж Санд,
Делакруа

женности порядку,
то галстук с конца-
ми, свободно разве-

*Орест Кипренский. По-
Москва. На поэте ром*

вающимися на в
нутой через пле
раллового цвета
вызывали особ
Не на
ки окут
рийск
зи

Романтики подчеркивали одеждой неординарность и исключительность своей личности. Галстук с концами, свободно развевающимися на ветру, плащ, небрежно перекинутый через плечо - знак свободолюбия.

Историзм- одна из главных тенденций 19 века. Свободное обращение к стилям прошлого породило эклектизм эклектикос- « выбирающий» Вальтер Скотт- ключевая фигура. Его исторические романы, действие которых часто разворачивается в Шотландии, сделали модными клетчатые ткани в мужской и женской одежде.

В среде творческой молодежи можно было встретить шляпы а-ля Рубенс, польские казакины, Средневековые шнурованные безрукавки.

Это был эпатаж, направленный против буржуазной посредственности.

Длинные волосы носила вся артистическая молодежь .С 10гг. моден боливар- цилиндр с широкими полями./В честь Симона Боливара, руководителя борьбы за независимость испанских колоний.

Обращение к народной традиции –придворное платье-сарафаны и кокошники во времена Николая-1, силуэт соответствовал модному французскому.

Новый идеал женской красоты-хрупкая, мечтательная, чувствительная героиня, обладающая утонченным вкусом и изысканными манерами.

ADOLPHE LADURNER. VUE DE LA SALLE BLANCHE DU PALAIS D'HIVER. 1838

XAVIER KANIEVSKI, PORTRAIT DE FEMME, 1842
Musée de l'Ermitage

ich
m-
en,
en,
auf
ten
nit
ro-
lte.
der
er-
nur
-
alle
utz.
ig-
nd
Gi-
ild

len
len
An-
lin-
lte
fts-
ffe,
uf-
ck.
nde
als
ch-
chr
aste
er-
nan
den
af -

ine
den
nan
sein
Ohr-
ge-
olle
gen,

Мария Тальони
невесомая в своих
сценических образах
стала воплощением
романтической
мечты для целого
поколения.

e
y
e
e
1
1
8
r
e
e
1
e
1
e
r
n
e
e
e
d
n
l
n
n
n
n
e
d
e

у шествия, «влады
змеиная кожа»,
а французско-
ра, не только
галстуки стали

историю моды
зского торе-
кение порт-
и дерзко от-
моду после

жи можно
Рубенс,
польские
жиле-
зку из

ТМ ЗОЛОТОМ, ПОВОЙН
— НИХ — ПОВЯЗКИ С
рафана соответс
платью. И вообще
ляли основной лин
ла за Парижем и
Романтизм п
соты: хрупкая,
роиня, облада
канными
напоминала
дуара, гост
и протекала
Воплощен
идеале стали
рижской
льони с

Герцогиня
Амалия. 1846. Черные
кружева, печальная
роза на груди,
прическа-« плакучая
ива» -оттеняют облик
романтической
красоты.

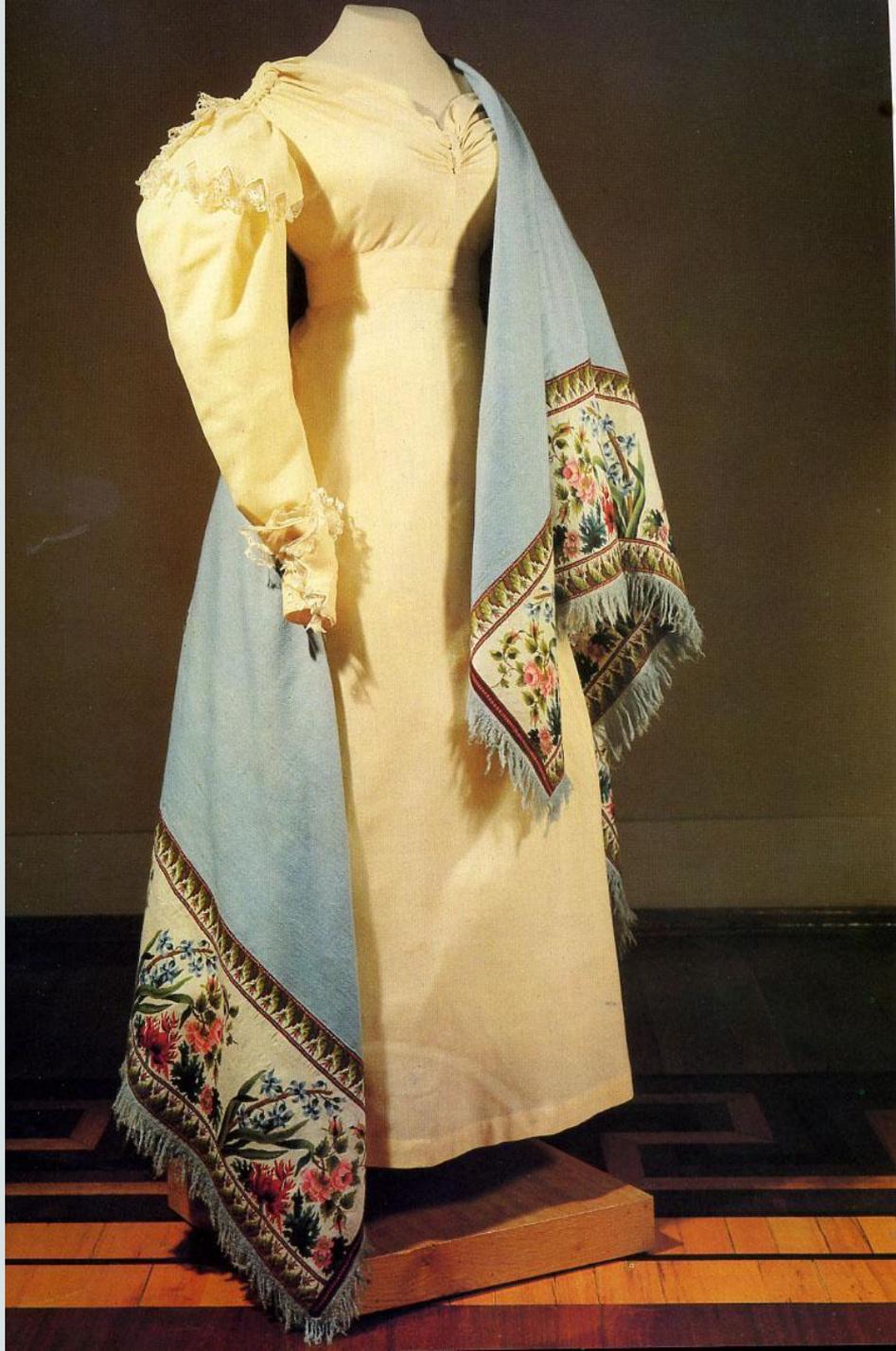

Готический королевский
сюрко- бал маскарад.

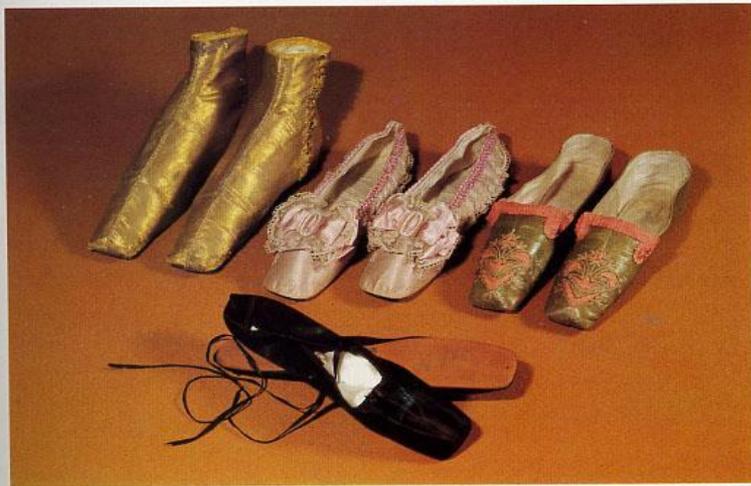
ORÉSTE KIPRENSKI. PORTRAIT DE E. AVDOULINA. 1822-1823
Musée Russe

55

56

Бидермайер

В 30 г. 19 век Вена становится центром моды .

Живут проще, интимнее, для себя и своих-
идеал буржуазного существования – уютные
уголки. Ширмы, горки с безделушками и
посудой.

Царство женщины – будуар. Но существует и
костюм для посещения биржи... Все строго
регламентировано. На каждую ситуацию..

Эстетические вкусы австро- немецкого бюргерства, распространившееся по Европе после 1815 г. До революции 1848 года- стиль

БИДЕРМАЙЕР

Термин происходит от фамилии выдуманного персонажа. В нем кроется комический смысл.- близкое к позднему значению- «китч» - дешевка.

Показательна живопись- с мелочным, тщательным антуражем и подробностями. Эти картинки предвосхитили цветную фотографию.

В отличие от аристократов г-н Бидермайер умеет считать деньги и хочет, чтобы ему все обошлось дешевле.

Бумажные обои , имитирующие тканые .
Машинное кружево- похожее на старинные
образцы. Бисерные поделки- повальное
увлечение.

Мечты и вкусы городского простонародья и
бюргерства- романтизм никогда не
отрывающийся от земли .Уют семейного очага
помогает мечтать о опасностях и дальних
странах.

*Павел Федотов. Свадьба майора. 1848 г. Третьяковская галерея. Москва.
Жеманная купеческая дочка в воздушном платье из французского магазина, сваха —
в переливчатом шёлке шан-жан.*

KRINE. PORTRAIT D'UNE JEUNE FEMME
Années 1830. Musée de l'Ermitage

