ЛЕКЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: «ИСТОРИЯ КОСТЮМА И МОДЫ»

ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ КОСТЮМА

Лекция №1. Исторический и народный костюм - источник творческой деятельности художника-стилиста. Определение понятий "костюм", "одежда", "обувь", "аксессуары", "стиль", "традиция", "мода". Влияние исторического художественного стиля эпохи на развитие костюма.

Происхождение костюма и текстильного искусства. Костюм, текстильное и ювелирное искусство в первобытном обществе. Основные функции костюма. Типы и виды костюма. Эволюция предметов костюма. Становление первых орнаментальных мотивов и их связь с приемами плетения текстильных изделий.

КОСТЮМ ДРЕВНЕГО МИРА

Лекция №2. Костюм, текстильное и ювелирное искусство Древнего Египта. Источники. Мифологические основы и роль загробного культа в формировании ансамбля Древнеегипетского костюма. Декоративное искусство Древнего Египта. Эстетическая сущность костюма, его конструктивные особенности. Ансамблевое решения костюма: одежда, прически, головные уборы, украшения и обувь. Символика цвета и орнамента в системе изобразительного искусства.

Костюм, текстильное и ювелирное искусство Древней Греции. Гармония форм, пропорций, пластики и орнамента в античном костюме. Драпировка – основа древнегреческого костюма, конструктивные и декоративные особенности. Подчинение одежды естественным линиям человеческого тела и выявление его пропорций. Гармония и целесообразность как основа эстетического идеала древних греков. Появление классического стиля и канонов. Элементы растительного и геометрического орнамента на текстиле и предметах утвари.

Костюм Древнего Рима. Использование классического наследия Древней Греции. Изменение роли драпировки. Появление сословного и национального костюмов. Цветовое и орнаментальное решение костюма. Военный костюм. Роль украшений и косметики в создании идеала красоты.

Лекция №3. Костюм Арабского Востока. Идеал красоты, модные пропорции фигуры, традиционные материалы, взаимосвязь общих форм и пропорций с социально-культурными особенностями. Функциональное назначение костюма, социально-культовые и ритуальные отличия. Общее художественно-композиционное построение костюма; покрой и средства формообразования. Характерные особенности различных видов одежды, составные части мужского и женского костюма, ювелирное искусство, особенности декора и колористического оформления.

Костюм Индии. Формирование эстетического идеала красоты на протяжении веков в искусстве и культуре Индии. Характерные особенности индийской одежды: форма, покрой, материалы, цвет. Роль драпировки. Сочетание драпированной и накладной одежды. Разнообразие ассортимента одежды. Костюм сшитый и несшитый. Отражение кастовости общества в одежде. Основные предметы мужского и женского костюма. Роль причесок и украшений в костюме.

Костюм доколумбовой Америки. Типы одежды: от алеутов до яганов. Люди-птицы, вампум и лабретка. Символика, обереги, украшения.

Костюм Китая. Устойчивость традиционных художественных форм Китая. Китайские шелковые ткани, символика их орнаментации. Социальные и канонические традиции общества, отраженные в костюме. Виды и формы мужской и женской одежды, ее классово-сословный характер. Цвет в костюме. Вышивка и ткачество в украшении костюма. Роль головных уборов, причесок, косметики, украшений, обуви в костюме для создания идеала красоты. Костюм Японии. Своеобразие становления японского стиля в искусстве. Скупость в использовании выразительных средств. Эстетика целесообразного в японском костюме и искусстве в целом. Символика цвета. Материалы для изготовления одежды. Основные виды одежды, её конструктивное решение.

РУССКИЙ КОСТЮМ

Лекция №4. Костюм скифов. Культура и искусство скифов. Символика орнамента в декоративно-прикладном искусстве. Костюм скифов Причерноморья: материалы, украшения, орнамент. Высокое искусство ювелирных украшений. Костюм Древней Руси. Общая характеристика развития культуры и искусства восточных славян. Костюм древних славян. Костюм Киевской Руси. Краткая характеристика культуры и искусства Киевской Руси. Влияние искусства Византии на искусство Древней Руси. Эстетический идеал красоты и основные особенности костюма. Костюм, ткани, цвета и орнаменты в декоративно-прикладном искусстве Киевской Руси. Социальные различия в костюме.

Костюм Московской Руси. Краткая историческая справка о государстве, развитии культуры и декоративно-прикладного искусства Московской Руси. Общая характеристика костюма 14-17в. Московской Руси. Типы костюма, виды одежды, ткани, цвета, орнаменты. Костюм царя и духовенства.

Мужской и женский костюм Московской Руси. Влияние элементов костюмов других народов на костюм Московской Руси

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Лекция №5. Эстетические представления и традиции русского народа. Назначение костюма. Ткани, цвета, орнаменты и декор народного костюма.

Типы одежды и обуви, формы и структуры основных костюмных комплексов: северных, центральных и южных. Мужской костюм.

Типы одежды и обуви, формы и структуры основных костюмных комплексов: северных, центральных и южных. Женский костюм. Основные формы, пропорции, крой и декор костюма северных губерний России.

Анализ композиции русского народного костюма. Национальные особенности русского костюма южных губерний. Крой, декор и орнамент народного костюма Юга России. Рубаха - основа мужского и женского русского костюма. Виды рубах, материалы, декор, особенности использования. Женский костюм - сарафан, понева. Виды, конструкции и особенности использования в костюмах различного назначения. Женская верхняя одежда. Виды, конструкции, крой, материалы и декор. Мужская верхняя одежда. Виды, конструкции, крой, материалы и декор. Обувь, головные уборы и украшения в русском народном костюме. Костюм донских казаков. Краткая характеристика быта и культуры казаков Дона. Эстетический идеал красоты и основные особенности казачьего костюма. Мужской костюм. Женский костюм. Общий обзор костюмов народов Севера, Поволжья, Северного Кавказа. Мужской и женский костюмы.

КОСТЮМ ЕВРОПЫ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Лекция №6. Костюм, текстильное и ювелирное искусство Византии. Смена эстетических норм костюма в период становления христианства: от эстетики тела – к эстетике костюма вне связи с пластикой тела. Своеобразие форм и кроя костюма. Эстетический идеал красоты. Роль ткани в создании необходимой формы костюма. Сходство и различия античного и византийского костюмов. Роль цвета и декора тканей, дополнений, украшений, обуви в решении эстетического идеала красоты в византийском костюме.

Костюм, текстильное и ювелирное искусство романского стиля. Развитие костюма и орнамента в феодальную эпоху. Преобладание функционального начала в костюме европейцев периода переселения народов. Сохранение их в крестьянском костюме. Романский стиль в костюме. Появление шнуровки, вытачек, кроя как основы скульптурного подхода к формированию костюма. Символика цвета в костюме.

Костюм, текстильное и ювелирное искусство позднего средневековья. Готика - вершина средневекового ремесленного городского искусства. Бургундские моды: общая характеристика эстетических идеалов готического стиля. Развитие костюма - форм и конструкции, пластическая композиция силуэта. Вариации форм головных уборов, характеристика различных видов мужской и женской одежды. Функционально-декоративные и декоративные элементы костюмов, обувь, аксессуары Материалы и колористическое решение.

Костюм, текстильное и ювелирное искусство эпохи Возрождения. Костюм Италии. Исторические, экономические и социальные условия формирования культуры Возрождения. Искусство эпохи Возрождения. Участие художников в проектах костюмов. Мода, ее распространение и создание эстетического идеала красоты человека и костюма. Итальянский костюм: соблюдение пропорций в костюме, простота форм одежды. Связь силуэта костюма и его устойчивых пропорций с горизонтальными линиями архитектуры и прикладного искусства. Основные виды и формы мужской и женской одежды, их конструктивно-декоративные решения. Гладкие прически, мягкой формы головные уборы, украшения.

Костюм, текстильное и ювелирное искусство Испании эпохи Возрождения. Маньеризм в испанской моде. Художественно-композиционные особенности женского и мужского испанского костюма. Каркасные элементы костюма. Стилизация фигуры и канонизация модного образа. Развития испанских мод, разнообразие форм и видов одежды. Влияние испанских мод на европейский костюм. Костюм, текстильное и ювелирное искусство Англии и Франции. Влияние итальянской и испанской моды. Отличительные характерные черты и особенности силуэтных форм в костюмах этих стран, в соответствии с национальными предпочтениями, сложившимися традициями и социально-психологическими факторами. Роль личности в формировании модных тенденций. Детализация костюма, характерные и оригинальные конструктивно-декоративные элементы костюма, материалы, колористическое оформление, декор. Производство шерстяных тканей, изобретение вязальной машины. Появление каблука. Костюм, текстильное и ювелирное искусство Германии. Приверженность к средневековым традициям в костюме. Появление в мужской моде широких коротких объемных одежд с горизонтальным членением. Влияние формы солдат наемной армии. Широконосая обувь. Окончание эпохи Возрождения – распространение моды.

КОСТЮМ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 17-18 ВЕКОВ

Лекция №7. Костюм, текстильное и ювелирное искусство Западной Европы 17-18 веков. Общая характеристика эпохи. Стиль «барокко», его художественные принципы. Костюм Франции первой половины XVII века. Мода эпохи Людовика XIII. Смена форм и пропорций, конструкторско-технологические решения и эргономические характеристики костюма. Влияние на развитие мод военно-политических событий (тринадцатилетняя война). Ассортимент, составные части, модные объемы, пропорции, декоративно-конструктивные элементы мужского и женского костюма. Этикет в костюме. Модные образы и облики. Отдельные предметы одежды и аксессуары.

Костюм, текстильное и ювелирное искусство Франции второй половины 17века. Костюм эпохи Людовика XIV. Три возраста короля: новизна юности, мода таланта и великолепия, мода мудрости и печали. Стиль барокко в костюме. Композиция костюма, ассортимент, составные части, декоративная отделка, конструкторско-технологические решения, приемы и средства формообразования мужского и женского костюма. Прически, макияж, отдельные предметы и детали одежды, аксессуары и дополнения. Этикет и сословные ограничения. Влияние костюма Франции на развитие Европейских мод.

Костюм, текстильное и ювелирное искусство Испании 17века. Своеобразие костюмных комплексов. Влияние религиозных взглядов на создание костюмов. Сочетание в мужском костюме одноцветного текстиля разных фактур. Громоздкость женского костюма. Наряд инфанты как пример характерного конструктивного решения костюма. Роль аксессуаров. Костюм, текстильное и ювелирное искусство Голландии 17века. Неприятие французской моды. Отличительные черты голландского костюма - строгость, аскетизм, пуританство. Влияние протестантизма на костюм. Преобладание темной цветовой гаммы.

Лекция №8. Костюм, текстильное и ювелирное искусство эпохи рококо. Общая характеристика эпохи. Стиль «рококо», его художественные принципы. Архитектура и живопись в стиле «рококо». Ведущая роль интерьеров, их декор. Французский костюм стиля "рококо" (первая половина XVIII века): изысканность форм, декоративность оформления, утонченность цветового решения. Сближение внешних черт женского и мужского облика. Платье на панье и платье со складкой Ватто.

Костюм, текстильное и ювелирное искусство эпохи рококо. Французский костюм позднего рококо (вторая половина XVIII века). Гротескные формы придворного костюма. Платье «панье с локтями» и платье полонез. Влияние практичной и удобной английской моды на французский костюм. Появление фрака, жилета и редингота в мужской одежде. Изменение состава, силуэта и пропорций женского костюма.

Костюм, текстильное и ювелирное искусство Англии 18 века. Буржуазный характер английского костюма. Практичность, добротность, элегантность – основные принципы костюма.

Костюм, текстильное и ювелирное искусство Франции эпохи Французской буржуазной революции и Директории (ранней стадии классицизма). Революционные смены искусственных конструктивных форм. Демократизация костюма, простота и рациональность одежды. Проекты костюмов Ж.-Л. Давида. Костюм простолюдинов периода Революции. Появление греческой эстетики в костюмах аристократии. Возникновение антимоды.

КОСТЮМ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 19 ВЕКА

Лекция №9. Костюм, текстильное и ювелирное искусство Западной Европы стиля ампир. Стиль ампир как подражание древнеримским образцам. Статичность, пышность, помпезность и блеск пришли на смену простоте и лаконизму греческой эстетики. Статичность композиции костюма, преобладание декоративного решения над конструктивным. Костюм, текстильное и ювелирное искусство Западной Европы направления бидермайер (1825-1850 гг.). Функциональность и целесообразность форм мужского костюма. Женский костюм как воплощение женственности и романтизма. Характерная конструктивная черта костюма – значительно расширенная линия плеч. Классификация костюма по времени и назначению: утренние, прогулочные, обеденные, вечерние. Костюм-амазонка. Разнообразие текстиля.

Костюм Западной Европы направления второе рококо (1851-1870 гг.). Эклектичные тенденции в костюме. Кринолины в женском костюме. Стабилизация силуэта и пропорций мужского костюма. Выражение изменений мужского костюма с помощью формы деталей.

Костюм Западной Европы 70-80 х гг. 19 века. Перегруженность, эклектичность декора, чрезмерная роскошь костюма направления позитивизм. Женское платье с треном и турнюром. Массовое производство мужской одежды. Народные, восточные и морские мотивы в костюме.

Костюм Западной Европы стиля модерн. Эклектичность и «всеядность» стиля модерн. Обращение к формам и декору различных исторических стилей. Хороший крой, неброская элегантность, сдержанная цветовая гамма – основные характеристики мужского костюма.

Костюм Западной Европы стиля модерн. Конструктивное решение костюма. Постепенный переход от индивидуального к массовому производству одежды. Распространение мод.

КОСТЮМ РОССИИ 18-19 ВЕКОВ

Лекция №10. Костюм, текстильное и ювелирное искусство России первой половины 18 века. Петровская реформа костюма. Европеизация внешних форм быта и костюма. Влияние голландского и немецкого костюмов. Простота тканей и отделки мужского костюма. Влияние дворянского костюма на костюмы других сословий.

Костюм, текстильное и ювелирное искусство России второй половины 18 века. Влияние французского классицизма на русский костюм. Появление утренних нарядов и платьев для дня. Роскошь и обилие ювелирных украшений.

Костюм, текстильное и ювелирное искусство России первой половины 19 века. Следование аристократии общеевропейскому стилю костюма. Сословный характер русского костюма. Мужской костюм как деловой ансамбль: сдержанная цветовая гамма, добротность тканей, удобный крой

Костюм, текстильное и ювелирное искусство России второй половины 19 века. Костюм славянофилов. Принципы простоты, удобства, скромности в костюме интеллигенции. Костюм фабричных рабочих. Многообразие текстиля.

КОСТЮМ 20 ВЕКА

Лекция №11. Костюм, текстильное и ювелирное искусство в начале 20 века. Демократизация костюма под влиянием социально-экономического развития общества. Появление первых Домов мод и профессии кутюрье. Развитие стиля модерн в костюме. S-образный силуэт. Влияние «Русских сезонов» на европейский костюм. Реформа костюма – отказ от корсетов. Костюм начала ХХ века в России.

Костюм, текстильное и ювелирное искусство 20-х гг. ХХ в. (Европа, Америка).

Костюм, текстильное и ювелирное искусство Советской России в 20-х гг. ХХ в.

Костюм, текстильное и ювелирное искусство 30-х гг. ХХ в. (Европа, Америка).

Костюм, текстильное и ювелирное искусство 40-х гг. ХХ в. (Европа, Америка).

Костюм, текстильное и ювелирное искусство СССР 30-40-х гг. ХХ в.

Костюм, текстильное и ювелирное искусство 50-х гг. ХХ в. (Европа, Америка).

Костюм, текстильное и ювелирное искусство 60-х гг. ХХ в. (Европа, Америка).

Костюм, текстильное и ювелирное искусство в СССР 50-60-х гг. ХХ в.

Костюм, текстильное и ювелирное искусство 70-х гг. ХХ в. (Европа, Америка).

Костюм, текстильное и ювелирное искусство 80-х гг. ХХ в. (Европа, Америка).

Костюм, текстильное и ювелирное искусство в СССР 70-80-х гг. ХХ в.

Костюм, текстильное и ювелирное искусство 90-х гг. ХХ в.

Костюм, текстильное и ювелирное искусство начала 21 века