

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского технического творчества»
города Сорочинска Оренбургской области

Детский театр моды «Эдельвейс»

Галерея матросского костюма

Исследовательская работа

Детский костюм в живописи XIX – XX века.

Автор:

Мальцева Александра – 14 лет

Руководитель:

Воротынцева Ольга Алексеевна

г. Сорочинск, 2016

Содержание

Оглавление	стр.
Введение	3
Глава I. Матросский костюм в произведениях живописи XIX - XX века.	6
1.1. История детской моды в живописи.	6
1.2. Детские образы в матросском костюме портретистов XIX - XX века.	8
1.3 Тенденции детской моды на 2016-2017 годы.	10
Глава II. Разработка коллекции детской одежды в морском стиле.	11
2.1. Актуальность новой коллекции.	11
2.2. Этапы разработки коллекции.	12
Выводы	14
Заключение	15
Список источников информации	15
Приложения	16
Приложение 1	21

Введение

Детская мода имеет сложную и неоднозначную историю. Если рассматривать ее с разных сторон, то можно открыть для себя все новые и необычные грани. Развитие детской моды можно проследить по произведениям художников, по старинным фотографиям.

Живописцы, изображая детские образы, следовали культурным и нравственным канонам своего общества. Западноевропейские художники в течение нескольких веков осваивали духовную сферу детского портрета. Художники искали и разрабатывали изобразительные средства и способы отражения мира детства. С середины XVIII вплоть до конца XIX века живописные портреты детей в разных техниках являлись единственной возможностью запечатлеть взросление ребёнка.

Знакомясь с историей детской моды, наше внимание привлекает детский матросский костюм. Художники Пьер Огюст Ренуар, Элизабет Виже – Лебрён, Франц Ксавьер, Борис Григорьев, Павел Филонов, Иван Крамской в своих произведениях изображали мальчиков и девочек в так называемой «матроске». Морской стиль в одежде уже давно нравится детям и взрослым, и как оказалось «матроска» популярна уже третье столетие.

Детские образы в матросском костюме портретистов Пьера Огюста Ренуара, Элизабет Виже – Лебрён и других, вдохновили на создание коллекции детской одежды в морском стиле. Коллекция предназначена для младшей группы детского театра моды «Эдельвейс», и может быть использована в сценических показах и на конкурсах.

Матросский костюм - символ детских мечтаний о путешествиях и приключениях – наверное, самый любимый вид детской одежды на протяжении всего 19 и почти до конца 20 века. Его любили и носили почти все - мальчики и девочки из хороших семей, особы царской крови и мещане, горожане и провинциалы. Якоря и золотые пуговицы, матросские штаны и синие береты - прежде чем войти в арсенал современной моды, все это принадлежало детям, беззаботно игравшим на фоне стальных кораблей.

Объект исследования: произведения художников – портретистов XIX - XX века.

Предмет исследования: матросский костюм XIX - XX века.

Цель исследования: изучить историю матросского костюма и провести аналогию с современными тенденциями создать коллекцию детской одежды в морском стиле.

Гипотеза исследования: на основе исследования можно предположить, что новая детская коллекция будет актуальна и востребована.

В соответствии с целью и гипотезой намечены следующие **задачи исследования:**

1. изучить историю матросского костюма по произведениям живописи XIX - XX века;
2. рассмотреть аналогичные совпадения исторического костюма с современными трендами в детской моде;
3. разработать эскиз коллекции детской одежды в морском стиле.

Методы исследования. Для решения поставленных задач и подтверждения гипотезы в ходе исследования использовались методы:

сопоставительный: анализ исторического детского костюма и современных трендов в детской моде с целью определения исходных положений для создания новой коллекции;

социологический: опрос

Этапы исследования. Исследование проводилось в три этапа.

На *первом этапе* (сентябрь – ноябрь 2015г.)

- определение области исследования;
- изучение и анализ произведений художников XIX - XX века, в основном портреты детей;
- сформировалась гипотеза;

на *втором этапе* (декабрь 2015- январь 2016г.)

- проведение социологического опроса;
- анализ и обобщение изученного материала;
- разработка эскиза коллекции детской одежды в морском стиле;
- проверка гипотезы исследования;

на *третьем этапе* (февраль 2016г.)
- обобщение и оформление результатов.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что приобретенные знания об истории развития детского костюма могут быть использованы в творческих проектах обучающихся в детском театре моды.

Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные результаты исследования позволят разработать и создать коллекцию детской одежды, которая будет востребована для сценических показов и участия в конкурсах.

Ассоциация Золотая Игла

Глава I. Матросский костюм в произведениях живописи XIX - XX века.

1.1. История детской моды в живописи.

До 18 века сложно отследить историю развития детской моды . Существует немного свидетельств о том, как выглядели дети того периода. На своих полотнах художники изображали детей как миниатюрную копию взрослого человека: тот же костюм, те же черты лица. Картины того времени часто изображают детей в искусно сделанной шелковой одежде, девочки - в платьях с корсетами, каркасными юбками и множеством нижних юбок, мальчики - в жустокоре (разновидность мундира) и треуголке (рис. 1). Шелк был очень важен, он использовался богатыми людьми для обозначения своего достатка через одежду. Бедные люди, и взрослые, и дети носили практичную льняную, хлопковую, шерстяную одежду, что было удобно.

Но уже в живописи 18 века можно увидеть наглядную картину того, как менялась детская одежда. В течение 18 века костюмы мальчиков и девочек становились менее формальными и сковывающими, приходило новое время, открывая путь к более удобной практичной детской одежде, в которой дети могли двигаться.

Период 19-20 веков еще называют Веком Ребенка. Именно тогда взрослые обратили свой взор на детей. Наступает "золотой век" русской культуры, период романтизма.

В первой половине 19-го века происходит открытие мира детской души. Детство начинает восприниматься прекрасной порой. Живописцы пишут идеальные образы: возвышенные, безмятежные, благовоспитанные. В одежде для детей преобладают спокойные линии. Детская мода всё еще копирует взрослую, но в ней уже нет той громоздкости прошлых веков. Девочки носили платья из муслина, швейцарские ткани в горошек, белую перкаль. Простые легкие муслиновые фасоны платьев с высоким корсажным швом в начале 19 века носились с нижними юбками. Платья были стянуты при помощи ленты или пояса прямо под грудью (рис.2)

Модная отделка платьев как отражение романтического периода пришла и в детскую моду. Щедрые, обильные украшения в форме гофрированных сборок, оборок, шнурков и деталей располагались от линии талии и в точности повторяли наряды взрослых. Богато украшенные шляпы и капоры завершали картину. Рукава платьев взрослых дам были полностью скопированы в детскую моду.

В середине 19 века был просто «кринолиновый бум». Платья были сделаны из тугих стянутых нижних юбок и юбок из конского волоса, которые наслаивались друг на друга. Уже позже сетка из обручей кринолина, уменьшенная копия кринолина взрослых, освободила подростков и сделала их одежду намного легче. Все девушки должны были носить длинные панталоны или панталетты (простые тонкие белые или хлопковые трубчатые штаны, украшенные оборками) под юбками. Видимость таких предметов гардероба стала модной.

Постепенно кринолин покидал полки взрослых дам, тоже происходило и с детской модой. Когда модный бум случился во взрослой моде, девочки носили платья с длинной талией и юбками со складками. К концу 19 века девушки уже иногда носили более мягкие и менее ограничивающие шелковые или хлопчатобумажные платья, более легкая версия.

Пьер Огюст Ренуар оставил большое наследие, среди его картин немало и изображений детей. Дети, вглядывающиеся в страницы книг или ребенок, прислонившийся к боку матери – все изображено настолько правдиво и красиво (рис. 3). Мир предстает нарядным, жизнерадостным (рис 4). К различным прихотям детской моды относятся любовь к клетчатой шерстяной ткани (шотландке) или морским элементам (рис. 5).

Детские образы в живописи наполнены удивительным светом, они трогательные и нежные, как Мика Морозов, написанный русским живописцем Серовым Валентином Александровичем (рис.6).

На протяжении 19 века девочки надевали легкие, украшенные цветами или лентами шляпки или капоры, когда собирались выйти из дома. Когда они

собирались в школу или погулять по улице, вместе с платьями морских стилей они носили простые береты или шотландские береты с помпоном (рис. 7).

1.2. Детские образы в матросском костюме портретистов XIX - XX века.

Сегодня сложно установить, кому впервые пришла идея нарядить ребенка в матросский костюм. Существуют несколько версий. На рубеже веков матросский стиль был самым популярным направлением в детской одежде по обе стороны Атлантики. Популярность матросских костюмов была так велика, что оставила свой след в произведениях целого ряда европейских художников — живописцев, графиков, плакатистов (рис 8, 9, 10).

Один из первых художников, изобразивший ребенка в матроске, был Франц Ксавьер Винтерхальтер (1805-1873). Он написал портрет маленького английского принца (Король Эдуард (1841-1910), в бытность Альбертом Эдуардом, принцем Уэльским) (рис.11) в матросском костюмчике. Предположительно, в это время берет начало мода на матроски. Королева Виктория и принц Альберт одели в матросские блузы и клеши своих мальчиков, желая подчеркнуть связь монархии с королевским военно-морским флотом. Появление штанов у детей явилось частично последствием этого нового пристрастия к униформе.

Профессия матроса появилась очень давно. Матросы - это часть судна, так как они сопровождают его от пункта отбытия до пункта назначения. Чтобы выделить матросов из толпы людей была придумана для них специальная униформа. Самый известный элемент морской одежды — матроска: форменная верхняя блуза матроса с большим отложным квадратным белым воротником с полосками. С нее и началось зарождение морского стиля в одежде.

К 1860 годам эта английская мода пришла на континент и в течение следующих двадцати лет стала массовой. Введенная в качестве униформы в школах, где учили будущих моряков, матроска вскоре стала любимой

одеждой родителей, которые наряжали в нее своих чад. В Европе начался настоящий "полосатый" бум.

По другой версии французская портретистка Мари Элизабет Луиза Виже-Лебрён (1755-1842) еще в 1790-х годах написала портрет дофина, сына Людовика XVI и Марии Антуанетты, переодетого маленьким матросом (рис. 12). Она широко пропагандировала идею «легкой» детской одежды, и одна из первых, распространила революционные взгляды в России. За те шесть лет (1795 – 1801), которые она жила при русском Дворе, Элизабет смогла изменить стиль жизни многих богатых людей. Таким образом, в первой четверти 19 века юные дворяне уже бегали в матросках. Эта одежда вначале представляла собой совершенно белый костюм. Но со временем стали использовать сочетание белой блузки и темных брюк или юбок.

Пьер Огюст Ренуар (1841-1919) часто изображает детей в матросском костюме (рис.13). Мальчики от 5 до 13 лет (а порой старше) носили матроски с шортами или длинными штанами. Для девочек и детей младшего возраста были предназначены комплекты в виде блузы с юбкой и платица с матросским воротником (рис.14). Иные вариации из тканей самого неожиданного цвета с отделкой кружевом и бантами лишь отдаленно напоминали матросскую одежду, но по большей части матроски шили из синей и белой фланели, подражая морским формам своей родной страны или дружественных держав. Бушлатики в те годы одинаково носили и мальчики, и девочки. Обычно с матросской надевали широкополую соломенную шляпу либо уменьшенную копию бескозырки военно-морского флота. (рис.15,16) Якоря и золотые пуговицы, матросские штаны и синие береты, бушлаты – модные атрибуты детской одежды того периода. В матроске соединились удобство, функциональность и элемент романтики.

Позже матросский костюм стал более разнообразным. Главное в нем – «матросская тема»: сочетание синего и белого цвета, отделка полосками, яркими пуговицами, якорями.

Самым знаменитым мальчиком в истории, когда-либо носившим матроску, остался Цесаревич Алексей. До революции мальчика в матроске знала вся Россия (рис.17).

Время утратило власть над героями портретов. Проходят годы, мелькают эпохи, сменяются политические системы и нравственно-этические ориентиры, но все те же дети смотрят на нас с живописных полотен. Дети в матроске...

1.3. Тенденции детской моды на 2016-2017 годы.

Периодически морской стиль, до поры до времени находящийся в тени, выходит на передовые позиции моды, становясь доминирующим. Так было в 70-е годы, так случилось в последнее время: уже не первый весенне-летний сезон морской стиль в одежде – актуальный тренд моды.

Если первоначально дизайнеры использовали практически копии морской формы с незначительной долей стилизации, то сегодня морской стиль в одежде отличается большим разнообразием видов и деталей костюма. Морской стиль одежды – это свободный, курортный, удобный и приятный вариант гардероба. Морской стиль в одежде очень популярен за счет своей яркости и праздничности. Для него характерны тематические детали, связанные с морем – изображение кораблей, парусов, якорей, морских животных, элементы морской формы, профессиональной одежды моряков. Силуэты – свободные, полуприлегающие, натуральные ткани, такие, как хлопок, разные виды трикотажа. Морская символика может использоваться на нашивках рукавов, передней и задней части футболок, маек, блузок, юбок, брюк, для оформления пуговиц и других элементов фурнитуры.

Куртка, тренч или жакет синего или темно-красного цвета с двумя рядами массивных пуговиц, бушлат из военно-морского флота в новом сезоне актуальны. Если вы сторонники стиля милитари, тогда вам понравятся пальто-бушлаты Michael Kors и Chloé, в которых все детали подтверждают родственное отношение к морской форме.

По-настоящему практичную и стильную детскую коллекцию представил на неделе моды в Москве "Детский мир". В коллекции можно найти вещи из денима, пальто, пуховые куртки и жилеты, тельняшки.

Одним из главных атрибутов морского стиля является полоска. Ну а в этом году этот принт востребован как никогда. Классическая матроска предполагает наличие горизонтальных полосок белого и синего цвета. Впрочем, в этом году полосатая тема эксплуатируется очень активно, поэтому возможны варианты. Популярна красно-белая цветовая пара. Подойдет и традиционное черно-белое сочетание. Допускается также комбинация полоски с другим принтом в рамках одного ансамбля.

Комфорт и красоту в детской одежде сочетать непросто, но дизайнерам новой коллекции Twin-Set Simona Barbieri для девочек от 6 до 16 лет это удалось. Куртки, жилеты, комбинезоны, свободные туники, футболки с полосатым принтом и надписями отвечают за удобство в повседневной носке. Бренд детской одежды Gulliver добавил яркие цвета и познавательные принты в свою весенне-летнюю коллекцию 2016. Не обошлось и без любимой летом морской тематики (рис. 18)

Глава II. Разработка коллекции детской одежды в морском стиле

2.1. Актуальность новой коллекции

Знания истории матросского костюма и современных трендов в детской моде помогут создать новую коллекцию детской одежды в морском стиле. Но будет ли она актуальна и востребована?

В рамках исследования и для подтверждения гипотезы проведен социологический опрос среди обучающихся и родителей младших и средних групп детского театра моды «Эдельвейс». Составлен опросник:

Какая коллекция детской одежды, на ваш взгляд, будет интересна и актуальна на предстоящих конкурсах и фестивалях:

1. в спортивном стиле
2. в этно стиле

3. в морском стиле
4. в другом стиле (ваш вариант)

В социологическом опросе приняли участие 64 респондента: из них 36 детей (возраст 6-10 лет) и 28 взрослых (возраст 27-52 года)

диаграмма №1

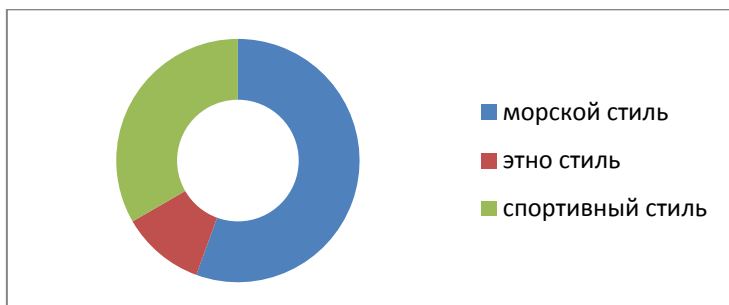
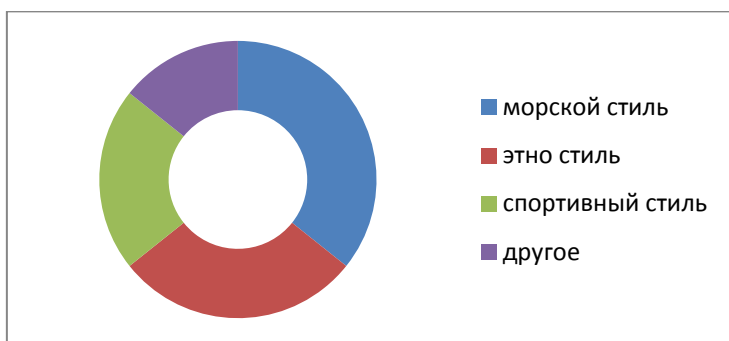

Диаграмма №2

На диаграмме № 1(результаты опроса детей) и на диаграмме № 2 (результаты опроса взрослых) видно, большинством голосов предпочтение отдано коллекции детской одежды в морском стиле. Аргументы: яркие нарядные костюмы, детская тематика, после затяжной зимы хочется к морю, отличный вариант для сценической постановки.

2.2. Этапы разработки коллекции

Коллекция детской одежды (как любая другая коллекция) создается в определенной последовательности.

1 этап. Приступая к проектированию коллекции, дизайнер должен четко себе представлять, для кого предназначается данная коллекция и какие потребности она должна удовлетворять. При этом необходимо учитывать пол и возраст группы.

Коллекция детской одежды в морском стиле предназначена для обучающихся детского театра моды в возрасте от 6 до 10 лет, и будет использоваться для сценических показов и конкурсов театров моды.

Основные черты коллекции.

Полоска. полосатый принт, который напоминает тельняшки моряков.

Толщина полосы может варьироваться от едва заметной до широкой, как и ее направленность, чаще всего используется горизонтальная и косая полоса.

Цвета. Основными цветами, вокруг которых строится образ, выступают белый, синий и его оттенки, красный.

Декор. В качестве декора используется морская символика: изображение якорей, тесьма, напоминающую канаты на судах. Активно используется декор, характерный для морской формы, как например, металлические позолоченные пуговицы, вышитые кораблики.

Силуэт - приталенный, силуэт пальто - свободный. Многослойность.

Принты. Большое количество нанесенных мелких рисунков виде якорей, большой принт - кораблики. Аксессуары – круглые сумочки, рюкзаки.

2 этап. Воплощение замысла коллекции в конкретных моделях — проходит с учетом всех перечисленных выше особенностей:

- создаются первые наброски силуэтных форм будущей коллекции на основе материала исследования, разрабатываются эскизы моделей;
- обсуждаются идеи будущей коллекции, отбираются самые удачные эскизы и дорабатываются в соответствии с основной идеей коллекции (коллекция прет-а-порте, на весенний сезон);
- на основании отобранных эскизов создаются макеты моделей, подбираются ткани выбираются варианты их отделки (предварительный подбор ткани: трикотаж тонкий и более плотный, полушерсть, хлопок); окончательный отбор.

Эскизы коллекции. Приложение 1

Выводы

Проведя исследование на тему «Галерея матросского костюма» можно сделать следующие выводы:

1. Развитие моды, в том числе и детской, связано с общим направлением развития культуры и искусства. Одним из достоверных источников, дающих представление об истории детской моды является живопись. Изучив произведения художников XIX - XX века, выявлена популярность матросского костюма на протяжении двух веков. Проследив развитие детской моды в живописи, был проанализирован матросский костюм: его силуэт, детали, цвет.

2. Мода циклична, она рождается, взрослеет, стареет и умирает, оставляя после себя модные стили, а иногда и исчезает, казалось бы навсегда, чтобы через десятилетия или века возродиться в новом виде. Анализ исторического детского костюма и современных трендов в детской моде позволил определить исходные положения для создания новой коллекции (силуэт, основные цвета, декор).

3. Проведенные исследования и их результаты подтверждают гипотезу: новая детская коллекция в морском стиле предназначенная для обучающихся детского театра моды в возрасте от 6 до 10 лет, актуальна и востребована среди детей и взрослых, и будет использоваться для сценических показов и конкурсов театров моды.

Разработаны эскизы коллекции детской одежды в морском стиле. Далее последуют этапы создания коллекции: подбор ткани для моделей, выбор детей, которые будут демонстрировать модель, пошив, примерки, подбор аксессуаров, с которыми предполагается демонстрировать модели коллекции, рабочая репетиция, просмотр и окончательная доработка коллекции. Но все это уже следующий этап работы.

Заключение

Настоящий ценитель моды создает её вокруг себя сам. У каждого из нас разный внутренний мир, но нам нравится играть в моду. Можно окунуться в прошлое, можно заглянуть в будущее, а можно создать некий альянс прошлого и будущего, привнести в традиционные взгляды свои нотки современной моды. Сегодня мода – прекрасный материал для творчества юных художников, которые стремятся создавать новое.

Проводя исследование мы узнали много нового, сделали для себя много открытий, которые помогут не только в создании новой коллекции, но и в дальнейшей творческой работе. На основе исследования можно разработать беседу с презентацией для учащихся, и поделиться своими знаниями с другими.

Список источников информации:

1. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен. Том 1. «Академия моды», - М., 2004.
2. Нанн Джоан. История костюма. 1200-2000. Издательство «АСТ», 2009.
3. Серебрякова К.Г. Детский костюм XVIII – первой четверти XX века. «Государственный исторический музей», 2010.

<http://www.liveinternet.ru/users/2010239/post95291439>

<http://www.liveinternet.ru/users/2010239/post95292347>

<http://kykolnik.livejournal.com/130843.html>

<http://Olik.ru/templates/print:page,1,25349-podgotovka-k-23-fevralja.-shablony-kostjumov-vmf.html>

<http://www.intelros.ru/readroom/teoriya-mody/t26-2013/18603-matrosskie-kostyummy-konca-xix-veka-k-chemu-takoe-edinoobrazie.html>

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

<http://www.liveinternet.ru/users/gzhelka11/post65609818/>

<http://classic-art-ru.livejournal.com/102947.html>

<http://gallerix.ru/storeroom/1036784431/>

Приложение

Рис. 1

Рис. 2 Портрет Екатерины Ивановны Новосильцевой с детьми. 1830

Рис. 3 Ренуар П. О. Две сестры (на террасе) 1881

Рис. 4
Художник Маковский Константин Егорович

Рис. 5
Pierre-Auguste Renoir. Children's Afternoon at Wargemont. 1884.

Рис. 6 Портрет Мики Морозова, Серов, 1901

Рис. 7 Артур Джон Элли. Домашняя команда

Рис. 8 Портрет мальчика в матросском костюме. Крамской. 1870

Рис. 9 Мальчик в матросском костюме
Борис Григорьев

Рис. 10 Mary Curtis Richardson

Рис. 11 Франц Ксавьер Винтерхальтер:
Король Эдуард (1841-1910), в бытность
Альбертом Эдуардом, принцем Уэльским
(1846)

Рис. 12 Э. Виж-Лебрён . Портрет дофина,
сына Людовика XVI

Рис. 13 Ренуар. Портрет мальчика

Рис. 14

Рис. 15 Pierre-Auguste Renoir. Young Boy on the Beach of Yport (Robert Nuns). 1883

Рис. 16 Alexander Rossi Summers Tale Oi

Рис. 17 Портрет Цесаревича Алексея.
Неизвестный художник

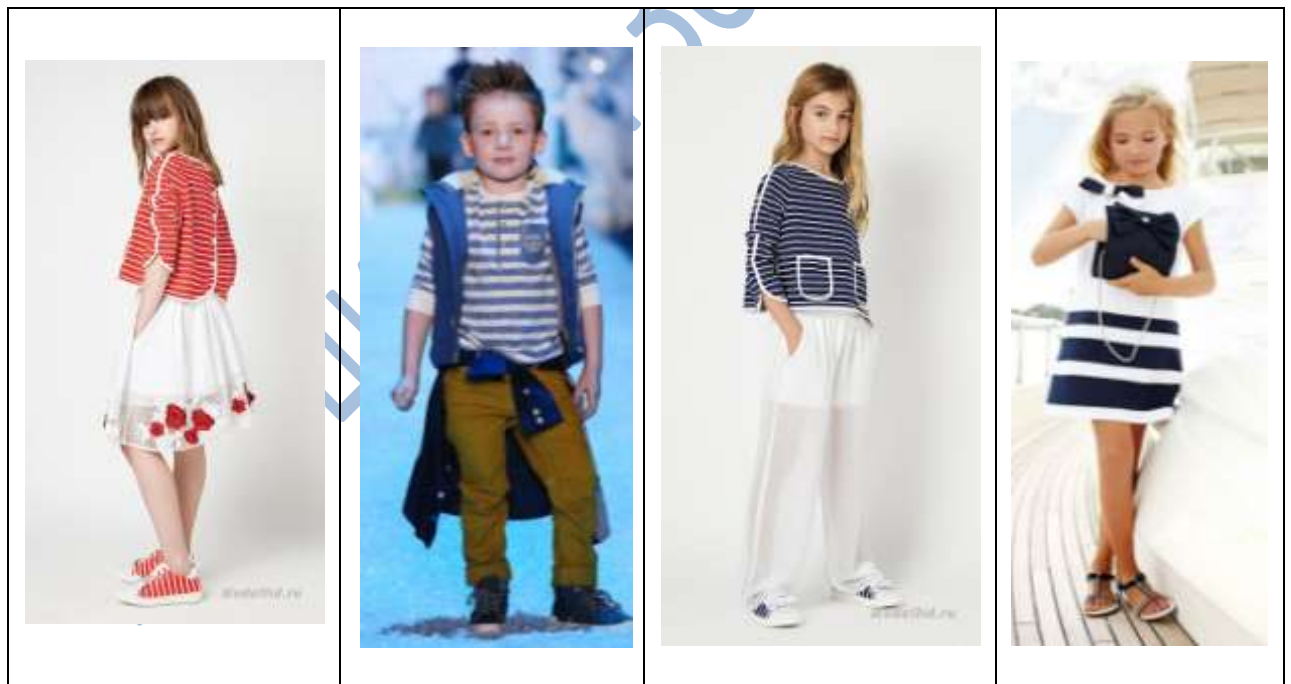

Рис. 18

Приложение 1

Эскизы коллекции детской одежды в морском стиле.