

Мусатова Галина Владимировна, ГАОУ СПО МО «Губернский профессиональный колледж» город Серпухов Московской области, педагог дополнительного образования.

Открытый урок – лекция с презентацией на тему: «Характер, стиль, образ женщины XX-XXI века»

Тема: Характер, стиль, образ женщины XX-XXI века

Цель урока: Сформировать понятие «создать образ». Научить анализировать, обобщать. Доказать, что модный образ – «икона стиля» - формируется в зависимости от эпох и событий в них.

Задачи:

Образовательная:

Узнать побольше о формировании образа современной женщины. (Одежда, макияж, прическа) Научиться различать стили времен в образе женщин. Услышать и запомнить имена «икон» стиля и ведущих стилистов, дизайнеров.

Развивающая:

Развитие у студентов умения разбираться в этапах развития моды, умения понимать и ценить прекрасное, уметь использовать «классику стиля» в собственной художественной деятельности.

Воспитательная:

Воспитание нравственно – эстетического отношения к миру моды.

Планируемые результаты для ученика:

Личностные

Понять связь между профессиями по созданию образа : стилист, дизайнер, портной. Воспитание художественного вкуса и умения проводить самооценку. Уметь воспринимать и оценивать исторические эпохи в жизни человека.

Познавательные

Уметь анализировать информацию в журналах, синтезировать ее для составления цельного образа из отдельных характерных элементов. Использовать найденный материал для выполнения учебных заданий по созданию образа.

Коммуникативные

Принимать участие в работе группой, формируя навык сотрудничества со взрослыми, сверстниками. Проявлять активность для решения познавательных задач.

Оборудование

Для педагога

ИКТ и средства обучения. Презентация образов с музыкальным сопровождением.

Для выступающих учащихся

Тексты презентации.

Ход урока

1. Организационный момент и введение в урок (мотивация)
2. Презентация – лекция с участием выступающих по темам
 - Русские балерины
 - Немое кино
 - Стил «гарсон», стил «Женщина –ребенок»
 - Новое поколение голливудских звезд 30-х годов
 - Образ «принцессы», новый стил Кристиана Диора
 - Теле и фото кумиры 50-х годов
 - Кумиры 60-х годов
 - Молодые бунтари – панки и металлисты. Роковая женщина ИвСен-Лорана
 - Идеалы 21 века
3. Заключение

Введение.

Из воды вытащили даму, которая чуть не утонула.

Пульс есть ... Значит жива. Отлично... Так... Мадам, произнесите хотя бы слово!...

- Нет ли у вас зеркальца?

Этот старый анекдот как нельзя лучше характеризует желание женщины в любой ситуации быть красивой. Во всем прекрасном, гармоничном есть созидательное начало.

Гармоничный внешний образ- своеобразный слоеный пирог, включающий стил одежды, прическу, украшения и аксессуары. А связывает все эти «слои» - личность человека, его индивидуальность.

А каков он «идеальный образ» женщины XX столетия? С какими именами и событиями связан? Кто они – наши «кумиры»?

Первый слайд

ХАРАКТЕР, СТИЛЬ, ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ XX-XXI ВЕКА

XX столетие ознаменовалось множеством значительных событий: Первая и Вторая мировые войны, русская революция, грандиозные технические открытия, например изобретение кинематографа и телевидения, развитие рекламы и шоу-бизнеса

и многое-многое другое. Кроме того, минувший век был чрезвычайно богат выдающимися личностями, характеры, стремления и внешний облик которых оказали существенное влияние на все сферы общественной жизни и в том числе способствовали изменению образа современной женщины.

Русские балерины [Включить здесь](#)

Все началось с "Русских сезонов" Сергея Дягилева в Париже. В 1909 году невероятный успех выпал на долю балета. После двух сезонов русский балет становится неотъемлемой частью художественной жизни Парижа.

Костюмы по эскизам Льва Бакста к балету "Карнавал" предвосхитили моду периода Первой мировой войны: укороченные юбки, испанские воланы, ткани в горошек и белый цвет.

Балет "Шехерезада" тоже задал тон в моде сочетание оранжевого с зеленым было принято с восторгом и перекочевало со сцены русского балета в убранство интерьеров 20-х годов.

Балерины Анна Павлова, Тамара Карсавина, что называется, вошли в моду. В Южной Америке даже выпустили особую марку косметического мыла — "Павлова". Русские, диктовали всему миру, во что одеваться, какие цвета носить, чем восхищаться, что слушать и читать.

Мир жил русскими. Красота и стать русских балерин Павловой и Карсавиной привлекла внимание сотен фотографов и художников.

Карсавина обладала гениальным чувством стиля. Ее рисовали Серов, Бакст, Пикассо...

То, что творили на сцене русские, производило ошеломляющее впечатление. Михаил Фокин первым из хореографов привнес на сцену элемент чистой сексуальности, тем самым раскрепостив взгляды женщин и мужчин на эту сферу.

Популярность балета "Шехерезада" была столь велика что в парижских салонах вошли в моду низкие диваны с множеством подушек. Хозяйки салонов носили чалмы и юбки, напоминающие шаровары. Нежная, хрупкая Павлова, ставшая за время "Русских сезонов" "иконкой" для тысяч французов, олицетворяла отныне образ нового русского балета, новый эталон красоты, новую женщину в ее стремлении к совершенству и свободе.

Пуаре, прославивший французскую моду, поднимает талию в дамских платьях, вводит в моду юбки-шаровары. К тому же кутюрье избавляет женщину от корсета. И весь расцвет его творчества совпадает с расцветом дягилевского балета. Разве это не символично?

и

Первое десятилетие XX века... Десятилетие совершенствования открытий в парфюмерии, косметике, моде, Время постоянных экспериментов. Стала популярной хна. Французский химик Эжен Шуелер в 1907 году получил первую синтетическую краску для волос, а через некоторое время основал знаменитую фирму "Л'Ореаль".

Немое кино

Великие потрясения, затем революция, переворот в моде, искусстве. только внешний облик уверенность в своих мужчинами за "место

Включить здесь

которые принесла война, а произвели настоящий макияже, парикмахерском Поразительно изменился не женщин, они обрели силах и решили побороться с под солнцем".

И все-таки даже во время войны женщины стремились быть элегантными. Особенно выделялась примадонна немого кино *Вера Холодная*.

"Ангел льда и огня" — так именовали ее при жизни. Подобные лица в старину называли колдовскими: нежный, точеный профиль, выющиеся волосы, огромные глаза излучают таинственный свет. Поэты посвящали ей стихи, композиторы — романсы, народ слагал о ней легенды, об этой яркой личности до сих пор пишут книги, снимают кино. Ее образ женщины-вамп, прическа, макияж, туалеты снова входят в моду в конце столетия.

Стиль женщины-вамп создавался очень ярким макияжем. Это была своеобразная реакция на скромную довоенную внешность. Черная обводка вокруг глаз. Губы в форме "пчелиного жала". Эдакая урбанистическая агрессия во всем женском облике. Открытая одежда и откровенный макияж! Макияж — вызов! Пудра, очень яркие румяна, сильно очерченные губы

Пауза

Стиль «Гарсон» [Включить здесь](#)

Коко Шанель

Начало "жизни в народе" стилю "гарсон" положила великая Коко Шанель. Это она в 20-х годах позаимствовала из мужского гардероба белую рубашку, кардиган... Да что там. Она ввела в свою коллекцию ... брюки! Еще до войны Коко Шанель осмелилась показаться на пляже в "матроске" и в обтягивающей юбке. Поль Пуаре, великий кутюрье начала века, приоткрыл женскую ступню. Шанель идет дальше: она показывает лодыжку. И вот результат — ее модели имеют огромный коммерческий успех, приносят Шанель известность.

Однажды она появляется в опере с короткой стрижкой, и скоро во Франции открывается 35 000 парикмахерских салонов. Шанель носит туфли с закругленным носом, и красотки бросают свои остроносые туфли с тремя завязками... Она надевает кольцо поверх пуловеров и множество женщин ей подражают. Коко Шанель осмеливается на все, даже подставлять лицо солнцу, и это в то время, когда загар считается вульгарным. И в конечном итоге загар входит в моду.

Стиль "гарсон" буквально покорила дам. стиль -весьма эмансипированной женщины. Она

Это

курила сигареты. При случае... переодевалась в мужскую одежду. Кроме того, носила короткую стрижку и увлеченно делала карьеру

Стиль "Женщина-ребенок"

Бурно развивающийся в 20-е годы Голливуд тоже привносит свою лепту в создание женского идеала красоты. А что же показывали с экрана? После Первой мировой войны продолжались традиции немого кинематографа. Актрисы на экране выглядели как иконы времен королевы Виктории: длинные распущенные волосы, детские наивные лица. Этот стиль называли "бэби-долл".

Включить здесь

Вот когда прогремела слава *Мэри Пикфорд*. Это она, нежная и наивная, олицетворяла симпатии миллионов кинозрителей. Это она воплощала мечты миллионов мужчин о женской непорочности. Почти копией Мэри была и актриса *Лиллиан Гиш*. Те же роли, та же слава. Их лица на экране напоминали маски. Для грима использовалась белая пудра, а губы "рисовали" меньше естественного размера. Совсем немного теней на веки. Длинные невинные ресницы — ну просто ангел во плоти!

«Новое лицо» голливудских звезд 30-х годов

Включить здесь

Читать медленно

Грета Гарбо была и по сей день остается выдающимся произведением искусства визажистов, парикмахеров и модельеров Голливуда. Ее холодноватая нордическая красота не выходила из моды до начала 60-х годов. Миллионы женщин во всем мире старались походить на красавицу Грету Гарбо. Выщипывали брови "под нее", подводили глаза, наклеивали ресницы, как Грета, копировали фасоны ее платьев и ее очень светлые волосы. Этот цвет волос прочно вошел в моду. Женщины 30-х годов перекрасились из брюнеток в блондинок, исчезли короткие стрижки и густые челки прошлого десятилетия, стали носить волосы до плеч, уложенные волнами с помощью перманента.

Диктату моды на "новое лицо" подчинились не только зрительницы, но и многие голливудские звезды — Джин Харлоу Марлен Дитрих, Мэй Уэст. Шумный успех кинокартин с их участием еще больше закрепил в массовом сознании новый канон красоты, заставив следовать ему даже капризную парижскую моду. Тон задавали гримеры и парикмахеры. Знаменитый художник по макияжу Джордж Вестмур после Макса Фактора был самым влиятельным и популярным в Голливуде. В течение нескольких десятилетий династия Вестмуров трудилась над формированием облика голливудских "звезд". Именно они создали "формулу фотогеничности", основанную на классических античных пропорциях и представлениях о красоте.

В 30-х годах макияж стал средством укрывательства от проблем, вызванных Великой депрессией. Людям нужен был образ, а не реальность. Желание создать свой неповторимый облик, а не простое следование моде, изменило эстетику этого десятилетия.

Если в 20-х годах грим скрывал индивидуальность, то теперь он, наоборот, наиболее полно раскрывал ее. И косметика требовалась для того, что бы самую обычную

провинциалку превратить в королеву. Популярные журналы писали, что "каждая женщина обязана быть настолько привлекательной, насколько возможно", и соответствовать стандартам красоты.

Образ «принцессы»

В 1947 году свадьба принцессы Елизаветы и герцога Эдинбургского положила начало эре свадеб, сделавших реальностью волшебные сказки. В них с помощью гримеров, парикмахеров, модельеров происходило превращение гусеницы в бабочку. Свадьбы князя Ренге и актрисы Грейс Келли, шаха Ирана и Сорайи, Ага Хана и Риты Хейтворт стали яркими событиями этого десятилетия.

Включить здесь

Самые обычные девушки превращались в королев: многим их современницам казалось, что если постараться, то и они смогут этого добиться.

Молоденькие девушки, которые раньше грезили о карьере кинозвезды, теперь мечтали о принце, о шикарном гардеробе, о том, как они за один день станут королевами. Секреты красоты от принцесс детально описывали журналы мод. Некоторые женщины меняли даже цвет стен в доме, чтобы он соответствовал оттенку их пудры, как это сделала герцогиня Виндзорская в своей парижской резиденции.

Новый стиль Кристиана Диора

Облик и стиль женщин послевоенного периода определил Кристиан Диор,

Включить здесь

никому не известный до 12 февраля 1957 года. В этот день он представил свою первую коллекцию одежды "Новый взгляд". Зрители приняли ее в полном молчании, но затем последовала оглушительная овация.

Поразительная красота манекенщиц, отчужденно и холодно взиравших на аудиторию, стала такой же легендарной, как и платья, которые они представляли. Жак Рю, работавший вместе с Диором, вспоминал: "Когда появились модели с изысканнейшим макияжем, женщины в зале поняли, что наступает время изящества, утонченности".

Диор представил те принципы в одежде и в макияже, которые с таким трудом пробивали себе дорогу в начале века. Его силуэт "женственная женщина" оставлял впечатление роскоши, легкомыслия, он создавал образ женщины, которой нужно было любоваться.

Пауза

Теле- и фото- кумиры 50-х годов

В 50-х годах такие фотографы, как Ричард Аведон, Ирвинг Пенн, Вильям Кляйн, были главным инструментом в манипуляциях потребителем. **Включить здесь**

Раньше на рекламных снимках модели или продукция изображались на статичном фоне. Теперь же на них можно было видеть женщин с великолепным макияжем, принимающих ванну, играющих в рулетку в Монте-Карло или читающих на траве "Жизнь Пикассо"

Косметические фирмы до 80% своего бюджета стали тратить на рекламу. Средства массовой информации оказывали все большее влияние на людей. В 50-е годы на телевидении появилась первая реклама косметики! Предвоенный идеал внутренней глубины, таинственности, жгучей сексуальности уступил место двум самым широко распространенным штампам: или невеста с детским личиком, или добропорядочная мать семейства. На экране можно было увидеть женщин двух типов: ангелоподобную невинную девушку, или чувственную искусительницу. Пауза

Читать размеренно Только одна актриса соединяла в себе черты этих двух стереотипов — *Мерилин Монро*, универсальный секс-символ десятилетия. Волосы актрисы были выкрашены в очень светлый тон — цвет, которым пользовались девушки-подростки, ангелы, добродетельные женщины. Макияж, скрывая естественный опенок ее кожи, создавал впечатление цветущего здоровья. Чтобы кожа выглядела по-детски нежной, Монро пользовалась светло-розовыми (а не цвета загара или оливковыми) тонами.

Макияж глаз был более естественным, чем у экранных соблазнительниц, но и более насыщенными, чем у "девушек из соседней квартиры". Пауза

В 50-е годы молоденькие девушки в одежде подражали своим мамам. Они носили шляпы с вуалями, короткие перчатки, приталенные платья, высокие каблуки. Пятнадцатилетние девочки выглядели на двадцать пять, и это впечатление достигалось еще и с помощью косметики. Одри Хепберн была олицетворением этой эстетики. В 1954 году американский журнал "Вог" назвал ее чудо-девочкой. "Она установила новые стандарты красоты". Сесил Битон добавляет в британском "Вог" (1954): "До войны не было никого, похожего на нее. Сейчас можно увидеть тысячи имитаций".

В облике Одри Хепберн соединялись основные требования моды 50-х годов — бледное лицо, красные губы, темные глаза.

Кумиры 60-х

Одним из кумиров 60-х была

Включить здесь

Жаклин Кеннеди — символ молодости, элегантности, шика. Ее безупречный макияж, подчеркивающий глаза и брови, копировали по всему миру. Она пользовалась в основном тушью, подводкой, совсем немного карандашом для бровей. Очень редко в ход шла пудра. Помаду Жаклин предпочитала рыжевато-коричневую. Пауза

Последней кинозвездой, оказавшей влияние на стандарты женской красоты, была Брижит Бардо. Она снялась в фильме "И бог создал женщину" (1957) — это была первая картина, которая включала в себя сцену с обнаженными актерами и которую можно было увидеть в любом кинотеатре. Внешность Бардо идеально соответствовала требованиям 50-х годов (фото 194), но ее длинные волосы, светлая помада, нагота, сексуальность предвосхитили мятежные, бунтарские 60-е. Пауза

Ведущими моделями в 60-х годах были Джин Шримптон,Twigги, Верушка.

К 1965 году *Шримптон* появилась на 30 обложках модных журналов Парижа, Лондона, Нью-Йорка. Ее приглашали сниматься фирмы "Ревлон", "Макс Фактор", "Пондс". А ее сотрудничество с "Ярдли" сделало эту фирму необыкновенно популярной.

Еще одно открытие 60-х — *Тwigги*. Но успех к этой девушке пришел не сразу. Из-за своего маленького роста она не отвечала требованиям, предъявленным к обычным моделям того времени. Тwigги пришлось подчиниться очень известному лондонскому парикмахеру Леонарду и полностью изменить свой внешний облик.

Леонард сделал ей короткую стрижку, которая очень подходила нежным чертам ее лица. На обложках журналов появилась маленькая девочка с длинной шеей и огромными глазами.

Отличительной чертой Тwigги были нижние ресницы, накрашенные точно так же, как у куклы, с которой она играла в детстве. Успех был ошеломляющим. И Тwigги сотворила свой образ именно с помощью макияжа. Позднее на рынке появились "ресницы Тwigги", ставшие одним из популярнейших аксессуаров 60-х годов.

Немецкая графиня Вера Готлиб фон Лендорф, больше известная как *Верушка*. Она обладала необычной красотой и тоже дождалась своего часа — стала

богиней 60-х годов. Вместе с дизайнером Джорджио ди Сант Анжело она создавала то, что позже назвали "революцией в макияже". Новаторы макияжа предлагали менять форму лица с помощью светотени, а также советовали не пользоваться кремом-базой, а вместо этого нанести самую светлую пудру поверх крема, чтобы закрыть поры. Форму бровям следовало придать с помощью клея для накладных ресниц и зубной щетки. На макияже лица Верушка не остановилась. Позже появились фотографии, где все ее тело было покрыто смесью золотой пыли и парафина

От футуризма к романтике, от пластика к металлу, от перуанских пончо к бархатным оборкам — из огромного разнообразия стилей можно было выбрать наиболее подходящий; и к каждому стилю подобрать макияж. Причем подобное влияние 60-х чувствуется и сегодня Конечно, облик рок-музыкантов очень сильно отличался от блондинок с голубыми глазами, которых можно было увидеть на обложках. Но и музыкальным кумирам подражали очень многие.

Молодые бунтари – панки и металлисты

Сотрудничество Вивьен Вествуд и Малколма Мак Ларена оказало огромное влияние на движение панков. Используя грим, татуировки, серьги, молодые бунтари хотели спровоцировать лондонских обывателей (фото 196). Вивьен Вествуд описывает движение панков как фантастические поиски мечты, которая соответствовала бы реальности конца 70-х **Пауза**

на экране Новаторские образы Пако робанн включить

Пако Робанн внес большой вклад в современную моду. Для создания одежды он использовал металл, пластик и другие средства современной технологии. Смелый новатор

во всем, великий мастер неординарно подходил и к выбору манекенщиц, ориентируясь прежде всего на их индивидуальность.

Рабанн первый пригласил чернокожих девушек участвовать в показе его моделей в Париже. Из-за

этого его несколько лет бойкотировал журнал "Харпер Базар".

Рабанн считал, что недостаточно в прическах и макияже использовать только то, что было сделано раньше. Он попытался совместить в макияже элементы примитивных культур и для контраста использовал холодный металлический цвет и символы, позаимствованные в раскраске аборигенов и некоторых африканских племен.

Эффект был поразительный — женщины с таким макияжем выглядели сильными, современными, и в то же время необыкновенно привлекательными.

Роковая женщина Ив Сен-Лорана

В 70-х годах тон в "высокой моде" задавал *Ив Сен-Лоран*,

Включить здесь

с его брючными костюмами и "смокингами", которые так украшали женщин. На подиумы вернулась "роковая женщина" на высоких каблуках, с яркими красными губами, с короткими, зачесанными назад волосами и в мужском костюме — женщина, в которой явно ощущалась бисексуальность .

Сильно накрашенные, подведенные глаза, яркие губы стали обычным явлением. У моделей 70-х все чаще начали брать интервью для телевидения, о них постоянно упоминали в колонках светской хроники.

Макияж его моделей — нейтральный тональный крем, близкий к цвету загара,

черная подводка и бледная помада — очень сильно отличался от традиционного восточного — белая кожа, красные губы, нарумяненные щеки *Жан-Поль Готье* целенаправленно осваивал новые территории, используя в качестве источника вдохновения кино, сцену и даже порнографию. И зачастую он показывал женское тело, а не одежду на нем.

Его творчество — это постмодернистское смешение стилей. Показы его коллекций напоминают шоу . Его макияж

похож на театральный грим, и очень часто в его коллекциях седые женщины одеты, как подростки

Идолы начала XXI века

В конце 80-х — начале 90-х годов в кинематографе, живописи, графике, театре преобладали тенденции возврата к прошлому. Все стили, жанры перемешались. Возросло влияние японской, африканской, восточной культуры — все это составляет "изюминку" постмодернизма. В образе конца века причудливо смешалось прошлое и настоящее, прогресс и традиция, память и надежда. И во всем этом разнообразии макияж и мода занимают особое место

Включить здесь

Изменение внешности в конце нашего столетия стало образом жизни, особенно для тех, кто находится в центре внимания публики. И это соревнование, где в ход идут и смена имиджа, и грим, и пластическая хирургия, длится бесконечно.

Мадонна тасует свои образы, как игрок в покер — карты (от панка к светской даме, от футуризма к 50-м годам, с выходом каждого нового диска меняя облик. Пауза

В бесчисленных перевоплощениях Майкла Джексона можно найти влияние многих жанров и традиций научной фантастики, фильмов ужасов, музыки соул, мужских и женских персонажей,

От формы бровей, как у Лиз Тейлор, и подводки до измененной формы носа и цвета кожи. Джексон был и остается мастером манипуляций, используя макияж, пластические операции, одежду. Линда Евангелиста — воплощение женственной непринужденности.

Можно быть уверенным: в XXI веке так же, как и раньше, будут продолжаться поиски красоты, какую бы фантастическую форму она ни приняла.

Заключение

Время, характер, стиль, образ, мода... Можно сколько угодно переставлять местами эти слова, но все равно ясно, что они зависят друг от друга. Не трудно понять, из

увиденного, что в зависимости от моды, событий меняется образ женщины на протяжении времени.

Но что бы не диктовала мода, законы гармонии никто не в силах отменить, поэтому все представленные женские образы – прекрасны. Современная мода подвела нас к рубежу, где каждый человек становится создателем собственного стиля. Еще французские просветители утверждали, что человек это стиль!

включить следующий слайд

Образы создаваемые в театре моды «Вступление» профессионального колледжа

В стенах нашего профессионального колледжа готовят специалистов, которые должны в силу своей профессии уметь помогать человеку выглядеть стильно. Быть стильно одетым, стильно причесанным, стильно накрашенным, уметь создать из этих составляющих гармоничный образ – задача не из легких, но такая, к которой должен стремиться любой из специалистов, будь то дизайнер по костюмам, парикмахер или стилист.

В театре моды «Вступление» собрались творческие личности различных будущих специалистов, но всех их объединяет творческое начало. И это творческое начало «Умение подать образ». Это может быть образ – дом, образ – музыкальный инструмент, образ русской красавицы, образ инопланетянки и обычной современной девушки.

Необходимо донести до зрителя информацию так, чтобы любой человек по характеру, стилю, костюму, макияжу, причёске мог угадать данный образ и понять его. И это наша главная задача.

Перед вами модели образов, созданные в нашем театре моды «Вступление». Очень хочется, чтобы мы развивались, росли, совершенствовались. Я думаю, все зависит от вашей творческой активности. Спасибо.