

XX НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДЕТСКИХ ТЕАТРОВ МОДЫ

АССОЦИАЦИЯ «ЗОЛОТАЯ ИГЛА»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр внешкольной работы» города Сарова

ДЕТСКИЙ ТЕАТР МОДЫ «РУСЬ»

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

«Образы детей в работах русских художников»

Автор: Филатова Дарья, 16лет

Руководитель: педагог

детского театра моды «Русь»

Шебаршина Л.В.

г. Саров

2016 г.

Оглавление:

1. Цель
2. Задачи
3. Живопись русских художников 19 века
4. Изучаем народные ремёсла
5. Из истории детской моды
 - а) светского общества
 - б) у крестьян
6. О современной детской моде
7. Вывод
8. Используемая литература

«Образы детей в работах русских художников»

Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости.

А.С. Пушкин

Цель: Исследовать художественные источники, отображающие детские образы, на примере картин русских художников 19 века и образцов детского русского костюма и применить полученные знания на практике при создании коллекции современной детской одежды

Задачи: изучить историю детской моды с помощью картин русских художников, на которых изображены дети, представляющие костюмы, соответствующие тому времени и показывающие развитие детской моды, как отдельного направления; собрать материал для работы над современной детской коллекцией с учетом использования традиционных народных ремесел.

Исследуя творчество **русских художников 19 века**, мы выделили для себя творчество К. П. Брюллова, А. Г. Венецианова, О. А. Кипренского, В. А. Тропинина, К. Е. Маковского, Ф. В. Сычкова.

Рассмотрим работы, показывающие, каким был детский костюм в 19 веке.

В творчестве Карла Павловича Брюллова:

«Портрет великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией». Когда смотришь на картину, сразу обращаешь внимание на фигурку дочери княгини. Она выглядит воздушной за счёт нежного розового платья, округлой формы рукавов, так же, поскольку мать и дочь изображены в движении, то видно насколько лёгким является ткань. Платье Машеньки подвязано поясом, сделанным из той же ткани, на горловине небольшие рюши, а из-под платья выглядывают штанишки из кружевной ткани.

В творчестве художника и академика Тропинина Василия Андреевича - «Портрет В. И. Ершовой с дочерью».

Атмосфера теплоты и домашности качественно выделяет «Портрет В.И. Ершовой с дочерью» в ряду работ того же типа в русском

Девочка в воздушном белом платье, подпоясанным под грудью с розовым бантом и рукавами «фонарик»

Произведения Венецианова Алексея Гавриловича:

«Захарка».

Когда, смотришь на данное произведение, из костюма больше всего привлекает внимание головной убор, который являлся в то время одним из основных для крестьян. Он выглядит просто и в тоже время достаточно необычно.

«Портрет А.

А. Венециановой, дочери художника». Мы видим милое детское лицо, на голове у девочки головной убор, который носили как маленькие девочки, так и взрослые женщины.

Произведения Маковского Константина Егоровича:

«Дети бегущие от грозы»

Колоритный образ крестьянских детей, убегающих от непогоды

«Принцесса

Мария Николаевна»

У девочки пышное кружевное белое платье, в руках она держит куклу

В краеведческих музеях провинциальных городов России хранятся кладези культурных художественных ценностей. Например мордовский художник Федот Васильевич Сычков чаще всего изображал деревенскую жизнь. Его жизнерадостные образы детей полны радости и детского счастья . Из его работ мы увидели каким был костюм детей России в далеком прошлом. Это нас подтолкнуло нас к изучению русского быта и костюма , народных ремесел:

«Зимние игры»

«Пряха»

«Дети»

«Подружки»

Итак, мы проследили историю детской моды в картинах русских художников, Затрагивая тему творчества русских художников 19 века, нельзя не вспомнить о народных ремеслах, особенно когда художники изображают жизнь крестьян.

Мы выяснили, что детский костюм в картинах художников - особый объект творческой деятельности . Искусство создания костюма, как и всякое другое искусство, требует от ремесленника мастерства, знаний, фантазии, вкуса, определенных навыков. Для создания костюма (одежды, обуви, аксессуаров)

используются самые разнообразные материалы, наделенные различными качествами - цветом, фактурой, структурой, рисунком,

В. Маковский «Ткачиха с внучками» 1886

Изучаем русские народные ремесла - форма народного творчества, в которой отчётливо прослеживаются русские традиции, зародившиеся много веков назад. Нас очень заинтересовало такое ремесло, как ткачество, производство ткани на ткацких станках. Это ремесло является одним из древнейших, возникло как эволюция плетения. Сам метод ткачества появился ещё в каменном веке. Первоначально ткацкий станок был вертикальным. Повсеместно для ткачества использовались разного рода ручные приспособления (дощечки, бёрдышки). Позднее был изобретён горизонтальный ткацкий станок, что позволило изготавливать ткани более высокого ткачества. Распространённым сырьём для пряжи были шерсть и лён, а также импортируемые из Азии хлопок и шёлк. В 19 в. ткачество являлось одним из самых распространённых домашних занятий в традиционных культурах народов России. Использовалось в изготовлении льняного и конопляного холста для нательной одежды, сукна для верхней одежды, а также поясов и отделочной тесьмы. Развивалось также узорное тканье (изготовление изделий, украшенных геометрическим орнаментом путём переплетения цветных нитей). Узорные ткани в виде полос различного размера и лент использовались для декорирования предметов одежды с 18-19 вв.: они пришивались к белым холщовым или пестрядинным рубашам и головным полотенцам. Тканье использовалось и для изготовления поясов - полосатых, с орнаментом и даже надписями. Традиции народного узорного ткачества поддерживаются в наши дни многочисленными энтузиастами и профессиональными художниками. Ручное ткачество встречается в прикладном искусстве, изделия нередко предлагаются на ярмарках и в сувенирных магазинах. Мы побывали в краеведческих музеях нашей малой Родины :г.Сарова, Саранска, Арзамаса. И собрали там интересный материал по народному ремеслу и решили попробовать ткать сами по разработанным самостоятельно рисункам. У нас получились декоративные детали для костюмов !

История костюма – это история культуры и «зеркало «истории народа. История его эстетических идеалов и обычаев, а также изменений под влиянием времени. Костюм свидетельствовал о месте человека на социальной лестнице и определял его поведение в обществе.

Из истории детской моды.

Буквально два с половиной века назад детской одежды как самостоятельного направления не существовало - дети одевались так же, как и взрослые. Появление самостоятельного направления моды - детского костюма - исследователи связывают с самыми разными причинами, в частности, с воспитательными идеями, высказанными Жан-Жаком Руссо в трактате «Эмиль, или «О воспитании». В этом произведении Руссо рассуждает о ценности периода детства, говорит, что тугое пеленание младенцев и ношение жёсткого детского корсета вредно для здоровья. Эта мысль учёного и стала основой для создания первых образцов детской одежды. Императрица Екатерина II была большой поклонницей просветительских идей Ж.-Ж. Руссо и, прислушавшись к его мнению, сконструировала для своего любимого внука Александра I собственный вариант детской одежды - нечто похожее на комбинезон. Таким образом, Екатерина II была первым дизайнером детской одежды в России. Первый детский костюмчик, о котором сохранились сведения, был придуман в Англии в 1770–1780-е гг. и получил название «скелетон». Состоял из коротенькой курточкой, поверх которой пристёгивались длинные штанишки. Вероятнее всего, нечто подобное сконструировала и Великая императрица, но, к сожалению, сие творение до наших дней не дошло. В гардероб ребёнка обязательно входила форменная одежда. Вот один из примеров - для подрастающего сына Миши покупались дорогие костюмы. Когда мальчику исполнилось 4 года, он получил парадный костюм, состоящий из платья, шляпы, парика и шпаги (86 руб.). В пять лет ему были приобретены «платье казацкое» и «платье гусарское», каждое стоимостью в 100 рублей. Одежда для учащихся не избежала сложившейся традиции. Дети носили форму не только в учебное время, но и в театр, в гости, на праздники и балы. У гимназисток была

повседневная и парадная форма (белый передник, пелерина или подобие большого белого воротника-косынки с воланами и кружевом). В знаменитом интернате для девочек Смольном каждому «возрасту» был присвоен свой цвет платья: для воспитанниц 6-9 лет - коричневый (кофейный), 9-12 - голубой, 12-15 - серый и 15-18 - белый. В Смольном такие цвета имели парадные платья учениц, сшитые из шёлка. Девочки первых трёх возрастов носили белые передники, старшие - шёлковые зелёные, а на шее - ленточку цвета, выбранного их благотворителем. В обычные дни носили платья из камлота. Есть предание, что костюмы учениц придумала сама Императрица Екатерина II. Особый статус был у пансионеров, которых содержали на деньги Императрицы - они носили зелёные платья с белой пелериной. Печатались рисунки головных уборов, одежды для дома и прогулок, парадных костюмов.

На протяжении столетия детская одежда заметно изменялась. К началу тридцатых годов она сильно походила на взрослую. Гардероб мальчиков составляли длинные панталоны с белоснежными чулками, туфли открытого типа. На голове - фуражка или цилиндр. В моде были рубашки с довольно глубоким вырезом, короткий двубортный (реже однобортный) жилет и короткая куртка с длинными лапами, похожая на фрак. Куртки, как и жилеты, тоже были с двумя рядами пуговиц. Такая мода продержалась более полувека. К двадцатым годам девочки начинают носить укороченные платья, сшитые из перкаля. В летнем варианте - рукава-буфы, в зимнем - узкие рукава с пышными буфами наверху. Талия была высокой, подчёркивалась лентой с бахромой. На ножках были башмачки из саржи и панталончики с оборками. Верхняя одежда детей почти не отличалась от взрослой. Модные журналы предлагали мальчикам пальто с высокой талией, с косым воротом и короткой пелериной. Отделкой служили различного вида шнуры. На талии был пояс наподобие кушака с пряжкой. В 1822 году в моде был цилиндр с маленькими загнутыми полями. В холодное время года девочки носили пелерины или шали. Зимние сапоги подбивали мехом, из такого же меха была опушка. К началу 1830-х годов мальчики носили длинные, доходящие до башмаков панталоны со штрипками. Зимой надевали так называемый польский кафтан с просторными рукавами `a la gigot или куртку до талии спереди, сзади заканчивающуюся клином. Воротник - в виде шали. Модой было предписано носить с кафтаном четырёхугольную шапку-конфедератку с меховой опушкой, к куртке на голову надевали цилиндр. Девочки тем временем носили юбки в складку, кофточки с баской и пышными рукавами. К шляпам добавлялась вуаль. Несмотря на то, что платья были укорочены, в 40-е годы фасоном своим они ничем не отличались от взрослых. Прюнелевые башмаки были полностью видны. Маленькие мальчики носили панталоны и сорочку, полы которой заправляли на поясе. Мальчики постарше одевались иначе: цилиндр, высокий галстук, сорочка, длинные

однотонные панталоны с подтяжками, лайковые перчатки и тросточка. Из кармана короткой курточки обязательно выглядывал носовой платок.

Низшие классы пользовались более простой одеждой.

К середине века мальчики младшего возраста одевались в шотландские курточки, длинные полотняные, реже бархатные, панталоны, полотняную рубашку или блузу. Мальчики среднего и старшего возрастов носили длинные панталоны, жилет, курточку. Блузу опоясывали кушаком. Девочки же носили юбки с воланами, подобные дамским. Во второй половине XIX века панталоны укоротили, распространился тип жакета `a la zouave. Волосы подхватывали специальной повязкой типа рюши или покрывали сеткой, а позднее - гребнем округлой формы. В качестве верхней одежды дети носили рединготы, как и взрослые. Увидеть мальчика в косоворотке с шароварами или килте было обычным делом.

В XIX веке каждый журнал мод уделял внимание маленьким модникам. С конца XIX века в России был распространён бархатный костюмчик «паж»: состоял из бархатной курточки и панталон, дополнялся отложным кружевным воротником и носился с высокими чулками. В начале XX века девочек любили наряжать в белое. Помимо того, что этот цвет во все времена считался цветом чистоты и невинности, он великолепно сочетается с ровной и свежей детской кожей.

Первым детским модельером стала Жанна Ланвен - первая женщина, открывшая дверь в мир Haute Couture. На клиенток произвёл впечатление тот факт, что её дочь Маргарита всегда была чудесно одета, и они уговорили её шить и для их детей.

Своя детская мода была и у крестьян.

Самой первой пелёнкой для новорождённого чаще всего служила рубаха отца (мальчику) или матери (девочке). В дальнейшем детскую одежду старались кроить не из вновь сотканного полотна, а из старой одежды родителей. Детская одежда древних славян состояла из одной длинной, до пят, полотняной рубахи. Так, ещё в XIX веке в некоторых областях России вполне уже взрослые юноши и девушки порою до собственной свадьбы ходили в детской одежде - рубахе, схваченной пояском. В ряде других мест одежда ребёнка представляла собой обычный крестьянский костюм, только в миниатюре. Любящие матери всегда старались украсить детскую одежду - ворот, рукава и подол рубашки покрывала обильная вышивка. Это понятно, так как она обладала в древности оберегающим смыслом. "Девушка до 15 лет, а чаще до свадьбы носили подпоясанную рубаху, а по праздникам надевали поверх передник с рукавами - шушпан". Девушки надевали сарафан только после выхода замуж. Девичий головной убор отличался от женского тем, что девушкам не нужно было закрывать волосы, они не прятали косу, непокрытые волосы считались показателем "чистоты" девушки. Девушки носили повязку, венец или почелок, бедные девушки носили перевязку из пестряди, а более богатые - шёлковую украшенную вышивкой или бисером. Перевязки и ленты лишь обрамляли голову, и только свадебные головные уборы - коруны - полностью покрывали голову. Чётко различался девичий и женский: незамужние носили более скромные уборы; также для девичьего убора была характерна открытая макушка и волосы на виду, замужние прятали волосы целиком. Женский головной убор всегда сочетался с причёской. Девушки носили 1 косу, а замужние крестьянки плели 2, оборачивая их вокруг головы или укладывая в пучок.

Изучая историю детской одежды по старинным картинам, мы оставляем для себя заметки и зарисовки понравившихся деталей костюма. В дальнейшем мы сможем воспользоваться нашей «копилочкой» в работе с коллекцией современной детской одежды.

О современной детской моде.

Большую помощь юным модельерам в создании новых коллекций одежды могут оказать работы русских художников. Они являются живым источником народного искусства. Отдельные детали или орнаменты, можно трансформировать на современный модный костюм. Изучение формы, конструкции, цвета, орнамента как элементов художественной композиции народной одежды персонажей картин, среды, в которой она существовала - всё организует художественное видение юных дизайнеров так что в их творчестве происходит процесс прорастания дедовского наследства, органичность слияния с современным костюмом. В такой одежде наша молодёжь будет казаться интереснее и своеобразнее.

Вывод: в результате, открыв для себя много нового, а также полезного, исследовав картины русских художников 19 века, мы просмотрели все детали и цветовую гамму старинной детской одежды, углубились в историю детской моды, при этом затронули тему народных ремёсел, актуальность которой также прослеживается в последних направлениях современной моды. Накопив «багаж» необходимых знаний мы можем приступить к работе над коллекцией костюмов на тему Национального конкурса «Детская мода на все времена.Играем в моду»

Используемая литература:

<http://kidsfashion.livejournal.com/41554.html>

<http://anastgal.livejournal.com/986301.html>

<http://sva-mama.ru/childsfashion/566>

Ассоциация Золотая Игла