Возникновение одежды

 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОДЕЖДЫ.

История костюма представляет собой отражение истории человека и чело­веческого общества. Социальное устройство общества, культура, мировоззре­ние, уровень развития техники, торговые связи между странами — все это в той или иной степени находило выражение в костюмах, которые носили люди в определенную эпоху. Современный костюм — это результат длительной эво­люции, определенный итог творческих открытий и достижений, плод усовер­шенствованного опыта многих поколений и одновременно образ человека на­шего времени, в котором нашли воплощение все основные ценности совре­менного общества.

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. О том, какой была одежда в первобытную эпоху, мы можем составить некоторое представ­ление не только по археологическим данным, но и на основании сведений об одежде и образе жизни первобытных племен, до сих пор живущих на Земле в некоторых труднодоступных и далеких от современной цивилизации райо­нах: в Африке, Центральной и Южной Америке, Полинезии.

Внешность человека всегда являлась в некотором смысле «произведением искусства», одним из способов самовыражения и самосознания, определяю­щим место индивида в окружающем мире, объектом творчества, формой вы­ражения представлений о прекрасном. Самыми древними видами «одежды» являются раскраска и татуировка, которые выполняли те же защитные фун­кции, что и одежда, покрывающая тело. Об этом свидетельствует тот факт, что раскраска и татуировка распространены у тех племен, которые и в наше время обходятся без любых других видов одежды. Раскраска тела также защи­щала от воздействий злых духов и от укусов насекомых и должна была наво­дить ужас на противника в бою. Грим (смесь жира с краской) был известен уже в каменном веке: в палеолите людям было известно около 17 красок. Самые основные: белила (мел, известь), черная (древесный уголь, марганце­вая руда), охра, которая позволяла получать оттенки от светло-желтого до оранжевого и красного. Раскраска тела и лица была магическим обрядом, часто являлась признаком взрослого мужчины-воина и впервые наносилась во время обряда инициации (посвящения во взрослые полноправные члены племени). Раскраска несла и информационную функцию — сообщала о при­надлежности к определенному роду и племени, общественном положении, о личных качествах и заслугах своего обладателя. Татуировка (наколотый или вырезанный на коже узор), в отличие от раскраски, была постоянным укра­шением и также обозначала племенную принадлежность и социальное поло­жение человека, а также могла быть своеобразной летописью индивидуаль­ных достижений в течение жизни.

Особое значение имели прическа и головной убор, так как считалось, что волосы обладают магической силой, главным образом длинные волосы жен­щины (поэтому у многих народов существовал запрет для женщин показы­ваться на людях с непокрытой головой). Все манипуляции с волосами имели магический смысл, так как в волосах сосредоточена жизненная сила. Измене­ние прически всегда означало изменение общественного положения, возраста и социально-половой роли. Головной убор, возможно, появился как часть це­ремониального костюма при проведении ритуалов у правителей и жрецов. У всех народов головной убор был знаком священного достоинства и высокого положения.

Таким же древнейшим видом одежды, как и грим, являются украшения, которые первоначально выполняли магическую функцию в виде амулетов и оберегов. Одновременно древние украшения выполняли функцию обозначе­ния социального положения человека и эстетическую функцию. Первобытные украшения изготавливались из самых разнообразных материалов: костей жи­вотных и птиц, костей человека (у тех племен, где существовал каннибализм), клыков и бивней животных, зубов летучих мышей, птичьих клювов, раковин, сушеных плодов и ягод, перьев, кораллов, жемчуга, металлов. Таким образом, вероятнее всего, символическая и эстетическая функции одежды предшество­вали ее практическому назначению — предохранению тела от воздействий внешней среды. Украшения могли нести и информационную функцию, явля­ясь у некоторых народов своеобразными письменами (например, у южноаф­риканского племени зулу были распространены «говорящие» ожерелья при отсутствии письменности).

С начала мезолита (десятое—восьмое тысячелетия до н.э.), когда менялись климатические условия, растительный и животный мир, на Земле разразился крупный экологический кризис. Первобытные общины были вынуждены ис­кать новые источники пропитания, приспосабливаться к новым условиям. В это время происходит переход человека от собирательства и охоты к произво­дящему хозяйству — земледелию и скотоводству, что дает повод ученым гово­рить о «неолитической революции», ставшей началом истории цивилизации древнего мира. Выделение земледелия и скотоводства в отдельные виды труда сопровождалось и выделением ремесел. В земледельческих и скотоводческих племенах были изобретены веретено, ткацкий станок, орудия для обработки кож и шитья одежды из тканей и кож (в частности, иглы из костей рыб и животных или металла).

С похолоданием во многих регионах возникла необходимость защиты тела от холода, что привело к появлению одежды из шкур — древнейшего матери­ала для изготовления одежды у племен, занимающихся охотой. Одежда из шкур до изобретения ткачества была основной одеждой первобытных народов. Шку­ры, снятые с убитых мужчинами на охоте животных, обрабатывали, как пра­вило, женщины с помощью специальных скребков, сделанных из камня, ко­стей, раковин. При обработке шкуры сперва соскребали остатки мяса и сухо­жилия с внутренней поверхности кожи, затем удаляли волосы самыми разны­ми способами, в зависимости от региона. Например, первобытные народы Аф­рики зарывали шкуры в землю вместе с золой и листьями, в Арктике — выма­чивали в моче (таким же способом обрабатывали шкуры в Древней Греции и Древнем Риме), затем кожу дубили для придания ей прочности, а также ката­ли, выжимали, колотили с помощью специальных кожемялок для придания эластичности. Дубили кожу с помощью отваров коры дуба и ивы, в России квасовали — вымачивали в кислых хлебных растворах, в Сибири и на Дальнем Востоке в кожу втирали рыбью желчь, мочу, печень и мозг животных. Кочевые скотоводческие народы использовали для этой цели кисломолочные продук­ты, вареную печень животных, соль, чай. Если с кожи жирового дубления удаляли верхний лицевой слой, то получали замшу.

Шкуры животных до сих пор являются важнейшим материалом для изго­товления одежды, но все-таки великим изобретением стало использование состриженной (выщипанной, подобранной) шерсти животных. И кочевые скотоводческие, и оседлые земледельческие народы использовали шерсть. Ве­роятно, что самым древним способом обработки шерсти было валяние. Древ­ние шумеры в третьем тысячелетии до н.э. носили одежду из войлока. Множе­ство предметов из войлока (головные уборы, одежда, попоны, ковры, обувь, украшения повозок) найдено в скифских захоронениях в Пазырыкских кур­ганах Горного Алтая (VI—V вв. до н.э.). Войлок получали из овечьей, козьей, верблюжьей шерсти, шерсти яка, конского волоса и т.п. Валяние войлока особенно широко было распространено у кочевых народов Евразии, у кото­рых он служил и материалом для изготовления жилищ (например, юрты у казахов).

У тех народов, которые занимались собирательством, а затем стали земле­дельцами, была известна одежда из специально обработанной коры хлебного, тутового или фигового дерева. У некоторых народов Африки, Индонезии и Полинезии такая ткань из коры называется «тапа» и украшается разноцветны­ми узорами с помощью краски, наносимой специальными штампами.

Для изготовления одежды использовали и различные волокна растений. Из них сначала плели корзины, навесы, сети, силки, веревки, а затем простое сплетение стеблей, лубяных волокон или меховых полосок превратилось в тка­чество. Для ткачества требовалась длинная, тонкая и равномерная по толщине нить, свитая из различных волокон. В эпоху неолита появилось великое изобре­тение — веретено (принцип его действия — скручивание волокон — сохраня­ется и в современных прядильных машинах). Прядение было занятием жен­щин, которые занимались и изготовлением одежды. Поэтому у многих народов веретено было символом женщины и ее роли хозяйки дома. Ткачество также было делом женщин, и только с развитием товарного производства оно стало уделом мужчин-ремесленников. Ткацкий станок сформировался на основе рамы для плетения, на которую натягивали нити основы, сквозь которые с помо­щью челнока затем пропускали нити утка. В древности было известно три вида примитивных ткацких станков:

1.   Вертикальный станок с одним деревянным брусом (навоем), висящим между двумя стойками, в которых натяжение нити обеспечивалось с помощью подвешенных к нитям основы глиняных грузиков (подобные станки были у древних греков).

2.   Горизонтальный станок с двумя неподвижно закрепленными брусьями, между которыми натягивалась основа. На нем ткали ткань строго определенно­го размера (такие станки были у древних египтян).

3.   Станок с вращающимися валами-навоями.

Ткани изготавливали из бананового луба, волокон конопли и крапивы, льна, шерсти, шелка — в зависимости от региона, климата и традиций.

В первобытных общинах и обществах Древнего Востока существовало стро­гое и рациональное распределение труда между мужчинами и женщинами. Изготовлением одежды, как правило, занимались женщины: они пряли нити, ткали ткани, сшивали кожи и шкуры, украшали одежду вышивкой, апплика­цией, рисунками, нанесенными с помощью штампов и т.д.

Костюм древнего мира

 КОСТЮМ ДРЕВНЕГО МИРА

В раннеклассовых обществах древнего мира основным материалом для изго­товления одежды была ткань (Древний Египет, Древняя Месопотамия, Древ­няя Индия, Древний Китай, Древняя Греция, Древний Рим). При этом форма костюма была обусловлена теми климатическими условиями и материалами, которые были характерны для данного региона, а также основными принци­пами формообразования, типами структур, присущими каждой цивилизации (тектоника формы, степень развития пространственного мышления). В зависи­мости от материалов и традиций одежду по-разному закрепляли на фигуре: драпировали вокруг тела, обертывали тело, делали прорезь для головы. Можно выделить три основных типа древней одежды:

1)   нешитая (некроеная) одежда, изготовленная из одного куска ткани, зак­репленного на теле, — это драпированная одежда Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима, характерная для средиземноморской цивилизации;

2)   одежда из куска ткани с прорезанным отверстием для головы (плащи типа пончо вавилонян и ассирийцев);

3)   кроеная и шитая одежда — из согнутого пополам полотнища ткани с выкроенным отверстием для головы, сшитого по бокам с оставленными про­резями для рук (туникообразный покрой). На основе этого покроя появилась рубашка с вытканными рукавами (покрой туника) — рубашка-канди асси­рийцев, калазирис эпохи Нового царства в Древнем Египте, туника Древнего Рима (I—Vbb. н.э.).

Народы Древнего Востока умели изготавливать тонкие и красивые ткани. Особенно славились тончайшие льняные ткани Древнего Египта. Лен, кото­рый рос по берегам Нила, был основным волокном для изготовления тканей, хотя в ранний додинастический период Древнего Египта использовали для этой цели и волокна луба, трав, тростника. Но самыми длинными, тонкими и эластичными были нити, которые получали из волокон незрелого льна. В каж­дом большом хозяйстве (при храме, поместье фараона или крупного вельмо­жи) обязательно имелись ткацкие мастерские. Их называли «дома ткачих», так как в них работали женщины. Там вырабатывали ткани для одежды, покрывал, занавесей. В Древнем Египте были распространены горизонтальные ткацкие станки, на которых получали ткань определенного размера. При сдаче работы куски растягивали над специальными столами стандартного размера, и отли­чившиеся ткачихи получали вознаграждение за куски ткани большего размера и хорошего качества (как правило, в виде серег, куска ткани или расшитого бусинами круглого оплечья — ускх). Затем ткань красили либо отбеливали на солнце, лощили и плиссировали, если она предназначалась для одежд знатных людей. Одежды вышивали золотыми или бирюзовыми бусинами, жемчугом, но особенно ценились прозрачные белые ткани. Сквозь несколько слоев таких тканей просвечивало тело, красоту которого египтяне очень ценили. Художни­ки эпохи Нового царства умели в росписях стен гробниц передавать эффект просвечивания и даже изображали пятна, проступавшие на ткани от обильных умащений тела благовонными маслами.

Не менее искусно древние египтяне умели выделывать кожи жировым спо­собом и красить их в красный, голубой, зеленый, желтый цвета. Такие кожи вывозили в другие страны древнего мира (так, греческие модники и модницы носили красные сандалии, сшитые именно из египетских кож).

Одежда древних египтян была очень простой по крою. До третьего тысячелетия до н.э. одежда мужчин состояла из пояса, набедренной повязки и плаща. Затем набедренные повязки (схенти) все более усложняются. Их длина и форма зависели от социального статуса обладателя. Женская одежда Древне­го царства — калазирис — представляла собой обернутое вокруг тела полотни­ще, зашитое с боков, с пришитыми одной или двумя лямками. Египтяне но­сили круглое оплечье — воротник-ожерелье (ускх), символизирующий Солн­це. В эпоху Нового царства после нашествия гиксосов (XVI в. до н.э.) в египет­скую культуру проникают новые элементы, налаживаются политические, эко­номические и культурные связи с другими странами Древнего Востока. С Вос­тока в Египет проникает новая одежда с элементами кроя — туникообразного типа без рукавов, с короткими или длинными рукавами. Эта новая одежда распространилась среди знати под старым названием «калазирис». Появляются костюмы, состоящие из нескольких кусков прозрачных плиссированных тка­ней (например, мужской костюм сусх, состоящий из калазириса и набедрен­ной повязки синдон, а также плаща; женский костюм, состоящий из калази­риса и покрывала «хаик Изиды»). Эти тончайшие одежды можно было протя­нуть сквозь кольцо. Великолепные льняные ткани вывозили из Египта периода Позднего царства и из эллинистического Египта.

В отличие от Древнего Египта в междуречье Тигра и Евфрата — Месопота­мии — лен рос очень плохо, поэтому ткани из привозного льна были редкос­тью и их носили только цари, жрецы, в том числе верховная жрица — энтум. Основным материалом для изготовления одежды служила шерсть, тем более что в Месопотамии одежда должна была защищать тело человека от холода ночью и от палящих лучей солнца днем, а также от укусов насекомых и от ударов врагов, так как история Месопотамии представляет собой череду не­прерывных военных походов. Поэтому в отличие от прозрачных одежд Древне­го Египта в Месопотамии сложился костюм-футляр, закрывающий тело (правда, рабы ходили вовсе без одежды). Одежда — это знак свободного человека, а ее длина и характер отделки — знак социального положения. В третьем тысячеле­тии до н.э. одежду изготавливали из шкур и войлока. Цари и жрецы носили юбки и плащи из козьих шкур. В Древнем Вавилоне (второе тысячелетие до н.э.) их сменяют ткани из шерсти. Ежегодная обязательная минимальная нор­ма шерсти на одежду для одного человека в огромных храмовых хозяйствах и хозяйствах вельмож составляла 1,5 кг. Для домашних нужд женщины пряли и ткали дома, а при храмах существовали огромные мастерские. В Ассиро-Вави­лонии в первом тысячелетии до н.э. (время расцвета Ассирии — IX—VII вв. до н.э., Нового Вавилона — VII—VI вв. до н.э.) активно развивается товарное производство, и ремеслами занимаются мужчины. В Вавилоне были целые ули­цы ткачей, имевших узкую специализацию, между которыми существовала конкуренция. На горизонтальных и вертикальных ткацких станках они изготав­ливали ткани шириной от 1 до 4 м. В Ассиро-Вавилонии впервые появились ткани, окрашенные пурпуром (хотя пурпур — краситель, получаемый из же­лезистых телец моллюсков-пурпурниц, изобрели финикийцы), и ткани с зо­лотыми нитями. Окрашенные ткани стоили очень дорого, поэтому обычно ис­пользовали ткани, отбеленные на солнце. Пурпурные ткани и отделки при­мерно с XV—XIV вв. до н.э. были знаками социального статуса (пурпурный плащ носил царь). Знаком социального статуса была и бахрома, окрашенная пурпуром (появилась примерно в XXVII в. до н.э.). Бахрома имела символи­ческое значение — ее могли приложить к глиняной табличке вместо личной печати. Позднее появилась вышивка. Особенно славилась вышивка золотыми нитями. Самыми искусными считались вышивальщицы из финикийского го­рода Сидон (современный г. Сайда в Ливане). Их привозили в Ассирию и Вави­лонию в качестве ценного военного трофея, их вышивки украшали драгоцен­ные парадные одежды царей. Золотые вышивки дополняли нашитые на одежду чеканные золотые пластинки, как правило, круглые розетки — знак Солнца.

Одежда Месопотамии была сшитой без застежки (накладной), с элемента­ми кроя и состояла из рубашки без рукавов или с короткими рукавами и на­бедренной повязки, носимой сверху рубашки (в Вавилонии), или рубашки-канди (в Ассирии), длина которой указывала на социальное положение В Ассирии более одной одежды мог носить только царь, его костюм состоял из длинной рубашки, набедренника и плаща конас. Женщины носили рубашки-туники, набедренники и плащи-покрывала. В Ассирии свободные женщины обязаны были закрывать лицо при выходе на улицу специальными покрывала­ми. Костюм дополняли украшения из бус, металлических колец, ножных и ручных браслетов.

Ассирийские воины носили сандалии с твердыми задниками, обмотки и бронзовые шлемы, что делало их костюм наиболее защищенным по сравне­нию с военной одеждой других народов Древнего Востока. Возможно, что они носили и штаны, заимствованные ими у горских племен.

Изобретателями штанов считаются древние персы. Изначально они жили высоко в горах и носили одежду из шкур и войлока, кроеную и сшитую. Впос­ледствии, когда персы спустились с гор и завоевали большую часть государств Древнего Востока, создав огромное Персидское царство, они стали носить одежду, скроенную и сшитую из ткани. Древние персы носили штаны-ногови­цы возможно потому, что были хорошими наездниками, и конница всегда играла огромную роль в персидском войске. Персы были первыми среди наро­дов Древнего Востока, ставшими носить распашную одежду — кафтан «кандис», надеваемый поверх рубахи. Покрой этой одежды и само название «каф­тан» впоследствии широко распространились среди разных народов. Персы в эпоху расцвета их государства носили костюм двух типов: персидско-иранско­го, состоящего из рубахи, штанов-ноговиц (греки называли их анаксариды), кафтана и плаща, и так называемого сузианского (или мидийского), состоя­щего из драпированной юбки и круглой накидки, заложенной складками и заткнутой за пояс. Возможно, что это была не накидка, а кафтан с широкими крылообразными рукавами, так как однозначной реконструкции этой одежды не существует (все персидские рельефы изображают персов в такой одежде в профиль). Эту одежду шили только из ткани, и ее носили знатные люди. Персы любили одежду из ярко окрашенных тканей (черных, оранжевых, желтых, голубых, зеленых), отделанную вышивкой по конструктивным линиям. Цари носили одежду, окрашенную пурпуром и вышитую золотыми нитями и плас­тинками.

Некоторое сходство с костюмом Месопотамии имела одежда, которую но­сили на Крите — острове в Средиземном море, о котором древние греки сло­жили известный миф (о лабиринте и Минотавре). Расцвет культуры на Крите датируется 2600—1250 гг. до н.э. Жители этого острова были искусными ремес­ленниками и строителями огромных дворцов. По сохранившимся фрескам двор­цов и керамическим статуэткам, оттискам печатей можно представить их кос­тюм, который состоял из набедренной повязки, пояса и плаща — у мужчин, юбки и плечевой одежды — у женщин. Особенный интерес представляет кос­тюм жриц великой богини Природы: они носили плечевую одежду — кофты с короткими рукавами и большим декольте, пышные многоярусные юбки и корсеты из кожаных ремней. Это был первый в истории пример каркасного кос­тюма, корсеты появятся вновь спустя почти три тысячелетия в европейском костюме. Ткани, в основном из шерсти (возможно, носили и привозной еги­петский лен — находки в гробницах Египта и на Крите свидетельствуют об их торговых связях), ткали женщины дома, на женской половине, а также в ма­стерских при огромных дворцовых хозяйствах. Ткани окрашивали; самыми цен­ными красителями были шафран (священное растение) и пурпур.

Культура древнего Крита оказывала огромное влияние на культуру Греции со второй половины XV в. до н.э., когда греки-ахейцы впервые появились на Крите. Греки-ахейцы, переселившиеся на Пелопонесский полуостров в XXII— XX вв. до н.э., заимствовали на Крите многое: линейное письмо, ставшее ос­новой греческого алфавита, элементы костюма. Города-государства греков-ахей­цев: Микены, Пилос, Тиринф, Спарта, защищенные стенами из огромных каменных блоков, были окружены поселениями «нижнего города», где жили ремесленники, находящиеся на государственной службе. Ремеслу обучали и пленных женщин-рабынь — в надписях сохранились упоминания о прядиль­щицах, обрабатывающих шерсть, ткачихах, швеях. Шерстяные и льняные тка­ни окрашивали и украшали вышивкой. Часть шерстяной пряжи перерабатыва­ли вязанием. Парадные одежды правителей и их свиты расшивались золотыми бляшками, дополнялись диадемами, серьгами, кольцами, браслетами из зо­лота, ожерельями из янтаря и гранатов. Женский и мужской костюм греков-ахейцев напоминал костюм жителей древнего Крита: набедренные повязки, плащи, юбки и плечевая одежда. В качестве церемониальной носили туникооб-разную одежду, которую для сохранения формы укрепляли специальной про­волокой из свинца. Одежда стоила очень дорого и ее даже использовали в каче­стве дара.

Около 1200 г. до н.э. произошло очередное нашествие на Грецию северных племен — дорийцев, которые принесли с собой совершенно новый тип одеж­ды — кусок ткани, задрапированной вокруг тела. На протяжении XI—X вв. до н.э. происходит становление нового костюма на основе слияния старых и но­вых форм. Еще в VI в. до н.э. в костюме Древней Греции сохранялись некоторые элементы ахейской одежды: набедренные повязки — у мужчин, юбки поверх хитонов — у женщин. Но побеждают новые формы — драпированная одежда, созданная из одного куска ткани. Из простых, как правило, прямоугольных кусков ткани древние греки создавали самые разнообразные формы: доричес­кий и ионический хитон, пеплос, гиматий, хламида и т.д.. Впослед­ствии в европейской культуре греческий костюм станет эталоном гармонии между прекрасным телом и одеждой, подчеркивающей его движения. При том, что костюм представлял собой лишь кусок ткани, индивидуальность человека, его носившего, проявлялась в манере ношения, в искусстве драпировки. Дра­пированная одежда отличала цивилизованного человека, принадлежащего сре­диземноморской культуре, от варвара.

Живя на скудной земле, которая с трудом могла прокормить растущие го­рода-государства метрополии, древние греки ориентировали свою экономику на экспорт, обменивая оливковое масло, вино и произведения ремесла на необходимые товары. Поэтому греческие мастера достигли высочайшего мас­терства и славились во всех странах древнего мира. Наряду с маслом, вином, керамикой важной статьей экспорта была шерсть. Ее вывозили из греческих колоний на побережье Малой Азии. В Милете, например, в эпоху классики (VI—V вв. до н.э.) ткали одежду из фригийской шерсти, в эпоху архаики (VIII— VII вв. до н.э.) предметом роскоши считались тонкие льняные ткани из Егип­та, в эпоху эллинизма (IV—III вв. до н.э.) после похода Александра Македон­ского в Индию появились индийские ткани из хлопка, а также шелковые ткани из Китая. Пряли пряжу и ткали в основном женшины дома, на женской половине — в гинекее. Работой руководили сама хозяйка дома, ей помогали служанки и рабыни, тем более, что для работы на греческом вертикальном ткацком станке, на котором ткали ткани большой ширины и эластичности, требовалась дополнительная работница для регулирования плотности изделия. Чтобы выткать куски ткани меньшей ширины, использовали и более простой горизонтальный ткацкий станок. На вертикальном станке ткать узоры было очень сложно, поэтому чаще всего их вышивали. В эпоху архаики хитоны были почти сплошь покрыты вышивкой. Самые широкие ионические хитоны плис­сировали — их смачивали водой и укладывали мелкими складками.

В эпоху эллинизма с развитием крупного товарного производства возникают крупные мастерские-эргастерии, где работают мужчины-ремесленники. В этих мастерских уже существовало разделение труда между работниками-рабами.

Драпированные одежды носили и в древней Этрурии. Этруски появились на севере Аппенинского полуострова около 1200 г. до н.э. Точно установить, откуда они переселились, пока не удалось. Возможно, это были троянцы. По крайней мере, многие черты в их обычаях указывают на их происхождение из Малой Азии. Расцвет культуры этрусков приходится на конец VIII—VI вв. до н.э., а в V в. до н.э. этрусские города-государства были окончательно завоеваны римлянами. Многие элементы этрусской культуры были заимствованы в Древнем Риме: например, обычай справлять военные триумфы, знаки патрицианского достоинства, оторо­ченные пурпурной каймой плащи, пурпурный вышитый плащ и пурпурная туни­ка, расшитая пальмовыми листьями, которую носили военные вожди. Этруски носили одежду из льна и шерсти — хитоны или короткие облегающие рубашки-туники и плащи (мужчины), юбки и лиф с рукавами (женщины).

В Древнем Риме (VIII в. до н.э. — V в. н.э.) сложился особый костюм, указы­вающий на римское гражданство. Только граждане города Рима (по мере расширения государства права гражданства будут распространены и на полноправных жителей других итальянских городов, и представителей знати в провинциях, завоеванных Римом) могли носить тогу. Как и одежда древних греков, одежда римлян была одеждой рабовладельцев. Она не была предназна­чена для активной деятельности, в ней удобно было вести политические или философские дискуссии, выступать в Сенате и т.п. Для войны существовал особый, более удобный и функциональный костюм. Римская тога, бывшая символом римского гражданства и мирного времени, представляла собой ку­сок шерстяной ткани в форме эллипса или сегмента большого размера, кото­рый драпировали определенным образом. (Самые большие тоги (2x5,6 м) но­сили в I—И вв. н.э.) Кроме того, тога указывала и на официальный статус: определенные должностные лица и жрецы носили белые тоги с пурпурной полосой (тога претекста). Полководец-триумфатор, возвращаясь в Рим с вой­ны с победой, облачался в пурпурную тогу, позднее ее будут носить императо­ры. Римляне носили и тунику (сенаторы — с одной широкой полосой спереди и сзади, всадники — с двумя узкими полосами), которая в эпоху Республики (конец VI—I вв. до н.э.) напоминала греческий дорический хитон. По мере того, как Рим завоевывал на Востоке провинцию за провинцией, в костюме появляется все больше восточных черт, и римская туника начинает напоми­нать восточную рубашку с рукавами. Римляне заимствовали новые элементы одежды и у варваров на севере: у галлов римские легионеры переняли рубашку (камизу) и штаны (бракка). Кроме официальной одежды (тога, туника) в Древ­нем Риме существовало и мно­жество видов повседневной одежды, например, разнооб­разные плащи: лацерна, воен­ный плащ сагум, пенула и т.д. Простой народ (плебс) ходил в туниках. В III—V вв. н.э. тра­диционные римские формы одежды (прежде всего тога) ус­тупают место более удобной одежде — тунике с длинными рукавами (далматика), импера­тор же вместо пурпурной тоги носит пурпурный плащ палу-даментум.

Женский костюм отличал­ся от мужского не только осо­быми формами (тогу со II в. до н.э. носили только уличные женщины, а полноправные за­мужние женщины носили ту­нику, столу, институ (плисси­рованную юбку поверх столы) и покрывало палла, напоминав­шее греческий гиматий), но и цветом. Только женщинам в Древнем Риме было прилич­но носить одежду из окрашен­ных тканей (мужская одежда должна была иметь естественные цвета овечьей шерсти), но определенных цветов: желтого, зеленого, коричневого, оранжевого.

Изначально древнеримские ткани в основном были шерстяными, но в эпо­ху Империи из стран Востока стали привозить драгоценные ткани с золотыми нитями, а после завоевания Египта в моду вошли тончайшие прозрачные тка­ни из льна, а потом и из шелка, которые производили на острове Кос в Сре­диземном море. В другие регионы из Рима вывозили шерстяные ткани. В эпоху Империи существовало разделение труда между отдельными провинциями. Из Сирии везли пурпурные ткани и стеклянные изделия, из Египта — льняные ткани и папирус, из Галлии — льняные ткани, керамику и вина. Шерстяные ткани вырабатывали на юге Италии. В Кампании центром переработки шерсти был город Помпеи — до своей трагической гибели во время извержения вул­кана Везувий. В Древнем Риме ремесленники были объединены в коллегии, которые имели узкую специализацию. Так, сукноделы подразделялись на кол­легию фуллонов (валяли сукна), оффекторов (подновляли краски на полиняв­ших тканях), инфекторов (красили ткани), ланифрикариев (мыли и чистили шерстяную одежду), коактилариев (валяли войлок).

Изначально прядение и ткачество были занятиями женщин, которые пряли пряжу, ткали ткани и одежду для всей семьи с помощью служанок. Даже жены императоров умели прясть и ткать (император Август носил одежду, соткан­ную его женой Ливией). В свадебной процессии за невестой несли веретено и прялку как символ высокого положения хозяйки дома. Ткали одежду на боль­ших вертикальных станках сразу нужной конфигурации, тунику ткали сразу вместе с рукавами. Но с изменением образа жизни и нравов в эпоху Империи знатные римские женщины перестали заниматься домашним трудом. С разви­тием товарного производства изготовление тканей стало обязанностью муж­чин; ремесленники-ткачи работали в ткацких мастерских — текстринах.

Костюм европейского средневековья

 КОСТЮМ ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

В 476 г. пала под натиском варварских племен Западная Римская империя (в 395 г. Римская империя окончательно разделилась на две части). Наследни­цей античной цивилизации стала Восточная Римская империя — Византия (от названия греческой колонии Византии, на месте которой была основана сто­лица Восточной Римской империи — великий город Константинополь). В куль­туре Византии причудливо соединились античная восточная и христианская культуры. В эпоху расцвета Византия была огромной империей, в которой жило множество народов, а Константинополь был самым богатым городом Европы и Ближнего Востока. В Константинополе были построены великолепные храмы и роскошные дворцы, он стал центром ремесленного производства всей им­перии. Чужестранцев поражали драгоценные одежды византийских императо­ров и придворных, так как только в Византии уже в V в. умели изготавливать парчу — шелковую ткань с вплетенными золотыми или серебряными нитями. Производство и продажа шелка в Византии проходили под строгим контролем государства, которое взимало с каждой сделки пошлину в казну, а также зап­рещало вывозить шелк-сырец, разрешало торговать только шелковыми тканя­ми, которые ценились в буквальном смысле «на вес золота». В Византии тща­тельно хранили секрет изготовления стойкого красителя пурпура — «цвета императоров». Также славились шерстяные и льняные ткани из восточных про­винций Империи: Египта, Сирии, Палестины и Киликии, завоеванных в V— IX вв. арабами. Шелковые и парчовые ткани и ценные красители могли производить только государственные мастерские — эргастирии А все ремесленники были объединены в корпорации. Одежду на продажу шили ремесленники-пор­тные или женщины из небогатых семей, которые вкладывали свое приданое в небольшие мастерские. Любую одежду могли сшить и дома, так как ее конст­рукция была очень простой и почти не изменилась за тысячу лет существова­ния Византии: ее основой был туникообразный покрой. Мужской костюм со­стоял из туники с длинными рукавами (далматика), длина которой зависела от социального положения, штанов-ноговиц и плаща*.* В V—VII вв. император носил длинную тунику с плащом палудаментум и оплечьем мани-акий, а также венец-корону и пурпурные башмаки. Позднее их сменила узкая туника с широкими рукавами (саккос), которую носили с ло-румом — полоской ткани из золотой парчи, расшитой драгоценными камня­ми. Со второй половины VII в. под влиянием Востока в мужском костюме по­являются новые элементы, в частности, распашная одежда скарамангий (род кафтана, который в XIII—XV вв. стал называться кавадий), а также скараник — кафтан с короткими рукавами для верховой езды. Туники были узкими с короткими рукавами (коловий), узкими с широкими рукавами (дивитисий, позднее — саккос). Женский костюм менялся меньше и состоял из туники, короткой туники столы и плаща пенулы. Простые горожанки носили покрывало мафорий. В XIII—XV вв. в Византии на платье-тунике снизу появляется оборка, пришитая чуть ниже коленей.

После падения Западной Римской империи на развалинах античной ци­вилизации стала формироваться новая европейская цивилизация. В VI—VII вв. на территории Западной Европы города пришли в запустение, торговля замерла, ремесло находилось в состоянии упадка. В VIII—IX вв. складываются сравнительно устойчивые государства, из которых самым крупным стала империя франков при Карле Великом. Это был «догородской» период, когда остатки античных городов сохраняли стратегическое или административное, но не экономическое значение. Ремесло было деревенским, существовало как часть универсального натурального хозяйства. Ремеслом занимались в основ­ном зависимые крестьяне. Они платили оброк кусками льняного полотна или шерстяной ткани, а также готовой одеждой (10—20 изделий в год с одного хозяйства). Мир вещей человека раннего средневековья был ограничен, они отличались грубостью изготовления, но были удобны и прочны, просты и лаконичны в декоре. Одежда простолюдина изготавливалась из кожи, меха, льняного и конопляного полотна. Крестьяне занимались льноткачеством и шерстоткачеством, валяли войлок, используя простейшие механизмы, изве­стные еще с античности. Только в XIII в. в Европе появятся прялка с коле­сом, горизонтальный ткацкий станок с механизмом, валяльная машина. До­мотканые ткани окрашивали растительными красителями. Шерстоткачеством в основном занимались фламандцы, франки и кельты; скандинавы даже де­лали шерстяные паруса. Сукна выделывали во Фрисландии и Фландрии. Ис­пания славилась кордовской кожей и шелками. Шерстяные сукна и изделия из них ценились очень высоко, привозившиеся с Востока шелковые и тонкие шерстяные ткани стоили очень дорого, чтобы оправдались расходы и риск, связанные с дальними путешествиями.

Согласно «Капитулярию о виллах» Карла Великого (конец V1I1 — начало IX вв.) в королевском имении наряду с другими специалистами обязательно должны были находиться сапожники, прядильщики, ткачихи и портнихи в особых мастерских-генициях. При такой специализации качество изготовле­ния одежды стало намного выше, чем в крестьянском хозяйстве. С IX в. во Франции известен утюг, который стал таким же незаменимым орудием порт­ного, как ножницы и иголка.

На вышивке в это время специализировались мастерские при монастырях. Особенно славились искусными вышивками мастерские аббатств Св. Петра в Корби, Сен-Дени, Клерво, Сите во Франции, Монте Кассино в Италии, Сан­тьяго де Компостелла в Испании, Вестминстерского аббатства в Англии. В это время появились и «бродячие мастера» — портные и сапожники, которые хо­дили из деревни в деревню и выполняли заказы. Костюм раннего средневеко­вья сложился под влиянием варварской одежды: накладной рубахи, штанов и плаща. Закрытость средневекового костюма по сравнению с античным была обусловлена более суровым климатом и изменением этического идеала в связи с христианизацией варварского мира. Одежда была накладной и туникообраз-ной (шемиз, шенс), но уже делались попытки приблизить формы костюма к формам тела: рукава сужали к запястью, расширяли нижнюю часть одежды с помощью клиньев.

С X в. происходит быстрый рост городов — центров ремесленного товарного производства. А в XI в. начинается, по словам французского историка Ф. Бро-деля, «первая промышленная революция Европы», которая продлится до XIII в. С XI в. происходит переход от мотыжной обработки земли к пашенной с при­менением усовершенствованного плуга и лошади с плечевым хомутом. Широ­кое распространение получило трехполье, способствующее сохранению пло­дородия земли. Это позволяло с одной и той же площади при втрое меньших трудовых затратах получать вдвое больший урожай. Кроме того, началась «энер­гетическая революция» — стали применяться водяные и ветряные мельницы. Все это позволило получать прибавочный продукт, что стало основой бурного роста городского населения. Демографический подъем привел к «городской революции» — города стали играть ключевую роль в хозяйственной жизни клас­сического средневековья.

Прогрессу в городском ремесле способствовало распространение цехов, которые утверждали специализацию труда и стандартизацию технологий. Го­родское население состояло из свободных горожан, управляемых городскими советами и было организовано в братства, цехи и гильдии ремесленников. В начале цехи объединяли ремесленников, занимавшихся однородным ремес­лом, затем появились цехи на основе узкой специализации. **Так,** например, оружейники разделились на тех, кто изготавливал шлемы, тех, кто изготавли­вал панцыри, тех, кто изготавливал щиты, тех, кто изготавливал мечи, и т.д. Не принадлежавший ни к какому цеху не имел права заниматься ремеслом. Каждый цех имел своего святого-покровителя и его день был своеобразным профессиональным праздником: например, патроном плотников был Св. Иосиф, сапожников — Св. Криспин, лекарей — Св. Косма и Дамиан. Во главе каждого цеха стоял цеховой старшина, во главе каждой мастерской был мас­тер, ему помогали подмастерья, которым, в свою очередь, помогали ученики. Число работников в каждой мастерской точно определялось цеховым уставом. Цеховые законы устанавливали строгие правила, обязательные для мастеров и подмастерьев: контролировали качество и количество изделий, которое могла изготовить каждая мастерская. Мастер не имел права выполнять больше зака­зов, чем ему требовалось, чтобы прокормить свою семью. Если он имел очень много заказов, то часть их цех должен был передать другому мастеру. Каждый цех заботился о своей репутации. Например, в Лукке цех ткачей торжественно сжигал на главной площади города бракованные ткани. Все изделия изготавли­вались только по индивидуальному заказу.

Получить звание мастера можно было только после долгих лет ученья. Как правило, мальчика небогатые родители отдавали какому-либо мастеру в обу­чение, внеся небольшую плату. Мастер должен был кормить и обучать ученика начальным навыкам ремесла. По прошествии определенного срока (от пяти до восьми лет) цех возводил ученика в подмастерья. Подмастерье не имел права жениться, получал небольшое жалованье и мог перейти к другому мастеру того же цеха. Мастер должен был обучать подмастерье секретам мастерства (за этим следил совет цеха). Чтобы стать мастером, подмастерье должен был со­вершить путешествия в другие города, которые славились изделиями данного профиля, а потом выдержать особое испытание — изготовить образец изделия (он назывался «шедевр»), который оценивало собрание мастеров данного цеха. Если оценка была успешной, то подмастерье становился мастером и получал право открыть собственную мастерскую. В некоторых городах устав предписы­вал членам цеха носить платье определенного цвета. Каждый цех представлял собой и военную дружину, которая защищала город во время военной опасно­сти. В XI—XII вв. формируются цехи ткачей и портных. С **XII** в. домотканые ткани носят только в деревне. Ткани и одежда были еще очень дороги и пере­давались по наследству.

С **XII** в. в Европе распространяются хлопчатобумажные ткани, которые ста­ли производить в Италии, Фландрии, Германии и Испании (куда хлопок был завезен арабами). С середины **XII** в. на острове Сицилия и в Италии (г. Лукка) начинают заниматься шелкоткачеством, а с **XIII** в. — во Франции. Грубое сук­но выделывали в Англии, Скандинавии и Франции, а тонкое сукно — в Ита­лии, герцогстве Брабант и западной Германии. С **XIII** в. городские центры по­лучают определенную специализацию по сортам ткани: так в Аррасе произво­дили легкую саржу, Гент и Ипр славились ярко-красными тканями из англий­ской шерсти, а Бургундия, Шампань и Прованс — зелеными и красными сукнами. В это время уже было известно свыше 300 наименований шерстяных тканей. В деревне прибыльным делом становится изготовление красителей на продажу: красного из кошенили (дубового червячка) в Испании и южной Франции, желтого из шафрана в Испании, Италии и южной Германии.

До этого времени не было четкого разграничения мужского и женского костюма, костюма крестьян, горожан и феодалов — вся одежда была одного покроя, различаясь только качеством и ценой ткани и отделки. Еще во времена правления Карла Великого началось ограничение цвета: «Затем издал он указ об одежде, которую может носить мужик, а именно черную и серую, и всякий другой цвет для него воспрещен»*. Знать носила яркие дорогие ткани: зеле­ные, синие, желтые, красные. Постепенно под влиянием Византии обосабли­вается литургическая одежда, а с развитием городского костюма одежда крес­тьянина начинает отличаться от него архаичным кроем. В связи с возникнове­нием цехов портных и развитием военного дела покрой одежды феодалов и горожан начал меняться очень быстро под влиянием моды. Покрой мужского костюма (блио) повторял конструкцию военного облачения — коль­чуги жубер, которая была приталенной и имела разрезы спереди и сзади для верховой езды. Благодаря крестовым походам в Европу проникают новые эле­менты, заимствованные на Востоке: помимо привычных застежек и завязок появляется застежка на пуговицы, а также тюрбан в качестве головного убора. Женский костюм X—XI вв. напоминал византийский, однако уже в XII в. в женских верхних платьях блио появляются новые элементы покроя — скошен­ное плечо с плечевым швом, выкройная линия бока, шнуровка. С Востока пришли рукава со свисающими манжетами.

XIII в. можно назвать веком «революции в крое», так как именно тогда начали формироваться основные типы современных покроев одежды. Переход к новым конструкциям был связан с развитием технической мысли: в XIII в. появляются новые сложные архитектурные конструкции (готическая арка с системой аркбутанов), высокого мастерства достигают оружейники в строи­тельстве военных доспехов, что усовершенствует умение портных строить чер­тежи, получать развертки объемных форм на плоскости. Складываются новые приемы формообразования одежды, основанные на развертывании поверхно­стей оболочек. Развертки сложных криволинейных поверхностей человеческо­го тела нельзя получить без выкраивания и стачивания материала, поэтому в ХШ в. появляются вытачки и конструктивные линии, позволяющие создавать из ткани объемные формы, повторяющие формы тела. В XIII в. появляется и прообраз белья — нижняя рубашка, сверху которой надевали верхнее (сюрко) и нижнее (котт) платье с новыми элементами кроя *.* Одежды были удлиненными и шились из шерстяных тканей, парчовые наряды надева­ли только в торжественных случаях. Особенно в женском костюме старались добиться максимального прилегания одежды к телу с помощью шнуровки.

В XIV—XV вв. в Европе уже производили ткани высокого качества, не ус­тупавшие привозным драгоценным тканям с Востока. В это время первое ме­сто среди готических стран Европы в изготовлении тканей занимала Италия. Шелкоткачество было очень развито на Сицилии, где под началом мастеров-норманнов работали ткачи — выходцы из Греции. В Лионском музее ткани хранится короткая куртка пурпуэн Карла де Блуа (1364 г.) из простеганной шелковой парчи, изготовленной в Палермо. Эта ткань с золотой нитью несет печать византийского влияния: рисунок в виде многогранных медальонов с орлами и львами. С XIV в. крупнейшим центром шелкоткачества становится г. Лукка, куда в 1382 г. переселились ткачи из Сицилии. В Лукке производили дорогие ткани для церкви, придворных и феодальной знати, выполняли за­казы Ватикана, королей Англии и Франции. Центром изготовления бархат­ных тканей становится Венеция. С XIV в. во всей Европе ценятся венецианс­кие бархатные ткани, особенно рытый бархат с золотой и серебряной нитью. В Венеции производили и тонкие прозрачные шелка, и ткань для гербовой одежды, во Флоренции делали бархат с мелкими цветочными узорами, в Генуе — с мелким узором из неразрезанного ворса на темном фоне разрезан­ного ворса. С середины XV в. в Европе начинается новый промышленный подъем — цехи уступают место мануфактурам, в которых широко использу­ются разделение труда и специализированные орудия производства. Города Италии становятся центрами мануфактурного производства, не скованного цеховыми ограничениями, что позволяет увеличить производство тканей. Раз­виваются хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые мануфактуры, что спо­собствует сохранению лидерства Италии в области производства тканей и предметов роскоши вплоть до XVII в.

Немецкий историк костюма Г.Вейс назвал позднее средневековье «време­нем господства ножниц», потому что в эпоху готики пристальное внимание стали уделять особенностям покроя одежды. Стало цениться мастерство хоро­шего портного, который мог сшить модный костюм. С этого времени соци­альный статус обозначается не только стоимостью ткани, пышностью отделок и украшений, но и покроем одежды, который должен соответствовать требо­ваниям меняющейся моды.

В это время возрождается интерес к красоте человеческого тела, входивший в противоречие с христианской моралью, о чем свидетельствуют церковные преследования новой моды. Телесная красота (ловкость, стройность, атлети­ческая фигура) была частью идеала рыцаря. Конструктивные открытия XIII в. позволяли с помощью одежды подчеркнуть и даже улучшить формы тела в соответствии с идеалами времени. Так, примерно с 1385 г. появляются ватные прокладки в мужской одежде (мауатр): валики, расширяющие плечи; прокладки, делающие грудь более выпуклой или улучшающие форму ног. В XV в. и в женс­ком костюме появляется специальное приспособление, улучшающее фигуру, — подобие корсета из деревянных планок, придающего фигуре S-образный из­гиб. XV в. — время перехода от накладной одежды средневековья к каркасному костюму «нового времени», не повторяющему реальные формы тела, а созда­ющему жесткую форму в соответствии со вкусами эпохи. В этом на протяжении многих веков заключалось основное отличие кроя европейского костюма от кроя восточной одежды.

Формы мужской одежды менялись под влиянием металлических лат, кото­рые в это время заменили кольчуги. Под латы необходимо было надевать более короткую и облегающую одежду. Конструкция лат сначала была почти бук­вально повторена в крое стеганой куртки (жак), которую надевали под латы, а затем в крое ранних пурпуэнов. Примерно с 1340 г. стали носить пурпуэн — короткую куртку, ставшую гражданской одеждой. Пурпуэн был распашной одеждой с застежкой на пуговицы. Вначале его надевали под котарди и жакет, потом он стал самостоятельной одеждой, и его носили примерно до середины XVII в. На рубеже XIV—XV вв. штаны-ноговицы шоссы начинают сшивать по­середине и снабжают отстегивающимся клапаном (брагетт). Позднее средневе­ковье знало множество видов верхней одежды: от простейшего плаща типа пончо, который надевали поверх лат (табар), до сложной по крою одеж­ды с широкими рукавами причудливой формы (упелянд, роб). Самым распро­страненным оставался плащ типа манто в виде круга или полукруга. В XIV в. произошло отделение лифа от юбки в женских платьях котт и сюрко. Юбка имела покрой клеш.

Формы костюма меняются достаточно часто: заниженная линия талии в XIV в. сменяется завышенной в XV в. и возвращается на естественное место в конце XV в., декольте горизонтальной формы сменяются треугольными, а затем в фор­ме каре (в конце XV в.). Это происходит под влиянием итальянского костюма.

КОСТЮМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Увлечение итальянским костюмом в конце XV — начале XVI вв. во всех евро­пейских странах являет нам один из первых примеров уже общеевропейской моды. Итальянская культура становится столь притягательной потому, что именно в Италии начинается сравнимый с греческой классикой взлет духовной жизни — начинается эпоха Возрождения, эпоха гуманизма, воспевшая человека, осво­божденного от жестких религиозных догматов, открывающего и познающего окружающий мир, свободную творческую личность, человеческое достоинство.Античность стала для итальянских гуманистов идеалом, и они стремились воз­родить образы античности в повседневной жизни. Это оказало влияние и на костюм несмотря на то, что в итальянской культуре сохранялись и элементы средневекового рыцарского идеала. Гармония пропорций, совершенно иной образ человека, стремление подчеркнуть в костюме индивидуальность человека — все это стало совершенно новым по сравнению с жестко регламентированным кос­тюмом средневековья. На итальянский мужской костюм (рис. 3.9) почти не ока­зывали влияние военные доспехи, так как ведущей общественной силой в XIV— XV вв. были пополаны (купцы и ремесленники). Этот костюм был более объем­ным, чем в других европейских странах (джуббоне, фарсетто, джорнеа, догали-не, котта, симара и т.п.). Должностные лица и представители некоторых про­фессий (врачи, адвокаты, купцы), как и в других странах, носили длинные одежды. Своеобразие итальянского костюма заключалось и в том, что одежда имела разрезы по конструктивным линиям (проймам, локтевым швам, на гру­ди), сквозь которые выпускали белую полотняную нижнюю рубаху, что созда­вало особый декоративный эффект. Гармоничные пропорции и конструктивные разрезы итальянской одежды будут заимствованы портными других стран в кон­це XV — первой половине XVI вв.

В 1527 г., согласно мирному договору между Францией и Испанией, Ита­лия перешла под власть Испании, и постепенно итальянский костюм стал терять свое своеобразие, подчиняясь испанской моде. Женский костюм, особенно в Венеции в XVI в., дольше, чем мужской, сохранял индиви­дуальность и верность представлениям итальянцев о прекрасном: силуэт пла­тьев, которые носили итальянки, был более объемным, чем у испанок, несмотря на то, что с конца 1540-х гг. в Италии распространился металлический корсет корсе. Именно итальянки первыми стали надевать к платьям с лифом, заканчивающимся спереди острым углом (мысом), туфли на высоких деревян­ных подставках — цокколи, чтобы не искажать пропорции фигуры. Во второй половине XVI в. именно из Италии распространяется мода на женские нижние штаны, которые первыми стали носить под юбками венецианские куртизанки.

Италия стала родиной кружева, появившегося на рубеже XV—XVI вв. До это­го существовали различные виды ажурной вышивки, в том числе и вышивка «шов по прорези» — по сетке разреженного полотна, которая и стала прообра­зом настоящего кружева. Первое кружево называлось «стежок в воздух» или «шитое иглой». Процесс его изготовления был очень трудоемким, и кружева вплоть до изобретения специальной машины в XIX в. стоили очень дорого и были настоя­щим предметом роскоши. Над каждым изделием трудилось сразу несколько ма­стериц. Немного позднее появилось кружево, плетенное на коклюшках. В XVI в. в Италии печатались специальные сборники узоров для кружев и вышивки «шов по прорези» с геометрическим орнаментом «ретичелла». Орнаменты для таких сборников рисовали известные художники, например Чезаре Вечеллио. В конце XVI в. появился гипюр — мотивы кружева, соединенные тонкими связками, что дало возможность делать кружевные изделия целиком: манжеты, воротники и т.п. Самые лучшие гипюры с рельефными узорами изготавливали в Венеции. В Милане делали плетеный гипюр. В Генуе начали плести кружева из золотых и серебряных нитей. В XVII в. конкурентами итальянским станут кружева из Флан­дрии, сплетенные из тончайших льняных нитей.

В XVI в. Италия продолжала занимать первое место в Европе по производ­ству тканей и предметов роскоши, но с ней начали конкурировать и другие страны. После того, как X. Колумб открыл новый материк — Америку, Испан­ское королевство завоевало новые колонии в Центральной и Южной Амери­ке, откуда в метрополию хлынул поток золота и серебра, драгоценных кам­ней, пряностей, невиданных доселе в Европе растений, овощей и фруктов. В XVI в., когда Испания стала самой могущественной и богатой страной в Евро­пе, испанские ткачи в Толедо, Севилье, Гранаде выделывали великолепные шелковые ткани, рытый бархат с золотой и серебряной нитью, драгоценную парчу. А во Франции в это время зародился новый центр по производству шелковых тканей, который в XVII—XIX вв. стал крупнейшим в Европе. В 1531 г. король Франции Франциск I своим указом освободил ткачей Лиона от нало­гов и разрешил итальянским ткачам владеть имуществом и заниматься своим ремеслом во Франции. В начале XVII в. лионец Клод Дангон изобрел ткацкий станок, на котором можно было изготавливать ткани со сложными многоцвет­ными узорами. К. Дангон получил от короля Генриха IV льготные права и ос­новал в Лионе мануфактуру. Ткани, производимые на мануфактуре К.Данго-на, уже не являвшиеся подражанием итальянским образцам, постепенно вы­теснили привозные ткани с французского рынка. Это были атласы с мелким растительным узором со светотеневой разработкой, затканные золотыми и се­ребряными нитями. В Лионе выпускали обивочные штофы, брокатель, рытый бархат. Лионские ткани были очень высокого качества, что было обусловлено высокой квалификацией ткачей, регламентацией и контролем над производ­ством. Чтобы получить звание мастера, нужно было пять лет проработать под­мастерьем и два года помощником мастера. Лионские шелковые ткани до сих пор славятся своим качеством (дома высокой моды заказывают специально ткани для коллекций «от кутюр» именно в Лионе). В XVI в. в Италии, Герма­нии, Нидерландах были распространены и набивные ткани. В Италии мастера набивных тканей входили в гильдию живописцев. Узор набивали по гладкому полотну белого, зеленого, красного или синего цвета черной краской, а дета­ли расписывали краской вручную. В Германии набивные ткани занимали зна­чительное место, так как служили своеобразным заменителем привозных шел­ковых тканей, которые были очень дороги. Набивные рисунки повторяли ри­сунки кружев, итальянских и восточных тканей, а рисунки с применением золотого или серебряного порошка имитировали парчу. В Нидерландах суще­ствовали набивные рисунки по льну. В Брюгге и Утрехте с помощью резных досок делали тисненый бархат, имитирующий итальянский двухворсовый бархат. В XVII в. набивные шелковые ткани будут вытеснены шелковыми тканями с вытканными узорами. В конце XVI в. в Англию из Индии завозят первые ситцы — первое ситцевое платье было сшито для королевы Англии Елизаветы I Тюдор.

Самым дорогим и модным украшением костюма в XVI—XVII вв. были кру­жева, чаще всего итальянской работы. В других странах делали только первые шаги к созданию собственного кружевного производства: во Франции, напри­мер, начали выделывать золотой и серебряный гипюр при королеве-итальянке Екатерине Медичи. Помимо кружев костюм украшали также аппликацией, вышивкой шелком, шерстью, золотой и серебряной нитью, бусами, бисером, золотой и серебряной тесьмой, галунами, жемчугом, драгоценными камня­ми, ювелирными розетками.

Искусство изготовления костюма достигло в XVI в. высочайшего уровня. Ремесло портного было потомственным и достаточно уважаемым. Уже намети­лась специализация портных, которая позднее получила более жесткие рамки: в XVI в. одни портные шили плащи, другие — мужскую одежду, третьи — женские платья. Вся одежда изготавливалась только на заказ. Чаще всего порт­ной набрасывал ткань на заказчика и с помощью аршина и мела размечал покрой. Цехи портных имели специальные книги, где были собраны образцы модных покроев, и, пользуясь этими образцами и мерками своего заказчика, портной шил модный костюм точно по фигуре, с помощью различных про­кладок исправляя ее недостатки. Такой способ требовал обязательных приме­рок, в ходе которых одежда и подгонялась по фигуре. Одежду с чужого плеча носили только актеры, чье ремесло в те времена не было достойной и уважа­емой профессией:

Носить одним жонглерам гоже, Ну, и певцам бродячим тоже Чужой наряд. Уж так пошло, Уж таково их ремесло.

Синьоры же досель носили Лишь платье, что портные шили На них самих, по мерке, впору. Об этом быть не может спору'.   В XVI в. складывается полный каркасный тип костюма. Каркас в мужском костюме воспроизводил форму металлических доспехов. В Испании каркас появился в конце XV — начале XVI вв., что было связано с особым отношением к военным в период освобождения территории Испа­нии из-под власти арабов. Хубон (испанский аналог пурпуэну) шили на двой­ной подкладке, вставляли ватные прокладки и даже металлические пластин­ки, чтобы он походил на кирасу (часть металлических лат, защищающая спину, грудь и живот). В связи с распространением и усовершенствованием огнестрельного оружия доспехи постепенно исчезают, сохраняются лишь отдельные их части, например кираса. В Испании во второй половине XV в. сложился полный каркасный женский костюм, который состоял из металли­ческого корсета и каркаса юбки из металлических обручей (вердугос). Такой костюм придавал телу формы, соответствующие модному идеалу. Придвор­ный этикет, который сложился при испанском королевском дворе, запре­щал женщине появляться с открытой шеей, носить декольте, показывать ноги из-под юбки; новый костюм закрывал тело и почти полностью лишал фигуру индивидуальных особенностей. Из Испании во второй половине XVI в. в другие страны проник и обычай крахмалить (плоить) большие воротники — горгера — из тонкого полотна, окаймленные кружевом.

Испанские костюмы распространились по всей Европе во второй половине XVI в. в связи с политическим влиянием Испании в Европе и контрреформа­цией. Именно в это время складывается общеевропейская мода при сохране­нии некоторых национальных особенностей костюма в каждой стране. Во всех странах носят костюмы примерно одного типа и структуры при некоторых различиях в пропорциях и деталях. Мужской костюм состоит из следующих частей: рубашки из белого или шафранного тонкого полотна длиной до колен, куртки на ватной подкладке с рукавами или без (фр. «камизоль», исп. «корпе-суэло»), куртки с рукавами или без (фр. «пурпуэн», исп. «хубон», англ. «дуб­лет», нем. «вамс», ит. «джуббоне»), коротких штанов, состоящих из двух частей и набитых паклей, ватой и т.п. (фр. «ба-де-шосс» и «о-де-шосс», исп. «кальсес» и «грегескос» и т.п.), чулок и верхней одежды.

Вязаные чулки стали носить именно в XVI в., и для их производства англи­чанин Уильям Ли в 1589 г. сконструировал первую вязальную машину. Самыми дорогими были вышитые шелковые чулки испанской работы. Верхней одеждой вместо жакета и упелянда служила широкая распашная одежда, с рукавами и большим отложным воротником (фр. «роб», англ. «гаун», исп. «ропон», нем. «шаубе»), но самыми модными стали испанские плащи, которые широко рас­пространились во второй половине XVI в.

Женский костюм, который в начале XVI в. сохранял следы влияния итальянс­кой моды, во второй половине века полностью подчинился требованиям испан­ской моды — среди дворянок повсеместно распространились платья с металли­ческим каркасом. Но при этом в них были внесены поправки: появились глубокие декольте, воротники самой разнообразной формы. По-прежнему во всех странах носят два платья: нижнее (фр. «котт») и верхнее (фр. «роб», исп. «вестидо», англ. «гаун»), но в отличие от испанских, в других странах верхние платья могли иметь распашную юбку. Во второй половине 1570-х гг. 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. Верхней одеждой служили плащи типа манто и верхние распашные платья с короткими рукавами (исп. «ропа», фр. «марлотт», англ. «бэрн»).

Интересным явлением в моде XVI в. было влияние костюма, который носи­ли немецкие наемные солдаты и офицеры, сражавшиеся почти во всех евро­пейских армиях того времени — ландскнехты. С 1520-х гг. распространяется мода на декоративные разрезы, которая сохраняется до XVII в.

Костюм нового времени ХVII-XVIIIвв.

 КОСТЮМ НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVH-XVHI вв.)

В XVII в. вместо религиозных войн XVI в. происходят войны из-за столкно­вения политических и экономических интересов европейских государств (1618— 1648 гг. — Тридцатилетняя война) и укрепляется колониальная система. Это время бурного развития мануфактурного капитализма, который постоянно наталкивался на препятствия, чинимые феодальной системой, что привело к первым буржуазным революциям — революции в Голландии и в Англии. Это и время укрепления централизованной государственной власти в форме абсолю­тистской монархии, что особенно ярко проявилось во Франции, где после долгого периода гражданских войн и борьбы короля с высшей знатью устано­вилась единоличная и абсолютная власть короля во время правления Людови­ка XIV — «Короля-Солнце», которому принадлежит известная фраза: «Госу­дарство — это Я». Блестящие королевские дворы были в то время тем местом, где рождалась и концентрировалась новая мода. Особа короля была безуслов­ным образцом для подражания среди его подданых, а его вкус — непререкае­мым авторитетом. Соперничество в политической сфере иногда принимало форму соперничества в области моды — борьба за роль законодателя моды между французским королем Людовиком XIV и королем Англии Карлом II.
    Необходимость участвовать в войнах и платить жалованье наемникам разо­ряла казну и вынуждала экономить средства, а интересы собственных произ­водителей требовали принятия специальных государственных мер. Это привело к проведению политики меркантилизма еще при короле Генрихе IV во Фран­ции — поощрению собственной торговли и национальной промышленности путем всевозможных льгот владельцам мануфактур и торговцам и запрещения или ограничения ввоза иностранных товаров. Эту политику продолжили и кар­динал Ришелье при Людовике XIII, и кардинал Мазарини при Людовике XIV, причем запрет на ношение золотых отделок (в целях экономии золота в каз­не), парчи, привозных кружев и шелковых чулок касался даже особ королевс­кого дома. Подобные меры экономии принимались и в Испании, когда во время правления Филиппа IV был введен запрет на ношение привозных кру­жев, золотых и серебряных украшений с драгоценными камнями.
  Большое влияние на европейский костюм оказала Тридцатилетняя война, в ходе которой отказались от жестких прокладок и валиков в мужском костюме, еще сохранявшихся на протяжении первых 20 лет XVII в. Костюм стал более легким, динамичным, свободным, соответствующим образу человека нового вре­мени — ловкого молодого царедворца и дуэлянта (рис. 3.13). Новый костюм сфор­мировался при французском дворе и оказал влияние на костюм в других европей­ских странах. В Англии складывается более лаконичный и строгий костюм, менее объемный, с уравновешенными пропорциями, что соответствует эстетике клас­сицизма. В Нидерландах революция привела к тому, что ведущей силой в обществе стало третье сословие — буржуазия. Это не могло не отразиться на формировании особого костюма, строгость которого была обусловлена протестантской этикой и ценностями буржуазного общества. Но во всех странах, включая и Испанию, про­тиводействовавшую французской моде, сохраняется прежняя структура костюма, а меняются только объемы, пропорции, отделки и ткани (в XVII в. больше носят шерсть и легкие шелковые ткани, чем тяжелую парчу). Во время Тридцатилетней войны самым модным стал военный костюм, который носили без лат, и все модники облачились в кавалерийские сапоги с отворотами, шпорами и на каблу­ках, в плащи (казак) со множеством пуговиц, которые носили мушкетеры, и широкополые шляпы, отделанные перьями. Женский костюм также меняется — исчезают металлические корсеты, линия талии становится завышенной, объемы увеличиваются, появляются элементы мужской моды (большие отложные ворот­ники и манжеты, шляпы, крой лифа напоминает покрой пурпуэна). Такие платья стали называть «удобными».
   В эпоху регенства Анны Австрийской при малолетнем короле Людовике XIV (1643—1660 гг.) во Франции появляется новая профессия — модистки. Таким образом, происходит окончательное разделение на мужских и женских мастеров: мужские костюмы шил мужчина-портной; женские платья, головные уборы, ак­сессуары — женщина-модистка; нижнее белье — белошвейка. Покровительницей модисток и швей была Св. Екатерина, чей день (25 ноября) впоследствии будет отмечаться как особый праздник в домах высокой моды. Во время правления Людовика XIV Франция становится законодательницей моды в Европе. Из-за зап­ретов на ношение привозных предметов роскоши французы должны были про­явить всю свою изобретательность и изворотливость, чтобы придумать новые формы отделки (например, петлями из лент), экстравагантные формы одежды, которые поражали иностранцев.
  В 1650—1660-е гг. мужской костюм, подчиняясь прихоти короля, приобрел гротескные пропорции (курточка «брасьер» с завы­шенной линией талии, юбка «рэнграв», надетая поверх панталон и т.п.). Министр финансов Ж. -Б. Кольбер понял всю выгоду развития собственной промышленности и организовал кружевное производство во Франции. В 1665 г. в замке Лонрэ около города Алансон он основал мастерскую, где 30 венецианс­ких кружевниц в течение года обучали француженок секретам своего ремесла. Первые образцы кружев были показаны королю, который одобрил их и оконча­тельно запретил ношение во Франции привозных кружев. Знаменитые алансон-ские кружева, шитые иглой, отличались от итальянских более мелким и изящ­ным орнаментом. Вскоре Франция уже сама вывозила их в другие страны. Блеск двора Людовика XIV в новой резиденции в Версале вызывал зависть и стремле­ние подражать у всех европейских правителей. С этого времени все французское становится синонимом роскоши и элегантности. Из Франции в другие страны вывозят шелковые ткани, шелковые ленты, кружева, перчатки и т.п., а также новые покрои и виды отделок. Начиная с 1642 г. дважды в год из Парижа в столицы других государств отправляли две восковые куклы, одетые по после­дней моде: Большую Пандору, одетую в парадное платье, и Малую Пандору в неглиже — утреннем домашнем платье. Король-Солнце уделял моде огромное внимание, часто придумывая новые фасоны и отделки, которые воплощали в материале его личные портные и вышивальщики, занимавшиеся гардеробом короля (Жан Буато, Жак Рени, Жан Анри). Людовик XIV издал специальный указ о смене одежды по сезонам, который стал частью нового придворного этикета, что также весьма способствовало развитию французской модной инду­стрии, а также ордонансы, регламентировавшие костюм придворных, ввел в моду новую одежду — жюстокор, окончательно вытеснивший пурпуэн и брась-ер. Костюм, который сформировался в 1670—1680-х гг., почти без изменений носили более ста лет, вплоть до Великой французской революции. Он состоял из рубашки, штанов до колена (кюлоты), нижней одежды с длинными рукава­ми и застежкой спереди (веста) и верхней одежды с застежкой и рукавами с отворотами (жюстокор). В это время в моду входит и сравнительно новый вид одежды — домашняя (халаты из полосатых восточных тканей, тюрбан).
   Огромное внимание при дворе Людовика XIV уделяли женской моде, так как женщина была в центре придворной жизни, являясь украшением французского двора. Уже в 1650-е гг. в моду возвращается корсет — легкий, на китовом усе, появляются нижние юбки из ткани, прошитой китовым усом. Это придает фигуре грациозность и четкие линии. Культ женственности приводит к увеличению декольте, увлечению аксессуарами. Каблук, который появился в начале XVII в. как элемент обуви кавалериста для упора ноги в стремени, становится новым изощренным оружием женского кокетства. Чрезвычайно важным элементом кос­тюма становится прическа — придумывают все новые и новые фасоны с исполь­зованием горячей завивки, чужих локонов, лент, кружев. Самой популярной прической с 1670-х гг. до 1710 г. становится прическа «а ля Фонтанж», названная в честь одной из фавориток короля. Людовик XIV ввел в моду длинные высокие парики «алонж». Ношение парика стало обязательным для модника до конца XVIII в.
   В XVIII в. сохраняется влияние Франции на европейскую моду. Именно во Франции рождается новый художественный стиль «рококо», который начал складываться в эпоху регенства Филиппа Орлеанского при малолетнем короле Людовике XV (1715—1730 гг.). После некоторого застоя в последние годы правления Людовика XIV, когда ставший крайне религиозным стареющий ко­роль не желал видеть вокруг себя ничего нового (ни молодых лиц, ни новых костюмов), наступила эпоха безудержного наслаждения жизнью и бесконечной погони за удовольствиями. Вместо величественных государственных деятелей, которыми хотели казаться придворные Короля-Солнце, появились новые обра­зы галантных кавалеров (Адонис в легких туфлях), считавших любовные интри­ги гораздо важнее государственных дел. Костюм становится очень легким и изящ­ным. Тяжелым парче и бархату теперь предпочитают легкие лионские шелка: тафту, гродетур, муар. Жюстокоры (с 1760-х гг. — аби — менее объемный вариант жюстокора) вышивают не металлическими галунами, а золотом, шел­ком, а со второй половины XVIII в. — мишурой, синелью, кусочками зеркал. Уменьшается размер париков, которые теперь обильно посыпают белой и цвет­ной пудрой. Костюм украшают бриллиантами — самым модным драгоценным камнем в XVIII в. — от шляпы до пряжек на туфлях.
    В женском костюме в это время вновь распространяются юбки на каркасе (панье), но сделанном не из тяжелого металла, а из ивовых прутьев. Затем появ­ляются панье из китового уса, прутьев или металлической проволоки, сильно расширяющие юбку с боков (панье с локтями). Такой костюм в сочетании с обильным гримом (в XVIII в. румянились и белились даже дети и мужчины) и пудреным париком лишал возраста, позволял каждой женщине выглядеть изящ­ной и грациозной, всегда готовой к любовным приключениям, как того требо­вал «галантный век». Появляются новые неприталенные широкие платья с жи­вописно драпированной спинкой — контуш (адриен) и приталенные спереди платья с драпированным полотнищем сзади (в XIX в. такая спинка получит название «складки Ватто»). Все эти так называемые французские платья в каче­стве парадных туалетов широко распространились при всех европейских коро­левских дворах вплоть до конца XVIII в. Ассортимент одежды в XVIII в. значи­тельно расширяется: в 1760-е гг. появляется «польское» платье для модного танца полонез с драпированными спинкой и юбкой, платье с драпированной верхней юбкой на нижней юбке («платье, подобранное в карманы»), «английское» пла­тье, которое носили без панье, домашнее платье «дезабилье».
    Самой экстравагантной женская мода станет во время правления короля Лю­довика XVI. Королева Франции Мария-Антуанетта стремилась стать «королевой мод», «арбитром элегантности», самой модной женщиной в Европе, хотя на са­мом деле была настоящей «жертвой моды», нося самый неудобный костюм, ка­кой только можно было придумать. Она никогда не надевала дважды одно и то же платье, каждый день трижды меняла платья, каждую неделю придворный куафер (парикмахер) Леонар Боляр делал ей новую необыкновенную прическу. Причес­ки были самым большим чудачеством эпохи: укрепленные на проволочном кар­касе они иногда достигали в высоту полутора метров, были украшены искусст­венными буклями, драгоценностями, кружевами, лентами, перьями, искусст­венными и живыми цветами, а иногда и целыми сценами с макетами кораблей, фигурками людей и животных. Они доставляли огромные проблемы своим обла­дательницам: в них водилось множество насекомых, спать можно было только на специальной подставке, чтобы уберечь прическу, трудно было пройти в низкий дверной проем, ехать в карете можно было, только высунув голову наружу и т.п. Каждая новая прическа имела сюжет на злобу дня: будь то победа в морском сражении, прививка королю против оспы, премьера новой оперы Глюка или голодные волнения бедноты в Париже. Парижский журнал «Курьер де ля мод» в 1770 г. в каждом выпуске помещал гравюры, изображавшие девять новых приче­сок — всего 3744 образца в год, что считалось величайшим достижением време­ни, позволяющим каждому проявить свой вкус при выборе прически.
   Настоящей законодательницей моды была модистка Марии-Антуанетты Роза Бертэн, которую называли «министром моды». Р. Бертэн можно считать пер­вым кутюрье, так как именно она предлагала королеве новые модели платьев, шляп и отделок, дважды в неделю посещая Версаль. Р. Бертэн придумала мно­го модных новинок того времени: например, цвет блохи (пюсовый), турнюр. Знатные дамы часами просиживали в приемной «министра моды», дожидаясь аудиенции, чтобы заказать платье у модистки самой королевы. Именно Р. Бер­тэн принадлежит крылатая фраза: «Новое — это хорошо забытое старое», ко­торая точно отражает сущность моды (хотя сказано это было по поводу пере­делки старого платья королевы).
    Все эти крайности французской придворной моды были определенным сим­волом крайней степени разложения одряхлевшего режима абсолютизма. Па­раллельно возникла новая мода, связанная с ценностями формирующегося буржуазного общества. В XVIII в. появилась вторая столица моды — Лондон. В Англии возник свой стиль, которому подражали даже в Париже. Новый класс — буржуазия, или «третье сословие», создает свою моду. В среде мелкого поме­щичьего дворянства — джентри — возникают новые формы одежды, которые впоследствии станут классикой: фрак и редингот. Эта удобная и функциональ­ная одежда предназначалась изначально для верховой езды, но максимально отвечала потребностям человека, ведущего активный образ жизни. В ней не было явных знаков социального положения (драгоценных тканей, вышивки), ее шили из однотонных шерстяных тканей английского производства, она была как бы нейтральным фоном для самого человека. Именно в Англии вновь вер­нулись к античному наследию в качестве основы для формирования нового модного стиля — неоклассицизма, который в последней трети XVIII в. станет самым популярным стилем в архитектуре, скульптуре, живописи, приклад­ном искусстве и женском костюме. Простые лаконичные формы, однотонные ткани, платья-рубашки, покрывала, элементы драпировки, отказ от панье, а иногда и от корсетов — все это, казалось, приближало к благородным антич­ным образам. Античный стиль в женской одежде станет самым модным нака­нуне Великой французской революции, так же, как и английский стиль (фра­ки и рединготы) в мужской одежде.