

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА им. А.С. и М.М. ЧИНЕНОВЫХ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НА ТЕМУ:

Костюм эпохи Возрождения.

Работу выполнила: Диана Ежова,
учащаяся 5 класса ДХШ
(10 класс общеобразовательной школы)

Руководитель: Анна Сергеевна Петкова,
преподаватель Истории изобразительного искусства

Направление: Культурология

Ростов-на-Дону

2019

Содержание

Введение.....	3
Культура эпохи Возрождения. Общая характеристика.....	4
Одежда, костюм, платье.....	6
Костюм эпохи Возрождения.....	8
• Ткани, цвет, орнамент.....	8
• Итальянский костюм.....	9
• Мужской костюм.....	9
• Женский костюм.....	10
Заключение.....	12
Список литературы.....	13
Иллюстративный материал	14

Введение

История одежды с древнейших времен до наших дней является как бы зеркалом, в котором отражается вся история человечества. Каждая страна, каждый народ в отдельные периоды своего развития налагают свой отпечаток, свои специфические черты на одежду людей.

Одежда подчеркивает или скрывает определенные части тела для приближения силуэта к общепринятому идеалу. Она подправляет и стилизует. Характерным примером этого является средневековый силуэт женской фигуры с несколько выступающим животом, о чем свидетельствуют многочисленные произведения искусства того времени, или силуэт в стиле рококо с чрезмерно тонкой талией. Лишь в XX столетии, когда человечество вспомнило о естественных линиях тела, был положен конец болезненно-нездоровой деформации туловища корсетом, которая в принципе ничем не отличается от ограничения роста ступней ног у маленьких девочек в Китае и Японии, считавшегося признаком аристократизма, или от обычаев примитивных племен.

Пропорции тела также в большой мере зависят от одежды. Чаще всего тенденции в истории одежды отражают стремление к преувеличению действительной величины тела. Оптическое увеличение фигуры или объема, например, кринолином, преследовало обычно цель подчеркнуть достоинство и общественное положение человека. Во многие времена длина одежды, например, длина шлейфа в средневековье, или количество израсходованного на платье материала являлись показателем принадлежности владельца к определенному сословию.

С того момента, когда человек открыл значение одежды как средства защиты от неблагоприятных воздействий природы, оставалось немного до тех пор, пока он не начал размышлять о её эстетической и стилизующей функции. Одежда явилась тем объектом, в котором он, очевидно, наиболее непосредственно смог выразить свое художественное мировоззрение. Наряд человека остался до настоящего времени средством зрительного выражения определенных представлений о самом костюме и обо всем мире в целом.

Данная проектная работа дает возможность познакомиться и изучить развитие костюма, моды и формы одежды эпохи Возрождения.

Цель проектной работы – выявить особенности костюма европейских стран в период эпохи Возрождения.

Для того чтобы достичь поставленной цели необходимо выполнить определенные задачи:

- дать краткую характеристику исследуемой эпохи;
- установить разницу между одеждой, костюмом и платьем;
- выявить отличительные черты костюма эпохи Возрождения.

Культура эпохи Возрождения

Общая характеристика

Возрождение, одна из самых ярких эпох в развитии европейской культуры, охватывающая почти три столетия: с середины XIV в. до первых десятилетий XVII в. Это было время крупных перемен в истории народов Западной, Центральной, а также Восточной Европы. Произошел переход от Средневековья к Новому времени, когда был создан новый тип культуры, поставившей в центр своих интересов человека и окружающий мир. Новая, ренессансная культура широко опиралась на наследие Античности, осмысленное по-иному, чем в Средние века, а во многом заново открытое, но она черпала также из лучших достижений средневековой культуры, особенно светской – рыцарской, городской, народной.

В архитектуре воскрешаются принципы античной ордерной системы. В живописи и скульптуре складывается новая изобразительная система, основанная на изучении природы, на использовании линейной и воздушной перспективы. Одним из ведущих живописных жанров становится портрет, формируются элементы пейзажного и бытового жанра, исторической композиции. Литература Возрождения создала такие памятники непреходящей ценности, как «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф.Рабле, драмы У.Шекспира, «Дон Кихот» М.Сервантеса. В музыке усилилась тенденция к отражению многообразия мира; развивались вокальная и инструментальная полифония, светские инструментальные и вокальные жанры.

Основным стержнем культуры и искусства эпохи Возрождения является гуманизм – новое представление о человеке как о свободном, всесторонне развитом существе, способном к безграничному прогрессу.

Идеалом эпохи Возрождения была сложная натура, в которой глубина и значительность духовной красоты гармонично сочетаются с физической.

Красота считается таким же благом, как здоровье и сила. Ее основные признаки и значение подробно разбираются в трактатах итальянских гуманистов-философов. Теорию прекрасных пропорций человеческого тела, его пластику, колорит, форму изучают и воспевают в своем искусстве Леонардо да Винчи, Тициан, Дюрер и многие другие великие художники эпохи.

Очень показательное описание идеальной женской красоты, данное в трактате Аньоло Фиренцуолы «О красоте женщин»: «... волосы женщин должны быть нежными, густыми, длинными и волнистыми, цветом они должны уподобляться золоту или же меду, или же горящим лучам солнечным. Телосложение должно быть большое, прочное, но при этом благородных форм. Чрезмерно рослое тело не может нравиться, так же как небольшое и худое. Белый цвет кожи не прекрасен, ибо это значит, что она слишком бледна; кожа должна быть слегка красноватой от кровообращения... Плечи должны быть широкими... На груди не должна проступать ни одна кость. Совершенная грудь повышается плавно, незаметно для глаза. Самые красивые ноги— это

длинные, стройные, внизу тонкие с сильными снежно-белыми икрами, которые оканчиваются маленькой, узкой, но не сухощавой ступней. Предплечья должны быть белыми, мускулистыми...»

Одежда – это совокупность изделий (чаще тканые или вязаные из различных материалов), которые люди надевают на себя для прикрытия тела. В понятие одежды входят платье (то, что покрывает непосредственно тело человека), обувь, головные уборы, дополнения (перчатки, шарфы, пояса). Основная функция одежды – защитная (физическая и моральная защита) и утилитарно-практическая, так как одежда всегда связана с какой-либо практической деятельностью человека, имеет определенное назначение, помогая человеку приспособиваться к окружающему миру. Любой предмет одежды – это вещь, которой пользуются, и которая выполняет одну или несколько функций. Но при этом одежда имеет и эстетическую функцию – украшает человека, как и в любой вещи, в ней неразрывно связаны понятия красоты и пользы. Одежда может быть изготовлена на заказ для конкретного человека или быть продуктом массового промышленного производства, когда один образец растиражирован в сотнях, тысячах, а то и миллионах экземпляров и находит своего «хозяина» уже в процессе распределения, – в любом случае она удовлетворяет определенные потребности конкретного человека.

Костюм (от итал. *costume* – обычай, нравы) – определенная система предметов и элементов одежды, объединенных единым замыслом и назначением, отражающая социальную, национальную, региональную принадлежность человека, его пол, возраст, профессию. Костюм тесно связан с бытовой традицией, характеризуя обычаи и нравы определенного региона, конкретного исторического периода, народа или этноса, а также с образом, поведением конкретного человека, выражая его индивидуальность. Будучи связанным уже с конкретным человеком или социальной группой, костюм выполняет те же функции, что и одежда: защитную и утилитарно-практическую. Однако важнейшая функция костюма – знаковая, так как он сообщает окружающим важнейшую информацию о человеке: о его социальном статусе, политических пристрастиях, религии, эстетическом вкусе, культуре. В современном костюме европейского типа часто вообще трудно выделить определенную функцию. Костюм стал многофункциональным и имеет следующие функции:

1. возрастную – обозначает или маскирует возраст человека;
2. групповую (сословную) – костюм обозначает принадлежность человека к определенному социальному классу или социальной группе;
3. профессиональную – костюм может указывать на принадлежность человека к определенной профессии, на род его занятий;
4. региональную – костюм может указывать на региональную традицию в одежде, связанную как с климатическими особенностями региона, образом жизни, так и с национальными традициями живущих в нем народов;
5. религиозную – костюм может обозначать и религиозную принадлежность человека. Например, в XVI в. во Франции можно было по костюму отличить католика от гугенота (протестанта), в XVII в. в

Англии — сторонника англиканской церкви от члена религиозной секты (пуританина). И в современном мире сохраняется эта функция костюма: иудея, например, трудно спутать с кришнаитом;

- б. эстетическую – в этом смысле костюм выражает как индивидуальные эстетический вкус и выбор человека, так и общие для данной эпохи представления о красоте. В костюме проявляется эстетический идеал конкретного времени и народа.

Платье – одна из распространённых разновидностей верхней одежды, обязательно с достаточно длинными полами, укрывающими тело и верхнюю часть ног. В прошлом различались мужские и женские платья, но по мере дифференциации мужской и женской одежды, платье стало характерной чертой именно женского гардероба.

Костюм эпохи Возрождения

Ткани, цвет, орнамент

В производстве тканей, так же как в остальных отраслях ремесленного производства и прикладного искусства Европы, наблюдается мощный подъем. Центром развития ремесел была Италия. В развитых городах Италии – Генуе, Милане, Флоренции, Венеции – широко развивается шелковое ткачество, изготовление набивных тканей.

По фактуре, плотности и внешнему виду итальянские шелковые ткани были чрезвычайно разнообразны. Особенно эффектны были итальянские алтабасы и аксамиты. На алтабасе золотом по золотому фону или серебром по серебряному ткали узор. Его контуры подчеркивали цветным атласным или бархатным кантом. На золотом или серебряном фоне аксамита сложный петельчатый узор с разновысоким уровнем петель играл светотеневыми бликами.

В орнаменте преобладали стилизованные формы ананаса, тюльпана, виноградной лозы, аканта на фоне растительных завитков и узоров. Особым успехом пользовались гранатовый узор и «павлиньи перья». Кроме цветочных узоров, на тканях изображались фигуры животных, птиц. Цветовая гамма тканей итальянского Возрождения отличалась яркостью колорита, цветистостью, насыщенностью, цветовыми контрастами. Излюбленными цветами были холодный красный, сине-голубой, смарагдово-зеленый, золотистый. Для траурных костюмов использовали не черный, а коричневый фиолетовый, темно-малиновый цвета.

Ткани изготовлялись и в других европейских странах: Нидерландах, Германии, Испании, Франции. Крупными центрами ткачества были нидерландские города Брюгге, Утрехт, которые славились набивными льняными тканями и тисненными бархатами. Кроме тканого узора и набивки в украшении бархатных и шелковых тканей широко применялась вышивка рисунков в виде золотых листиков, колец, кружков с рельефным изображением львов, драконов, птиц, вышивка жемчугом и драгоценными камнями. Масса костюма, расшитого таким образом, могла достигать 25-40 кг.

С XV-XVI вв. в Италии, Франции, а затем и в других европейских странах для верхней одежды перестают применять льняные ткани, заменяя их парчой, бархатом, плотным шелком. Лен становится незаменимым материалом в изготовлении нижних одежд, однако его матовая или блестящая фактура, белизна продолжают играть большую декоративную роль в костюме (вначале нижние льняные одежды просматривались в вырезе пройм, горловины, застежке-шнуровке, а затем в декоративных разрезах верхней одежды). С XV в. в Европе появляется кружево, которым обшивали края сорочки, низ рукавов. Ранние венецианские кружева были шитые, типа гипюра, без тюлевого фона, из хлопка белого и кремового цвета. Затем появляются вязаные кружева, черные, золотые, серебряные в виде края, состоящего из маленьких петелек, комбинации которых давали сложные геометрические узоры. Рисунки для изготовления шитых и плетеных кружев начинают издаваться в специальных сборниках в Италии и других странах Европы.

Итальянский костюм

С XV в. Италия становится законодателем моды среди европейских стран.

Вертикальность, заостренные формы, условность и стилизация готики вытесняются горизонтальными членениями, простыми и естественными соотношениями и формами, сочностью, богатством и разнообразием цветовой палитры. Эстетика Ренессанса требовала от костюма настолько полного соответствия естественным формам тела, подчеркивания красоты пропорций, чтобы он мог быть «вторым телом» человека. При этом обязательно подразумевалась частичная его обнаженность. В создании итальянской моды принимали участие крупнейшие художники, которые расписывали ткани, создавали ювелирные украшения, узоры для кружев.

Широкий приземистый силуэт костюма, стремление к большим объемам, устойчивые пропорции обнаруживают связь с горизонтальными линиями архитектуры и прикладного искусства эпохи, помогают воссоздать эстетический идеал красоты человека.

Мужской костюм

Главной законодательницей моды в XV в. была Флоренция, в XVI в. – Венеция. В костюме флорентийца XV в. сохраняется прилегающий силуэт французской готики. Однако одежда не имела утрированных форм, отличалась удобством, обувь имела округлую носочную часть. Основными видами мужской одежды были: сорочка, колет, чулки-штаны, симара, табар, плащ.

Сорочка чаще всего была из тонкого белого полотна длиной до середины бедер. Ее носили заправленной в штаны. Мягко спущенная линия плеча, большой объем лифа и длинных рукавов позволяли пропускать ткань сорочки сквозь разрезы рукавов верхней одежды в виде пышных буфов. Сорочку выпускали также между штанами и короткой верхней одеждой. Горловина имела широкую овальную или квадратную форму и отделялась по краю тесьмой, кружевом, зубцами ткани.

Колет – верхняя плечевая одежда, короткая, до талии или бедер, распашная с застежкой на пуговицы или шнуровкой. Колет прилегал по линии груди, талии, бедер, имел отрезную баску и разнообразно оформленную горловину: с высоким стоячим воротником, глубоким треугольным вырезом, овальным со вставкой. Рукава его не вшивались в пройму, а привязывались на отдельных участках (низ проймы, плечо, по бокам). Это обеспечивало необходимую свободу движения. Рукав прорезали на плече и локте. Во все щели и прорезы выпускали ткань нижней сорочки, а затем декоративную ткань отделки, образуя пышные буфы.

Чулки-штаны из эластичной ткани плотно облевали ноги. Чулки-штаны привязывали к колету шнурками через специальные отверстия. Между колетом и штанами просматривалась нижняя сорочка.

В конце XV в. сверху чулок-штанов стали надевать набедренные короткие штаны, длиной до середины бедер и выше.

В моде Флоренции XV в. эти штаны сохраняли плотное облегание по бедрам. В середине XVI в. их стали расширять по низу.

Симара – распашная верхняя одежда разной длины с длинными широкими рукавами.

Табар – верхняя одежда со свободной спинкой и подпоясанной по талии полый. Широкое распространение имели плащи различной длины и формы. В Венеции XVI в. плащи нередко украшались воротниками-пелеринами.

Длина одежды определялась возрастом и общественным положением флорентийца. Верхняя одежда пожилого горожанина, даже если он не занимал никакой выборной должности, была обязательно длинной, широкой и придавала его внешности отпечаток степенности и важности.

После завоевания Флоренции Испанией итальянская мода испытывает влияние испанцев. Только Венеция, сохранившая свою независимость, продолжает диктовать свой вкус и формы в одежде.

В мужском костюме Венеции значительно реже прибегают к пестрым и ярким тканям. Темные бархатные одежды расширяются в объеме путем конструктивно-декоративного решения: спущенного плеча, низкой глубокой проймы, широкого, книзу суженного рукава, широкой сборчатой или буфированной баски, отрезной по талии. Искусная вышивка или отделка дорогим мехом особенно отчетливо выделяется на темном фоне бархата.

Во второй половине XVI в. на одежде появляются продолговатые декоративные разрезы, расположенные по всей поверхности ткани. Разрезы отделяют цветной тканью или обшивают через край цветной нитью. Вначале сквозь них просвечивала белая рубашка, затем их начинают закреплять подкладкой другого цвета, что создает совершенно новую, живописную фактуру костюма в новой цветовой гамме. Колористическое решение костюма, пышность его форм, игра светотени в складках, ювелирные украшения – цепи, перстни – все это придает большую художественную выразительность фигуре итальянца конца XV – начала XVI в. Культ роскоши, богатство и великолепие становятся характерной чертой Венеции этого периода.

Мужской костюм дополняла удобная мягкая кожаная обувь с широкими носами («медвежья лапа»). Головные уборы были очень разнообразной формы: низкие шляпы, береты, фески.

К этому же времени относится появление первой вязальной машины и ее продукции – трикотажных шелковых чулок.

Женский костюм

Флорентийская женская одежда XV в. имела мягкие, подчеркивающие фигуру линии, естественные пропорции или некоторое повышение линии талии спереди, воронкообразную юбку, мягко и плавно расширяющуюся от талии к бедрам и низу. Лиф имел декольте – спереди квадратное, сзади удлиненное. Рукава, так же, как и в мужской одежде, присоединялись к платью

различными способами. Своей формой, буфами, изящными украшениями они подчеркивали красоту всего костюма.

Верхнее платье – симара – состояло из трех частей: удлиненной свободной спинки, заложеной от горловины спинки складками, и более коротких полочек. По бокам симара не сшивалась и только спереди придерживалась поясом на талии. Такой покроем позволял драпировать симару в различных вариантах.

В костюме венецианок XVI в. намечается стремление к большей роскоши, пышности форм, что находится в непосредственной связи с эстетическим идеалом красоты того времени. Величавую пышность и округлость форм подчеркивают широким вырезом облегающего лифа, широкими сборчатыми рукавами, объемной юбкой.

В верхнем платье появляются короткие и широкие рукава, из-под которых виднеются буфированные длинные рукава нижней одежды. Форма его также становится прилегающей с отрезной линией талии и тяжелой складчатой юбкой из бархата или парчи. Большое распространение получает иссеченная ткань, сквозь которую просвечивают белоснежные тонкие сборчатые рубашки.

Сочетание красных, зеленых, синих тяжелых шелков с золотом парчи и белизной рубашки создает прекрасное живописное решение итальянского костюма этого времени.

Пышный живописный туалет венецианки завершался вычурной обувью на очень высокой (до 55 см) деревянной подставке. Деревянные подошвы и верх туфель обтягивались сафьяном, шелком или расшитым бархатом.

Головные уборы итальянок – чепцы, мягкие шляпы, тюрбаны.

Прически – гладкие, низкие, украшенные жемчугом, вуалями, лентами, цветами.

В качестве отделки применяли кружево, которым украшали воротник, перчатки, пояс, чулки. Появляется новый вид дополнения к одежде – шелковая муфта на меху, украшенная лентами, кистями, различными безделушками.

Заключение

Итак, из всего вышеизложенного, можно сделать следующие выводы.

Изучая общую характеристику эпохи Возрождения, были установлены определенные закономерности в формах костюмов. Господство определенного стиля, предпочтение отдельным тканям и цветовым решениям, композиционное построение костюма – все это прямым образом связано с мощным расцветом культуры и искусства данной эпохи. Интерес к человеку, природе, красоте, все то, чего так не хватало человеку эпохи Средневековья являются определяющими факторами в формировании вкусов и стилевых направлений человека эпохи Возрождения. Костюм эпохи Возрождения – прямая противоположность костюму Средневековья. В костюме, как и в видах искусства происходит возрождение античных традиций, культ разума и культ тела. На его формирование также оказал колоссальное влияние подъем в культуре и искусстве. Гуманизм пронизывал все сферы интереса человека, он же и задавал черты костюма, внешности и образа жизни.

Каждая эпоха создает свой эстетический идеал человека, свои нормы красоты, выраженные через конструкцию костюма, его пропорции, детали, материал, цвет, прически, грим. Во все периоды существования сословного общества костюм был средством выражения социальной принадлежности, знаком привилегий одного сословия перед другим. Чем сложнее структура общества, тем богаче традиция, тем разнообразнее одеяния.

Список литературы

1. Андреева Р.П. Энциклопедия моды. - СПб.: Литера, 1997.
2. Дудчикова Г.П. История костюма. - Ростов н/Д: Феникс, 2001;
3. Забозлаева Т.Б. Великая тайна одеваться к лицу. СПб., 1992.
4. Захаржевская Р.В. Костюм для сцены. М., 1973.
5. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага, 1966.
6. Килошенко М.И. Психология моды: теоретический и прикладной аспекты. Спб., 2001
7. Маркова А.Н. Культурология. История мировой культуры. М., 2001.
8. Садохин А.П. Мировая культура и искусство. М., 2007.

*Костюм эпохи Возрождения.
Ткани, цвет, орнамент.*

*Центром развития ремесел
была Италия. В таких
развитых городах, как
Генуя, Милан, Флоренция,
Венеция широко
развивается шелковое
ткачество, изготовление
набивных тканей.*

*Аньоло Бронзино. Портрет
Элеоноры Толедской с сыном.
1545 г.*

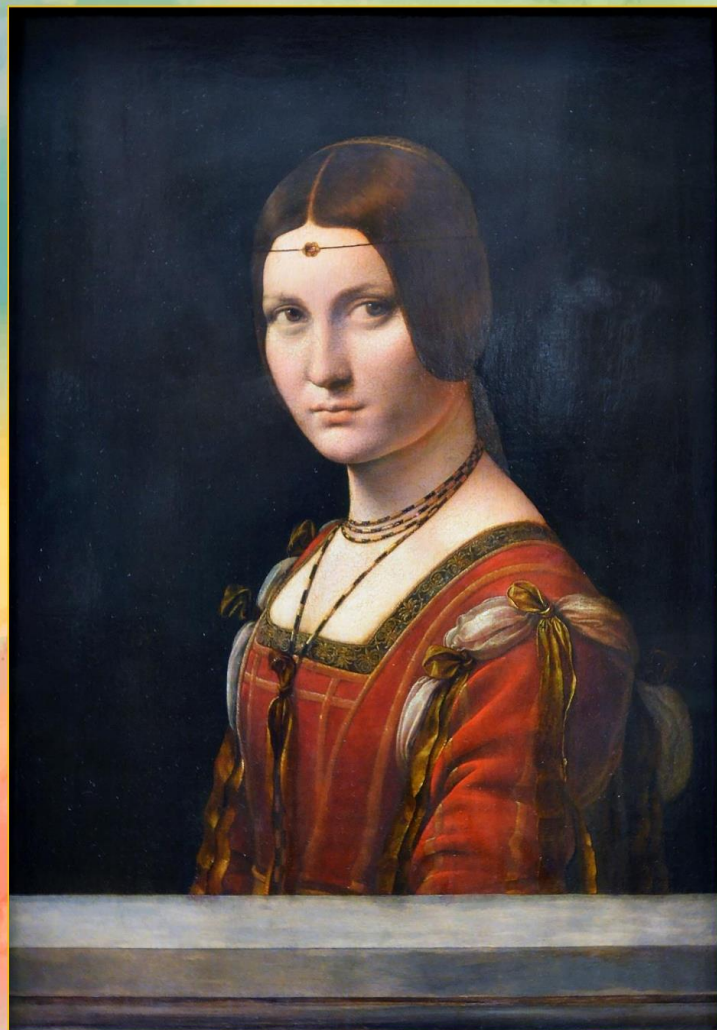

*Пьеро делла Франческа.
Портрет Баттисты Сфорца,
жены Федерико да
Монтефельтро (фрагмент
Урбинского диптиха). 1465 –
1472 г.*

*Выбритый лоб и косы,
украшенные лентами и
драгоценностями, были
обыкновенным явлением.
Одежда из бархата и парчи
украшена ожерельем в
несколько рядов.*

*Школа Леонардо да Винчи.
Прекрасная Ферроньера. 1490-
96/1495-97 гг.*

*Глубоко вырезанный лиф,
рукава можно расстегивать.
Украшение, которое красиво
выделяется на гладкой
прическе молодой женщины
стало называться
ферроньер (ferroniere).*

*Тициан. Портрет мужчины в
платье с синими рукавами.
1510 г.*

*На дворянине эпохи
Возрождения блуза из
атласа с расширенными
рукавами.*