

Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства
городской округ Тольятти Самарской области

План-конспект занятия в рамках внеурочной (внеучебной) деятельности
по профессиональной ориентации учащихся 9 класса
«Мода и стиль в одежде»

Автор: Туркина Наталья Ивановна
Преподаватель высшей категории

Тольятти
2014

Тема Занятия: Мода и стиль в одежде				
Форма Занятия: Мультимедийная лекция, практическая работа				
Цель Занятия: Формирование у учащихся представлений о профессиях и специальностях швейного производства, информирование учащихся об эстетических и технологических аспектах моды и стиля.				
Задачи Занятия:				
<i>образовательная: обеспечить получение практического опыта в сфере профессиональной деятельности моделирования одежды</i>		<i>развивающая: ознакомит с основными понятиями моды и стиля</i>		<i>воспитательная: предоставит возможность учащимся реализовать свой интерес в области создания моделей одежды</i>
Оборудование и материалы: мультимедийный проектор, компьютерные презентации, журналы мод, карандаши, бумага, ножницы, линейки, макетная ткань, портновские булавки.				
Общая продолжительность Занятия: 240 минут				
Ход Занятия				
Этап Занятия	Время в мин.	Содержание этапов Занятия		Средства обучения
		Деятельность педагога	Деятельность обучающихся	
Общая характеристика профессии и специальностей швейного производства	40 мин.	Преподаватель объясняет теоретический материал, демонстрирует презентации	Обучающиеся слушают, анализируют, усваивают теоретический материал	мультимедийный проектор, компьютерные презентации,
Основные объекты профессиональной деятельности профессии и специальностей швейного	40 мин.	Преподаватель объясняет теоретический материал, демонстрирует презентации	Обучающиеся слушают, анализируют, усваивают теоретический материал	мультимедийный проектор, компьютерные презентации,

производства				
Развитие стилей в XX веке	40 мин	Преподаватель объясняет теоретический материал, демонстрирует презентации	Обучающиеся слушают, анализируют, усваивают теоретический материал	мультимедийный проектор, компьютерные презентации,
Проектирование одежды	120 мин	Показ приемов выполнения практической работы	Обучающиеся выполняют практическую работу №1	журналы мод, карандаши, бумага, ножницы, линейки, макетная ткань, портновские булавки

Список использованных источников:

1. Беляева С.Г., Розанов Е.А. Спецрисунок и художественная графика: учебник. Допущено Минобразованием России. М. Академия 2010.
2. Бузов Б.А., Румянцева Г.П. Материалы для одежды: учебное пособие. Рекомендовано УМО.М. Академия 2010.
3. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю.. Моделирование и художественное оформление одежды. М. Академия. 2000
4. Ермилова Д.Ю. История домов моды: учебное пособие. Опушено УМО. М. Академия, 2010
5. Композиция костюма: учебное пособие. Допущено УМО / Г.М.Гусейнов, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова и др. М. Академия, 2010
6. Мода и стиль. Современная энциклопедия. Аванта.2002
7. Плаксина-Флеринская Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П. История костюма. Стили и направления: учебное пособие. Допущено Минобразованием России М., Академия, 2010
8. Прошицкая Е.Н. Выбрать профессию. М.1991
9. Прошицкая Е.Н. Практикум по выбору профессии. М. 1995
- 10.Пряжников Н.С. профессиональное и личностное самоопределение. Воронеж. 2003
- 11.Соколова-Сербская Л.А., Субочева М.Л. Костюм: история и современность. Практикум: учебное пособие. Допущено Минобразованием России. М., Академия, 2010
- 12.Журналы мод «Бурда», «Ателье», «INTERNATIONAL TEXTILES»

Приложение:

Общая характеристика профессий и специальностей швейного производства

Швейная промышленность - самая большая индустриальная отрасль народного хозяйства для производства товаров народного потребления. История развития швейной промышленности уходит далеко в прошлое. В средние века в Европе одежду на продажу шили ремесленники-портные или женщины из небогатых семей. Любую одежду могли сшить дома, так как ее конструкция была очень простой и почти не изменилась за тысячу лет. Ремесло было деревенским, существовало как часть натурального хозяйства. В эпоху Возрождения искусство изготовления костюма получило высокое развитие. Ремесло портного было потомственным и достаточно уважаемым. Вся одежда изготавливалась только на заказ. Чаще всего портной набрасывал ткань на заказчика и с помощью аршина и мела размечал покрой. Одежду с чужого плеча носили только актеры, чье ремесло в те времена не было достойной и уважаемой профессией. В XIX веке в Англии начало активно развиваться производство готовой одежды – конфекционные дома (мастерские по пошиву готовой одежды не по индивидуальному заказу). Настоящую революцию в производстве одежды произвело изобретение швейной машины. Бурное развитие модной индустрии в XIX веке привело к возникновению «высокой моды» («от кутюр» - «высокое шитье»).

В производстве современной одежды заняты люди самых разных профессий: дизайнеры, модельеры, конструкторы, технологи, закройщики, портные. Только их совместный труд может обеспечить получение высококачественного результата. Каждая профессия призвана решать лишь свойственные для нее задачи и предполагает определенный уровень и содержание образования специалистов.

В условиях современного производства одежда может быть изготовлена двумя способами:

- в системе швейной промышленности – путем массового изготовления;
- в системе бытового обслуживания - путем индивидуального пошива на конкретного заказчика с учетом его требований.

Основной объем всей производимой одежды выпускается массовым тиражом большими швейными предприятиями. Новые модели одежды для массового производства разрабатываются в Домах моделей или в экспериментальных цехах.

Модельер – специалист по изготовлению моделей одежды, образцовых экземпляров одежды. Кроме этого, существуют и другие названия этой специальности – дизайнер, стилист, кутюрье.

Кутюрье – создатель коллекций одежды «от кутюр» (высокой моды) – уникальных моделей одежды, выполненных в единственном экземпляре вручную в домах высокой моды.

Дизайнер - именно так чаще всего называют модельера, что связано с переменами в области производства и методов создания одежды, а также с возникновением новой творческой деятельности, связанной с массовым производством.

Начальный этап проектирования нового изделия – создание его эскиза. **Дизайнер** создает сначала в своем воображении прообраз будущей вещи, а затем её графическое изображение, которое потом дополняет объемными моделями, описаниями облика. Дизайнер должен знать историю костюма, исторические стили, современные стили в одежде, обладать творческим воображением. Дизайнер одежды способен самостоятельно спроектировать и изготовить изделие без участия других специалистов, так как владеет всеми навыками. Но если речь идет о промышленном проектировании, то на разных его стадиях в работе принимают участие и другие специалисты, прежде всего конструктор и технолог.

Конструирование одежды – разработка конструкции модели одежды. Состоит из следующих этапов: разработка чертежей изделия, изготовление лекал, составление рабочей документации.

Для получения художественной и рациональной конструкции конструктор должен знать: направление моды в одежде, обладать знаниями практической анатомии, физико-механические и технологические свойства тканей и материалов, рациональные методы обработки узлов, современное оборудование и его технологические возможности, организацию производства. Моделирование и конструирование одежды – ответственный этап швейного производства. От них зависит реальность и точность воплощения замысла художника в готовой модели, качество изготовленного изделия. На швейных фабриках или в больших швейных мастерских по лекалам, изготовленным конструкторами, производится раскрой всех деталей, которые отшиваются на специальном оборудовании согласно технологическому описанию.

Технолог швейного производства занимается разработкой методов изготовления изделий, учитывая свойства тканей, имеющееся оборудование, занимается обучением рабочих на производстве. **Технология** – совокупность методов обработки, приемов и способов изготовления одежды. Технолог должен знать различные методы обработки узлов и изделий, изучать прогрессивные методы обработки, должен знать и уметь работать на различном оборудовании, следить за перспективным направлением моды.

Другим способом одежда изготавливается на конкретного заказчика в единичном варианте. Изготовление швейных изделий по индивидуальным заказам производится в швейных ателье. При производстве одежды по индивидуальным заказам модель будущего изделия определяется самим заказчиком.

При индивидуальном производстве новые модели создаются силами закройщиков и конструкторов. В индивидуальном производстве конструктор или закройщик конструирует изделие непосредственно на фигуру человека, он определяет особенности строения фигуры, имеет возможность примерить изделие (подогнать его по фигуре).

В отличие от предприятий массового промышленного производства, швейные предприятия сферы быта и услуг характеризуются оперативной готовностью к изготовлению изделий различной сложности, из новых

материалов, на любую фигуру, в соответствии с требованиями заказчика.

Закройщик - выполняет расчёт и построение основ моделей одежды по меркам заказчика.

Высший класс специалиста – виртуозно построить конструкцию на ткани, уточнить ее на примерке, обеспечить хорошую посадку.

Задачей портных является непосредственно пошив изделий, модели которых разработаны дизайнерами, конструкторами и технологами. Однако это не означает, что портные должны обладать только навыками технологической обработки изделий. К портному предъявляются высокие и разносторонние требования. Портной принимает участие в изготовлении изделия на последнем этапе и от его квалификации зависит качество готового изделия. **Портной** должен уметь обрабатывать отдельные детали и узлы швейных изделий, знать основы технологии ремонта и обновления одежды, должен уметь работать на различном оборудовании.

В последнее время широкое распространение получил еще один способ производства одежды, который является как бы промежуточным. В салонах, т.е. небольших ателье-магазинах, одежда отшивается либо в единичном варианте, либо мелкой серией (5-20 единиц) и здесь же продается, причем по требованию покупателя приобретаемая им вещь может быть подогнана по фигуре и даже незначительно изменена.

Создание высококачественной, модной, соответствующей лучшим мировым образцам одежды невозможно без этих профессий и специальностей.

В нашем городе работают как предприятия по индивидуальному пошиву одежды, так и предприятия, выпускающие модели одежды малыми партиями, предприятия, выпускающие чехлы для автомобилей. Все эти предприятия нуждаются в высококлассных, компетентных специалистах. Основное направление швейного производства Тольятти – чехлы, тросы для автомобилей и спецодежда. Лидеры рынка – «ПошивАвтоВАЗагрегат», «Джонсон Контролз Аутомотив» и «ДЕКОР-Авто», сотрудничающие с АВТОВАЗом и другими автомобильными производствами страны. Много мелких частных, например, швейные цеха «Дизайн-Авто», появившиеся в городе еще в 90-х годах.

Главные проблемы отрасли – импорт из Китая, отсутствие квалифицированных кадров и конкуренты, работающие нелегально. «Чехлы в большом количестве шьются в гаражах и даже на дому. Нелегалы не только демпингуют, но и переманивают к себе швей. В результате спрос на нашу продукцию ежегодно падает на 15%», – жалуется один из законопослушных участников рынка.

Основные объекты профессиональной деятельности профессий и специальностей швейного производства

Задачей модельеров одежды является разработка образцов моделей для

промышленности. Создавая современную одежду, необходимо учитывать не только ее удобство, практичность, экономические показатели но и эстетические качества. Идеи новых костюмных форм и образов приходят к художнику не случайно. Творческими источниками при создании одежды могут быть любые явления природы, события в обществе, предметы действительности, которые окружают дизайнера: произведения архитектуры, инженерные сооружения, предметы быта, растительные формы, капли дождя на стекле, морозные рисунки на окне. Каждый дизайнер одежды пользовался своими излюбленными творческими источниками. Одни – использовали народный костюм, другие – возвращались к одежде разных периодов XX в.(ретромоды), третьи – брали идеи в истории костюма (корсет, кринолин). Некоторые известные Кутюрье, такие как П. Карден, П. Рабанн, И.Мияке исповедуют принцип «не оглядываться назад».Они не используют в качестве творческих источников ни исторический костюм, ни ретро моду, ни классику, а изобретают новые формы, новые материалы, новые технологии изготовления, новый подход к ношению одежды. Например, П.Рабанн с 1960-х гг. предлагает одежду из пластика, металла, стекла, пленок. П. Карден вдохновлялся космической эрой 1960-х гг. и новыми материалами. Понятие *«одежда»* является основным объектом профессиональной деятельности дизайнеров. Неразрывно с ним связаны такие понятия, как «костюм», «мода», «стиль».

Одежда – это совокупность покровов на теле человека, защищающих его от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Одежда является предметом первой необходимости, так как различные ее виды используются человеком во всех жизненных ситуациях. Одежда покрывает более 85% тела и защищает его от неблагоприятных условий внешней среды, поддерживая нормальное здоровое состояние организма. Кроме того, во все периоды цивилизации одежда выполняла эстетические функции, помогая человеку изменить свою внешность к лучшему, приблизить фигуру к эстетическому идеалу определенной исторической эпохи. Костюм является также средством коммуникации. Он информирует зрителя о национальности своего владельца, его профессиональной принадлежности и социальном положении. Исторический костюм несет информацию не только об отдельном человеке, но и обо всей эпохе, которую он представляет.

Одежда появилась в далекой древности как средство защиты от неблагоприятного климата, от укусов насекомых, диких зверей на охоте, от ударов врагов в бою и, что не менее важно, как средство защиты от злых сил. В качестве первых материалов для изготовления одежды использовалось то, что буквально было под руками – трава, листья растений, кора деревьев.

Позже, когда человек стал охотником, он стал изготавливать свои покровы из шкур убитых животных и из рыбьей кожи. Шкуры животных до сих пор являются важнейшим материалом для изготовления одежды, но все-таки

великим изобретением стало использование сострженной шерсти животных. И кочевые скотоводческие, и оседлые земледельческие народы использовали шерсть. Самым древним способом обработки шерсти было валяние. Древние шумеры носили одежду из войлока. Влияние войлока особенно широко было распространено у кочевых народов Евразии, которым он служил и материалом для изготовления жилищ (например, юрты у казахов). Для изготовления одежды использовали и различные волокна растений. Из них сначала плели корзины, веревки, а затем простое сплетение стеблей, лубяных волокон или меховых полосок превратилось в ткачество. Ткачество было делом женщин. Люди могли использовать только те материалы, что давала сама природа и которые не требовали обработки. Такая одежда была очень примитивной и не различалась ни по половому признаку, ни по социальному.

Качественный скачок в развитии видов одежды произошел, когда было изобретено прядение и ткачество, т.е. производство пряжи и тканей.

Процесс совершенствования «костюмных» материалов повлек за собой и развитие самого костюма. В эпоху неолита стал складываться основные типы одежды, которые существуют и не теряют своей актуальности и в наше время.

Сначала возникла драпирующаяся одежда, представляющая собой цельный лоскут ткани, скрепленный непосредственно на фигуре человека. Из простых, как правило, прямоугольных кусков ткани древние греки создавали разнообразные формы костюма. Впоследствии в европейской культуре греческий костюм станет эталоном гармонии между прекрасным телом и одеждой, подчеркивающей ее движение. При том, что костюм представлял собой лишь кусок ткани, индивидуальность человека, его носившего, проявлялась в манере ношения, в искусстве драпировки.

Более поздний тип одежды – накладной. Накладная одежда могла быть глухой, т.е. надеваться через голову, и распашной, имеющей спереди разрез сверху донизу. Благодаря крестовым походам в Европу проникают новые элементы, заимствованные на Востоке: появляется застежка на пуговицы, а также тюрбан в качестве головного убора. С Востока пришли рукава со свисающими манжетами. Складываются новые приемы формообразования одежды, основанные на разворачивании поверхностей оболочек, появляются выточки и конструктивные линии. Максимального прилегания одежды к телу старались добиться с помощью шнуровки. Позднее средневековье названо историками «временем господства ножниц», потому что в эту эпоху стали уделять пристальное внимание особенностям покроя одежды. Стало цениться мастерство портного, который мог сшить модный костюм. С этого времени социальный статус обозначался не только стоимостью ткани, пышностью отделки и украшений, но и покроем одежды, который должен был соответствовать требованиям меняющейся моды.

Конструктивные открытия XIII в. позволили с помощью одежды подчеркнуть и даже улучшить формы тела в соответствии с идеалами

времени. Появились ватные валики, расширяющие плечи; прокладки, делающие грудь более выпуклой. В XV в. в женском костюме появляется приспособление, улучшающее фигуру – подобие корсета из деревянных планок. В Испании во второй половине XV в. сложился полный каркасный женский костюм, который состоял из металлического корсета и каркаса юбки из металлических обручей. Испанские костюмы распространились по всей Европе, именно в это время складывается общеевропейская мода при сохранении некоторых национальных особенностей костюма в каждой стране. Во Франции появляется новый вид каркаса юбки – так называемые французские фижмы – большой валик, набитый паклей, который надевали на бедра под юбку вместо нижней юбки с пришитыми обручами.

В XVI в. среди портных происходит разделение на мужских и женских мастеров. Франция становится законодательницей мод. Людовик XIV издал специальный указ о смене одежды по сезонам, что весьма способствовало развитию французской модной индустрии. Во Франции рождается стиль «рококо». Костюм становится очень легким и изящным. Женщина напоминает фарфоровую статуэтку. Вновь распространяются юбки на каркасе (панье), но сделанном не из тяжелого металла, а из ивовых прутьев. Прически были самым большим чудачеством эпохи: укрепленные на проволочном каркасе, они иногда достигали в высоту полутора метров, были украшены драгоценностями, кружевами, лентами, перьями, искусственными и живыми цветами. Они доставляли огромные проблемы своим обладательницам: в них водилось множество насекомых, спать можно было только на специальной подставке, ехать в карете можно было, только высунув голову наружу.

Параллельно возникла новая мода со столицей в Лондоне. В Англии возник новый стиль – классический. Это была удобная и функциональная одежда, ее шили из однотонных шерстяных тканей английского производства. В прошлом остались излишества в костюме – пудренные парики, расшитая золотом одежда, парча, высокие каблуки и туфли с пряжками. В Англии появились первые денди. Именно денди ввели в моду белоснежные рубашки, галстуки и жилеты, которые они меняли несколько раз в день.

На моду все больше оказывает влияние промышленность. Англия стала центром технической революции. Технический переворот произошел в текстильной промышленности, когда были изобретены прядильная машина, механический и автоматический ткацкие станки. К концу XIX в. многие мужчины и женщины, особенно работающие, уже носили готовую одежду. Развитию массовой моды способствовало и внедрение новых форм торговли – в 1850-е гг. появились универмаги.

В начале XX в. женский костюм заимствовал мужские брюки. Появилось движение против ношения женщинами корсетов, оказывающих вредное воздействие на организм женщины. Женский костюм становился таким же функциональным, как и мужской.

В зависимости от назначения и использования в различных сферах деятельности современная одежда делится на группы:

- по половозрастному признаку;
- по способу изготовления;
- по сезону;
- по назначению (бытовая, спортивная, производственная, форменная, зрелищная).

С понятием «одежда» неразрывно связано понятие «костюм».

Костюм – система предметов и элементов одежды, отражающих социальную, национальную принадлежность человека, его пол, возраст, профессию. Костюм тесно связан с бытовой традицией, характеризуя обычаи и нравы определенного региона, конкретного исторического периода, а также с образом конкретного человека, выражая его индивидуальность. Костюм выполняет те же функции, что и одежда. Однако важнейшая функция костюма – сообщать окружающим информацию о человеке: о его социальном статусе, эстетическом вкусе, культуре. Поэтому костюм имеет кроме защитной и практической следующие функции:

- возрастную – обозначает или маскирует возраст человека. Традиционный костюм четко определяет возраст человека, в современном европейском костюме часто возраст маскируется;
- социально-половую – практически в любом традиционном костюме четко обозначен не только пол человека, но и его семейное положение. В современном же костюме эта функция почти исчезла;
- сословную – костюм обозначает принадлежность человека к определенному сословию, социальному классу или социальной группе, выявляет или маскирует социальный статус человека;
- профессиональную – костюм может указывать на принадлежность человека к определенной профессии, на род его занятий;
- региональную – костюм может указывать на региональную традицию в одежде. В современном костюме европейского типа сложился «интернациональный стиль», стирающий все национальные особенности;
- религиозную – костюм может обозначать и религиозную принадлежность человека. Однако можно говорить о том, что в современном костюме эта функция имеет не такое существенное значение, какое имела раньше.

В современном костюме европейского типа часто трудно выделить определенную функцию. Костюм стал многофункциональным. Костюм стал тем объектом, в котором человечество смогло выразить свое художественное мировоззрение. Костюм становится произведением декоративно-прикладного искусства.

Мода является главным приоритетом создателей одежды. Слово «мода» произошло от латинского *«modus»*, что переводится как мера, способ, правило, образ. Под модой понимается господство в определенное время в определенной среде тех или иных вкусов в отношении различных

форм внешних форм культуры – предметов быта, одежды – и довольно частая сменяемость этих вкусов. *Мода* – это частая сменяемость форм одежды. Причем изменения, происходящие в костюме, имели разные периоды на различных этапах исторического развития одежды – века, десятилетия, годы. Сегодня же одежда становится старомодной уже через один-два сезона. История моды неразрывно связана с историей развития костюма, поэтому многие считают, что мода родилась тогда, когда появилась первая одежда. Однако это мнение является неверным. Мода как социально-общественное и культурное явление возникла гораздо позже. Рождение моды датируется эпохой позднего средневековья, точнее концом XIV – началом XV вв. Именно в это время процесс развития одежды приобретает признаки, характерные для моды. Эти признаки можно сформулировать следующим образом:

- костюм становится явлением интернациональным, общеевропейским;
- с этого периода наблюдается довольно частая смена форм костюма и аксессуаров;
- в бытовой одежде появляется большое количество причудливых новинок, которые невозможно объяснить с позиции их практического использования;
- общество охватывает всеобщий ажиотаж подражания

Современной моде свойственны следующие функции:

- инновационная – мода стимулирует поиск нового;
- регулятивная – мода внедряет в образ жизни новые формы поведения и новые культурные образцы;
- психологическая – удовлетворяет потребности человека в новизне, создавая иллюзию изменений;
- социальная – мода приобщает человека к социальному и культурному наследию;
- престижная – мода обозначает социальный статус, демонстрируя либо создавая иллюзию более высокого социального статуса;
- коммуникативная – мода представляет собой одну из форм массовой коммуникации;
- экономическая – мода является формой потребления и формой рекламы новых товаров;
- эстетическая – мода удовлетворяет эстетические потребности, отражая особенности массового эстетического вкуса.

Следование моде выявляет отношение человека к обществу, к окружающему миру, к самому себе.

Идеи новые модных образцов могут быть получены:

- посредством обращения к традиции, когда модный образец заимствуется из прошлой моды,
- путем заимствования из других культур или других областей культуры,

- в результате изобретения новых материалов и технологий, например одежда из пленки, мини-мода.

Одним из важнейших понятий, связанных с эволюцией костюма, является понятие «*стиль*»: стиль эпохи, стиль исторического костюма, модный стиль, стиль автора. В стиле проявляется идеал красоты, преобладающий в данную эпоху. Такие стили называют «большими художественными стилями эпохи», и они проявляются во всех видах искусства: в архитектуре, скульптуре, живописи, литературе, музыке. Традиционно историю искусства рассматривают как последовательную смену больших стилей: «античный», «готика», «ренессанс», «барокко», «классицизм», «рококо», «ампир», «романтизм», «модерн». Общие принципы формообразования, характерные для каждого «большого стиля» эпохи, определяют и особенности формообразования исторического костюма каждого периода, что дает возможность сравнивать формы и пропорциональные членения костюма с архитектурными формами данного времени (например, вытянутые формы головных уборов и обуви готики с устремленными ввысь шпилями готических соборов). Каждый стиль в процессе своего развития переживает определенные стадии: зарождения, апогея, упадка. При этом в каждую эпоху одновременно, как правило, сосуществовало несколько стилей: предшествующий, господствующий в данный момент и элементы формирующегося будущего стиля. В каждой стране существовала своя динамика эволюции художественных стилей, связанная с уровнем развития культуры, политическим и социально-экономическим развитием, степени взаимодействия с культурой других стран. Кроме того, внутри большого стиля могут развиваться микростили. Однако со сменой исторических эпох ушли в прошлое времена больших художественных стилей. Ускорение темпов жизни человека в обществе. Развитие информационных процессов, влияние новых технологий и массового рынка привели к тому, что переживание человеком своего времени проявляется не в одном стиле, а во множестве стилевых форм. Уже в XIX в. появились стили, основанные на использовании стилей прошлого и их смешении («историзм», «эkleктика»). Эkleктизм стал и одной из важнейших характеристик культуры XX в. В моде XX в. В каждое десятилетие были актуальны свои микростили в костюме. Многообразие стилей в современной моде вовсе не означает, что они появляются произвольно. Актуальным становится стиль, в котором находят отклик политические события, социальные проблемы. На появление новых стилей оказывает влияние изобретение новых материалов и способов их обработки.

Помимо больших художественных стилей и микростилей существует такое понятие, как «стиль автора». Своим стилем отличалось творчество крупнейших Кутюрье и дизайнеров одежды – стиль «Шанель», стиль «Диор», стиль «Версаче»

Стиль является более устойчивым явлением, чем мода. Можно

вспомнить высказывание знаменитой К. Шанель: «Мода меняется, а настоящий стиль – никогда»

Развитие стилей в XX веке

Развитие европейского костюма в начале XX в. было обусловлено такими факторами, как:

- мощным подъемом техники;
- развитием транспорта;
- влиянием спорта;
- использованием женского труда;
- феминистским движением женщин.

В моде XX века сформировались и существуют следующие стилевые направления:

- **классическое**
- **спортивное**
- **романтическое**
- **фольклорное.**

Несмотря на постоянное изменение тенденций моды, перечисленные стили присутствуют в той или иной степени в одежде всех временных периодов XX века и не утратят своей актуальности и в XXI веке, что дает основание называть их традиционными. Каждый из традиционных стилей в современном костюме имеет свои признаки и особенности.

Классический стиль

Классический стиль современная мода берет за основу. Его формирование началось еще в конце 19 века и завершилось в 30-х годах 20 века. Так как родиной этого стиля является Англия, то его еще называют английским. Одежда классического стиля наиболее распространена и является базовой в гардеробе современного человека. Классическая одежда всегда изготавливалась из добротных, качественных материалов, таких как натуральная шерсть, лен. Классический стиль отличается прежде всего сдержанной простотой, прекрасным кроем, сдержанным деликатным цветовым решением. Классическая одежда выглядит строго и умеренно. Она привлекает к себе внимание высоким качеством исполнения. Изделия, выполненные в классическом стиле, имеют довольно продолжительный цикл и не теряют своей актуальности в течение нескольких сезонов. Кроме того, они хорошо комплектуются с одеждой других стилей, что способствует их многовариантности. Типичными представителями классического стиля являются костюмы, состоящие из жакетов, пиджаков, брюк, юбок. В классическом костюме уместен жилет, который может быть более ярким, чем остальные элементы костюма. Блузы для таких костюмов напоминают мужскую сорочку. Наиболее характерные аксессуары, дополняющие классический костюм – это галстуки, шарфы, шляпы.

Декоративные элементы в оформлении одежды классического стиля практически отсутствуют. Вещи классического стиля не бросаются в глаза, а привлекают внимание своим качеством, надежностью. Такая одежда обязывает к сдержанной манере поведения, создает деловую обстановку. Классический стиль незаменим для офиса, так как отличается строгостью, сдержанностью и настраивает на деловой лад. А своим постоянным стилем классику чаще всего выбирают консерваторы, более всего ценящие стабильность и не любящие экспериментов над своей внешностью. Такие люди, как правило, отличаются серьезностью, сдержанной манерой поведения, не любят привлекать к себе внимание окружающих, поэтому не приемлют броских расцветок и экстравагантных решений в одежде.

Спортивный стиль

Самый молодой стиль, начал свое формирование еще в конце XIX века. Эта мода пришла из Англии, где занятия спортом стали популярны среди высших кругов общества в конце XIX века благодаря увлечению спортом Принца Уэльского. Самыми модными увлечениями в 20-х годах XX века были техника и спорт, что привело к появлению в одежде многочисленных функциональных элементов из профессиональной одежды авиатора, шофера, так как техника казалась тогда самым совершенным достижением прогресса. Популярность спорта вызвала появление элементов спортивной одежды (спортивный трикотаж, брюки-гольф) в повседневной жизни. Именно тогда стали носить трикотажный кардиган и пуловер вместо пиджака.

Главное требование к спортивной одежде – обеспечить комфорт и удобство активных движений. Это требование и определило и форму костюма, которая развивается в двух направлениях, - объемная, свободная и обтягивающая фигуру, изготовленная из эластичных, легко растяжимых материалов. Ткани, используемые при производстве спортивной одежды, как правило, отличается хорошими гигиеническими свойствами – они гигроскопичные, водо- и воздухопроницаемые, гипоаллергенные. Кроме того, к ним предъявляются требования высокой прочности и долговечности. Обычно они изготавливаются из натуральных и смесовых волокон: хлопчатобумажных, льняных, шерстяных. Цветовая палитра отличается яркостью, контрастностью, активностью. Из соображений удобства в подобных костюмах всегда присутствует множество деталей – карманов, клапанов, погон, шлевок, поясов. Характерно также использование фурнитуры: металлических кнопок, пуговиц, заклепок, застежек- молний. Спортивный стиль в современной моде содержит в себе множество направлений, так называемых микростилей. Наиболее устойчивыми и популярными из них являются:

- **«сафари»**- бытовая одежда, напоминающая костюм охотников на

львов в Африке и характерная своим цветовым решением (основными цветами такой одежды являются натуральные «земляные» цвета – охра, бежевый, приглушенные оттенки зеленого, коричневый, серый;

- **«милитари»** - одежда с элементами, взятыми из форменных военных костюмов, - гимнастерок, мундиров, кителей.
- **джинсовый, или «деним»**, - самый популярный из спортивных стилей, ставший настоящей униформой второй половины столетия.

Такая одежда прекрасно подходит для различных проявлений повседневной жизни, однако она совершенно не соответствует официально-торжественной и праздничной обстановке.

Романтический стиль

Романтический стиль имеет столько различных проявлений, что его называют фантазийным. Романтический стиль более всего тяготеет к историческому костюму и часто заимствует у него форму, покрой, декоративную отделку, образность.

Одежда романтического стиля разнообразна по своей форме. Она может иметь маленький объем, плотно прилегая к фигуре, а может быть объемной, может мягко свисать, струиться вдоль тела, а может иметь пышные формы, которые поддерживаются при помощи каркасов. Разнообразны также ткани и материалы, которые используются при изготовлении романтических платьев и костюмов. Для романтического стиля характерны и легкие, воздушные, обладающие мягкой пластикой ткани, такие как натуральный шелк или вискоза, и жесткие формообразующие материалы, к которым относится парча, органза и многие синтетические ткани.

Нельзя односложно определить и цветовое решение костюма. Здесь уместны и пастельные, нежные цвета, и яркие, насыщенные, активные. Очень характерно для романтического стиля использование тканей с цветочным рисунком или рисунком в горошек. Однако, несмотря на многочисленность вариантов проявления романтического стиля, существует одно объединяющее начало – подчеркнутая женственность подобной одежды. Достигается она благодаря различным декоративным элементам и приемам: рюшам, оборкам, воланам, жабо, кружевам, лентам, вышивке. Одежда романтического стиля способна до неузнаваемости изменить женщину, ее внешность, манеру поведения. Такая одежда создает приподнятое настроение и поэтому подходит для атмосферы праздника, торжества, отдыха.

Фольклорный стиль

Современная одежда, относящаяся к фольклорному стилю, выполнена в духе национальных костюмов разных народов и эпох и заимствует у них основные черты: простоту и рациональность кроя, удобство и

функциональность формы, многослойность, повышенную декоративность.

Возник в 70-е годы XX века на основе интереса к прошлому, к культурным традициям как своего, так и других народов. В моду вошел **фольклорный** стиль, использующий мотивы крестьянского костюма народов Европы и **этнический**, смешивающий элементы одежды и прикладного искусства народов «стран третьего мира». Костюм в этническом стиле предполагает использование традиционных для народной одежды аксессуаров - яркой бижутерии, шарфов, платков, разнообразных головных уборов. Одежда фольклорного стиля обычно отличается удобством, в ней человек чувствует себя раскованно, комфортно, свободно. Она подразумевает близость к природе, которой так не хватает современному городскому жителю. Эти качества определяют ее использование в непринужденной обстановке отдыха на даче, морском курорте, турбазе. В различные времена модельеры обращались к традиционным костюмам разных регионов мира: это и русский костюм, и костюм американских индейцев, и одежда народов Крайнего Севера, Северной Африки.

Авторские стили

Габриэль Шанель предложила свою концепцию в моделировании – идею одежды, которая вне моды и становится классической благодаря простоте формы, практичности и функциональности..

Шанель впервые предложила женщинам альтернативу актуальным в те годы длинным и узким, стесняющим движения юбкам. А именно короткую, простую юбку, а к ней пуловер мужского типа; подарила женщинам брюки и короткую стрижку. Ей же принадлежит и еще одно, поистине великое открытие - знаменитое маленькое черное платье для коктейля, которое до сих пор не выходит из моды и является поистине незаменимым нарядом, уместным в абсолютно любой ситуации. Бесчисленные вариации на эту тему создаются и сегодня. Маленькое черное платье уже давно стало символом истинной элегантности и стильности, не подвластной времени. Достаточно было одной детали, чтобы это нейтральное платье превратилось в выразительный, запоминающийся наряд. Классикой стала и трикотажная одежда, которую К.Шанель создавала на основе мужской спортивной одежды (трикотажные платья, джемперы, кардиганы, юбки).

Когда К.Шанель было уже более 70 лет, она придумала костюм в стиле «Шанель». Она учла все детали и малейшие нюансы, начиная от выбора тканей (твидов с рыхлыми структурами), формы костюма (полуприлегающий жакет длиной до середины бедра и прямой юбки ниже колена). С изнанки к низу жакета была пришита тяжелая цепь, которая оттягивала спинку, делая ее прямой. С костюмом полагалось

носить блузу с воротником-шарфом. Помимо всего прочего, Шанель положила начало современной бижутерии - она ввела моду на декоративные золотые и серебряные пуговицы, исполняющие роль отделки жакета, и украшения, стилизованные под жемчуг.

В феврале 1947 года **Кристиан Диор** представил весеннюю коллекцию, коренным образом изменившую гардероб послевоенных лет. Этот день явился днем рождения нового образа женщины послевоенной эпохи. Новый стиль, получивший название «**ню- лук**» («**новый взгляд**») отменил широкие плечи и короткие юбки военной моды, вернув женщине женственность, романтичность и забытую элегантность. К. Диор создавал образы идеальных женщин с тонкими талиями, покатыми плечами и пышными, как чашечка цветов, юбками. Возрожденный после долгого забвения силуэт песочных часов, возможно и не был большой революцией в моде, но отвечал настроению времени – коллекция имела ошеломляющий успех. Диора обвинили в потворстве расточительству (на одно платье уходило до 40 м ткани), а феминистки – в стремлении вернуть женщину в тиски корсета. Но публике, истосковавшейся по красивой жизни, только это было и нужно. Прекрасная посадка на фигуре, безукоризненный крой, создание оригинальных складок, - всем этим Диор владел мастерски

Молодежные стили

В 1950-е гг. возникло совершенно новое явление – молодежная мода. Хотя в 1950-е гг. высокая мода диктовала стиль и модные образы, активно развивается производство готовой одежды. Появляется понятие «прет-а-порте». «Прет-а-порте» - это готовая одежда высокого качества, на которой стоит имя известного модельера. В 60-е годы молодежь становится основным потребителем моды.

На моду конца 60-х оказали влияние субкультура **хиппи** и социальные движения, связанные с антивоенными выступлениями против войны во Вьетнаме. Стихийная молодежная мода превращается в источник вдохновения модельеров. Именно в среде молодежи появилась на свет самая скандальная мода 1960-х гг. – мини-мода, ставшая символом эмансипации. Создательница мини-юбки англичанка Мари Квант только «подобрала» эту идею на лондонской улице, позаимствовав у девушек.

Молодые люди протестовали против буржуазных ценностей, в том числе и против общепринятой моды. Они одевались в рваные джинсы, длинные юбки (когда все ходили в мини), романтические струящиеся блузы с этническими мотивами. Однако очень скоро из протеста и антимоды этот стиль превратился в моду. Теперь не только недовольные молодые люди одевались в стиле хиппи. Даже самые благополучные носили длинные джинсовые юбки, повязывали на голову шаль, украшали себя африканскими бусами и браслетами из Индии. Движение хиппи пробудило интерес к этническому стилю.

Панки впервые появились летом 1976 года в Лондоне среди молодежи, учащейся в художественных школах. Панк соединил в себе анархические настроения и желание шокировать общество. В отличие от мягких и миролюбивых хиппи, предпочитавших пастельные тона и расшивавших свои брюки и юбки цветочками, панки одевались в черное и подчеркнуто агрессивно. Их любимым материалом была черная кожа. Ключевое слово – помойка. Приветствовались вещи рваные и старые, несколько слоев одежды и нестандартное ее применение. Аксессуарами служили металлические цепи, кольца, заклепки, молнии и кожаные ремни, и все это в сочетании с ярким гримом, пирсингом и знаменитыми прическами ирокез для обоих полов.

По своей сути **стиль гранж** изначально являлся классическим примером антимоды. Надевая старые рваные вещи, одну на другую и часто неподходящего размера, музыканты и их поклонники демонстрировали полное равнодушие к устоявшимся нормам и приличиям. Но, как всегда бывает с антимодой, стоило лидеру группы «Нирвана» появиться на MTV и на страницах модных журналов, как вся его одежда – застиранные футболки, растянувшиеся вязаные кофты, джинсы и кеды – превратились в модный стиль.

На смену ансамбля одежды приходит идея комплекта, рационального или базового гардероба, состоящего из небольшого числа сочетающихся друг с другом единичных вещей. Одежда становится более практичной и удобной.

Активно развивается новая ассортиментная группа одежды для спорта. Массовое увлечение спортом, развитие телевидения, превратившего Олимпиады и другие крупные спортивные соревнования в шоу международного масштаба, все большая популярность «здорового образа жизни» – все это способствовало превращению спортивной одежды в одежду для отдыха. Ассортимент повседневной одежды обогатился спортивными куртками, кроссовками, шарфами, шапочками. С конца 1970-х гг. на моду сильное влияние стал оказывать стиль «панк». Популярны стали свойственные панкам одежда из черной кожи, элементы военной формы, татуировки, агрессивный макияж и прически. Появляется экологический стиль, отразивший реакцию на волнующие общество экологические проблемы. В моду входят натуральные волокна и ткани и свойственные им цвета.

В 1980-е гг. складывается настоящий культ тела – массовая популярность аэробики, боди-билдинга, шейпинга. Внедрение лайкры сделало возможным массовое распространение облегчающего силуэта – легинсы, трикотажные «платья-труба», «юбка-труба» стали самыми популярными деталями одежды для свободного времени. На первый план выходят дизайнеры, нарушающие общепринятые нормы: Жан-Поль Готье, Вивьен Вествуд, Джон Гальяно.

В 1990-х гг. все чаще стали говорить о том, что сама «идея моды вышла из моды», так как массовый потребитель предпочитает удобные майки,

шорты и кроссовки. Возникает новая молодежная субкультура, получившая название «гранж». Актуальным становится эффект намеренно состаренной одежды, многослойность, случайность цветовых сочетаний.

В 1994 г. на смену приходят этнический и экологический стили. В 1995 г. возникает стиль «гламур», напоминающий стиль кинозвезд 1930-х гг. Однако при всем многообразии стилей, которые каждый сезон предлагают модельеры, можно выявить важные тенденции, определяющие направления развития современного дизайна одежды. Одна из этих тенденций – продолжающаяся демократизация моды, своеобразное освобождение от «ига моды», которое проявляется в отсутствии единого и обязательного для всех модного образца, в стирании границ между одеждой разного назначения, в необязательности соблюдения правил сочетания различных вещей. Другая тенденция – создание условий для свободного самовыражения каждого человека. Мода уже не диктует строгие правила и точные рецепты, а предлагает каждому смело экспериментировать в поисках нового образного звучания привычных вещей. Модные тенденции, разрабатываемые модельерами, сегодня позволяют человеку посредством костюма выразить свою индивидуальность, подобрать то, что наиболее подходит ему, подчеркивая достоинства внешности и раскрывая неповторимые особенности характера.

Эклектика в современном костюме

Стили в современном костюме довольно редко используются сегодня в чистом их проявлении – чаще всего наблюдается смешение стилей. Это явление в искусстве называется эклектикой. Разные стили соединяются друг с другом, образуя гармоничный костюм. Так, например, костюм классического стиля сочетается с романтической и спортивной. Романтическая блуза, надетая со строгим костюмом, придает облику женщины большую мягкость. Никого сегодня не удивит соединение классического пиджака с джинсами, свитером или майкой. Удачные сочетания дает также соединение спортивного стиля с фольклорным, фольклорного с романтическим. Умелое сочетание стилей позволяет, с одной стороны, добиться многовариантности костюмов в пределах одного гардероба, а с другой стороны – обостряет образное звучание современной одежды. В последнее время эклектичность в одежде превратилась в модную тенденцию. Соединять в одном костюме то, что традиционно считалось несоединимым, стало излюбленным приемом современных стилистов, которые усматривают в этом неограниченные возможности для поиска новизны. Сегодня по парижским и мировым подиумам ходят модели, одетые одновременно в тончайший шелк и грубое хлопчатобумажное полотно, натуральный мех и застиранные джинсы, парчу с причудливым рисунком и строгий английский твид.

Проектирование одежды

Одним из методов проектирования является *макетирование* – создание объемных форм проектируемых предметов с помощью метода накладки. Метод накладки позволяет получить самые разнообразные формы костюма, однако этот метод наиболее актуален при получении сложных, авангардных форм. Расчетный метод получения таких форм достаточно трудоемок. Многие современные дизайнеры, например Вячеслав Зайцев, используют при создании своих коллекций одежды метод накладки. Метод накладки - метод моделирования одежды, в основе которого лежит творческий поиск объёмной формы на манекене или на фигуре человека. Метод накладки учитывает все индивидуальные особенности конкретной фигуры. Этот метод уникален, им можно пользоваться при накалывании не только простых форм одежды, но и сложных форм вечерних туалетов с применением драпировок; при поиске новых форм авангардного направления. Накладкой пользуются также при моделировании на нестандартную фигуру.

Сущность этого способа заключается в том, что модель формируется из макетной или конкретной ткани непосредственно на манекене или фигуре человека с помощью булавок. Способ накладки позволяет наглядно воспроизвести задуманную модель. Накладка обогащает новыми сведениями о пластических свойствах материала, дающих толчок к созданию новой формы. Ткани с различными пластическими свойствами при наладке ведут себя по-разному, создавая разнообразные формы, поверхности. Определяют возможные варианты формы изделия и, выбрав оптимальный из них, накалывают ткань на манекене. Полученную в результате накладки форму зарисовывают, ткань снимают с манекена, удаляют булавки. Когда проект модели создан, накладка служит средством воплощения его в материале. Накладка помогает в развитии исследовательских способностей, творческого воображения, фантазии, помогает регулировать процесс творческого поиска.

Практическая работа №1 Выполнение эскизов моделей одежды и выполнение накладки модели на фигуре человека

На выполнение задания отводится 120 минут

Учащиеся выполняют по 3-4 эскиза различных моделей одежды, выбирая по желанию различные исторические, современные, молодежные стили. Для выполнения этого задания учащиеся могут воспользоваться журналами мод.

Для выполнения накладки на фигуре человека группа разбивается по два человека. Один из выполненных эскизов необходимо последовательно с помощью портновских булавок наложить на фигуре человека, повторяя все особенности формы, объема, силуэта модели.

Предлагается несколько кусков реальной ткани различной по свойствам

и размерам.

Каждая группа самостоятельно подбирает соответствующую ткань.

После выполнения работы каждая группа проводит ее презентацию:

- *представляет выбранный стиль и его характерные особенности*
- *представляет обзорный просмотр выполненной накладки (вид спереди и вид сзади)*
- *указывает способы формообразования*
- *обосновывает выбор ткани.*

Выполнение данной практической работы позволяет учащимся принять участие в творческом процессе проектирования модели одежды и обеспечивает получение практического опыта в сфере профессиональной деятельности моделирования одежды, предоставляет возможность учащимся реализовать свой интерес в области создания моделей одежды