

ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА

НАТЭЛЛА
ИВЛЕВА

КРАТКИЙ
ЭККУРС
В ИСТОРИЮ
МАКИЯЖА
И ПРИЧЕСКИ

альпина **PRO**

ГЛАЗАМИ ГРИМЕРА

Натэлла Ивлева

**Эволюция образа глазами
гримера. Краткий экскурс в
историю макияжа и причёски**

«Альпина Диджитал»

2022

Ивлева Н.

Эволюция образа глазами гримера. Краткий экскурс в историю макияжа и прически / Н. Ивлева — «Альпина Диджитал», 2022

ISBN 978-5-20-600136-5

Стандарты красоты постоянно изменяются: социальный климат, культура, развитие науки и техники и даже политика влияют на каноны привлекательности со времен Древнего Египта до наших дней. Каждая эпоха требовала от мужчин и женщин соответствия образу. Например, в период европейского Возрождения ценились белые брови, тонкие губы были желанными для викторианцев, а в 50-е годы XX века в Соединенных Штатах все сходили с ума от форм Мэрилин Монро. «В эпоху Средневековья молодые женщины считались безобразными, если у них были длинные, черные, как вороново крыло, волосы, смуглое или загорелое лицо, слегка покатые плечи, узкие бедра, округлый живот. Св. Иероним называл их «амазонками дьявола» и полагал, что такие черты убивают в женщине облик Марии, Царицы Небесной». Автор книги, кинохудожник и специалист по гриму Натэлла Ивлева, собрала по крупицам сведения о том, как менялись тенденции в области макияжа и прически на примере образов Клеопатры, Екатерины Медичи, Мадонны и Жаклин Кеннеди, и систематизировала эти и другие узнаваемые типажи из литературы, изобразительного искусства и кино. «Румяна Мария-Антуанетта предпочитала носить «в виде совершенного круга, цвета, мало отличного от алого». Естественным такой макияж назвать было нельзя, однако он вполне соответствовал тогдашней моде высших социальных кругов и сразу выделял подлинных аристократов, безошибочно указывая на их высокий статус». Вы узнаете, что такое туберкулезный шик, почему было модно выглядеть болезненной и при чем здесь романтизм; как поэты Александр Блок и Константин Бальмонт сделали популярным типаж «богемного эстета» в бархатном пиджаке; как воссоздать образ «девушки с соседней улицы» или Наташи Ростовской. Эта книга – не только увлекательный исторический экскурс, но и источник вдохновения для всех, кто стремится придумывать необычные образы,

сочетать современные тенденции с отсылками к стилям из прошлого, а также использовать наработки позабытых художников и модельеров в новой эстетике. «В поисках индивидуальности хиппи выступали за гендерное равноправие, использовали этнические мотивы и психоделический грим, разрисовывая лица яркими красками, цветами и сердечками. Кумиром молодежи стала певица Дженис Джоплин». Для кого? Для гримеров, визажистов, парикмахеров, историков моды, дизайнеров, художников по костюмам, а также начинающих артистов.

ISBN 978-5-20-600136-5

© Ивлева Н., 2022

© Альпина Диджитал, 2022

Содержание

Монолог актера о гримере	8
От автора	9
Часть 1	11
Глава 1	13
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Натэлла Ивлева

Эволюция образа глазами гримера: Краткий экскурс в историю макияжа и прически

Руководитель проекта *Ю. Семенова*

Дизайн *М. Грошева, Т. Саркисян*

Корректоры *Н. Казакова, Н. Ерохина*

Компьютерная верстка *О. Щуклин, Б. Руссо*

Фотоматериалы предоставлены информационным агентством России ТАСС, агентством Фотодом, а также компанией Shutterstock.

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Н. Ивлева, 2022

© Оформление. ООО «Альпина ПРО», 2022

* * *

НАТЭЛЛА ИВЛЕВА

ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА ГЛАЗАМИ ГРИМЕРА

Краткий экскурс
в историю макияжа и прически

МОСКВА
2023

Монолог актера о гримере

Однажды ночью я написал Натэлле сообщение: «Завтра буду на съемке, мне срочно нужны усы, как в 1920-е годы, картинку прилагаю». Натэлла ответила тут же, среди ночи: «Хорошо, поняла, тебе все передадут».

На следующий день приезжаю на съемку и говорю: «Скажите, пожалуйста, где усы? Натэлла сказала, что все будет». Мне передают усы и говорят: «Да, конечно, усы для вас привезли, только Натэлла у нас не работает».

Эта история очень хорошо и точно характеризует человека. Натэлла, находясь в другой стране, понимая, что я либо ошибся, либо сошел с ума, зная, что моя съемка не имеет к ней никакого отношения, сумела организовать доставку усов в точное время и именно в ту студию, в которой я снимался. Это о многом говорит.

Натэлла не просто гример, художник, мастер – это человек, которого любят. Про таких говорят: штучные люди! Это тот самый редкий случай, когда артисты, даже самые знаменитые, часто подозрительные, часто точно знающие, что бы им хотелось увидеть в зеркале, совершенно спокойно засыпают в кресле гримера, потому что доверяют ему на все сто пятьдесят процентов. Потому что понимают, что они в руках профессионала высокого класса. Натэлла – это тот самый случай, когда мы видим не просто человека, который выходит на работу с 9 до 18 с перерывом на обед, а потом свободен. Это круглосуточное служение своему дару, таланту, удивительным качествам, которые были родителями, небом, Богом, какими-то прекрасными вселенными. И это тот самый случай, когда человек все свои знания и мастерство, всю свою энергию отдает людям, отдает в дело.

Многие пытаются сформулировать, что же это такое – «секрет успеха». На конкретном примере этого конкретного человека можно объяснить, что успех – это талант, помноженный на круглосуточный труд, на любовь, усердие, душевность, потрясающее чувство юмора, желание поддержать, создать атмосферу для актеров, актрис, певиц, музыкантов, певцов – тех людей, которые оказываются в руках мастера. Поэтому все то, что сегодня откроется в этой книге, основывается на опыте, победах и открытиях, и тому подтверждение – сердечное отношение к Натэлле тех людей, которые с ней работали, работают и будут работать.

Я, безусловно, счастлив, что в моей жизни есть такой человек, как Натэлла. Как говорит Александр Анатольевич Ширвиндт, «если ты встретил талантливого человека – это уже биография».

Александр Олешко

От автора

О такой книге я мечтала много лет – об издании, в котором была бы собрана вся история макияжа и прически.

И вот наконец я могу представить читателям свою работу, в которой они найдут:

- 180 страниц путешествия по истории макияжа и прически – от зарождения до современных метаморфоз;
- репродукции, обложки модных журналов, фотографии реальных людей в разные эпохи;
- уникальную информацию, раскрывающую специфику воплощения исторических персонажей в кинематографе.

Занимаясь разработкой концепций грима для различных проектов, я по крупицам собирала и систематизировала разнообразные данные из литературных произведений и работ художников – современников той или иной эпохи.

На протяжении двадцати пяти лет я старалась повысить статусность профессии гримера, так как грим всегда являлся одним из важных компонентов создания образа и был тесно связан не только с внешностью и внутренней индивидуальностью человека, но и с эпохой, в которой он существует. В театре и кино применение грима напрямую зависит от режиссерской концепции, художественных особенностей и стилистики произведения, характера персонажа. Удачный грим расширяет возможности любого проекта, особенно если учесть, что благодаря достижениям современных видеотехнологий появился зрелищный крупный план. Более того, в творческом процессе работы над ролью грим является для актера своеобразной отправной точкой на пути к раскрытию образа.

В последнее время в индустрии моды активно пропагандируется ретроспектива. Постоянно обращаясь к прошлому, заимствуя из ушедших эпох разнообразные эстетические детали костюма, прически и макияжа, художники (в данном контексте – художники по гриму) вынуждены разыскивать первоисточники. Самым распространенным способом найти нужную информацию является поиск во Всемирной паутине, но это слишком затратный по времени и ненадежный путь. К тому же имеющаяся в интернете информация, как правило, ограничена цитатами и фотографиями из книг по истории костюма.

Мои коллеги по всей стране испытывают острую необходимость в методической литературе. Своими коллегами я называю гримеров, визажистов, парикмахеров, работающих в кино- и телеиндустрии, а также начинающих артистов, которым зачастую приходится самостоятельно придумывать визуализации для своих персонажей.

Кроме того, ко мне за помощью часто обращаются режиссеры, хореографы, костюмеры, декораторы и даже сценаристы, так как литературы, посвященной гриму, к сожалению, мало, в то время как она очень востребована специалистами-гримерами.

В своем экскурсе в многовековую историю развития быти-индустрии и основных канон парикмахерского искусства я расскажу о том, что на протяжении тысячелетий считалось красивым и стильным, благодаря кому и чему формировались эстетические вкусы людей, какое влияние оказывали на моду искусство, исторические катаклизмы и известные личности.

Для того чтобы создавать новые образы, нужно научиться интегрировать модные тенденции в исторический контекст.

Есть в истории всемирной литературы произведения, которые вызывают особое режиссерское внимание. Перечислять можно бесконечно: «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Грозовой перевал», «Джейн Эйр», «Анна Каренина», «Война и мир»... Режиссерам просто не терпится показать свое видение, свое прочтение легендарной классики, поэтому воплощение на киноэкране персонажей исторических пьес и романов – очень важная тема

в создании ретроспективы. Как создать современный яркий образ, не утратив связи с историческим контекстом? Банальное копирование – путь в никуда. Проанализировав кинематограф с этой точки зрения, можно сделать вывод, что внешность героев исторического фильма не в последнюю очередь зависит от того, в каком году проходили съемки, какие модные тенденции господствовали в то время, в какой стране снимался фильм и какими внешними данными обладали исполнители ролей. Все это можно проследить на конкретных примерах из мирового кинематографа.

Для создания ретроспективы современному художнику – гримеру, декоратору и т. д. – необходимо, используя модные тренды и современные технологии, научиться в то же время мыслить историческими категориями, так как, не зная истории, невозможно научиться ретроспективе и стилизации.

Итак, перед вами книга о житейских мудростях и великих открытиях, об исторических катаклизмах и случайностях, об известных личностях, на протяжении веков оказывавших влияние на формирование трендов в прическе и макияже. В ней вы найдете все о гриме – со времен Древнего Египта до XXI в., в исторической последовательности и с примерами!

Часть 1

Как все начиналось

*Если бы руки имели быки, или львы, или кони,
Чтоб рисовать иль творить изваянья,
как люди,
Кони тогда на коней, а быки на быков бы
похожих
Нарисовали богов, и тела их сваяли
Точно такими, каков у каждого собственный
облик.*

Ксенофан Колофонский (VI в. до н. э.)

ЕГИПЕТСКАЯ ЖИВОПИСЬ НА ПАПИРУСЕ

Глава 1

Какие они, эти женщины и мужчины?

Появление декоративной косметики уходит корнями в далекое прошлое. И хотя невозможно точно сказать, где и когда впервые был применен макияж, достоверно одно: искусство грима существует с незапамятных времен. Грим был знаком первобытным племенам, цивилизации майя, жителям Древнего Египта. Уже 4 500 лет назад красавицы Индии разделяли свою любовь к свинцовым белилам с женщинами из стран Средиземноморья.

Идеалом красоты в Древнем Египте была стройная, грациозная женщина с пухлыми губами и большими миндалевидными глазами. Самыми красивыми считались редко встречающиеся зеленые глаза; для придания им особого блеска в них капали сок белладонны.

Египтянки обводили глаза зеленой краской, созданной на основе углекислой меди, а для завершения образа красили в зеленый цвет ногти на руках и ступни ног.

И мужчины, и женщины Древнего Египта носили грим: у многих были обведены контуром глаза, накрашены брови, на щеки и губы нанесены румяна, а на лица – белила. Почти такой же набор косметики выбирают и современные женщины. Согласно данным археологических раскопок, египтяне долгое время для макияжа применяли зеленую краску, которую позднее сменила черная.

А еще они носили парики – сложные, причудливые, сплетенные из множества доходящих до плеч косичек. К парикам крепились миниатюрные сосуды с ароматическими благовониями.

Египтяне были первыми специалистами в области косметики: это они придумали разнообразные краски, румяна, притирания, искусственные волосы, парики и многое другое. Во время раскопок в храме одной из цариц египетские археологи обнаружили целый косметический кабинет, где было все необходимое для придания привлекательности лицу и телу.

ГОЛОВНОЙ УБОР ЖЕНЫ ФАРАОНА ТУТМОСА III. 1469–1436 гг. до н. э.

ПАРИК ИЗ ГРОБНИЦЫ ЕГИПЕТСКОЙ ПРИНЦЕССЫ СИТАТОРЮНЕТ. 1887–1813 гг. до н. э.

В берлинском Египетском музее хранится туалетный ящичек египетской царицы, пролежавший в земле почти 4000 лет, – возможно, он был одним из первых в мировой истории. В британском и берлинском музеях можно увидеть также элементы культуры Нового царства Древнего Египта: женские парики с длинными локонами из овечьей шерсти, зеркала, разнообразные украшения, шкатулочки и прочие женские безделушки.

Несмотря на экзотичность, нам вряд ли бы понравилась мода Древнего Египта, ведь главные признаки античной культуры – неизменность, постоянство и однообразие. Древнеегипетский стиль одежды мог бы войти в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая мода.

Одежда, сшитая в четвертом тысячелетии до н. э., практически не отличается от одежды, созданной во втором тысячелетии. Но уже в те далекие времена платья шились по точно рассчитанным выкройкам и изящно украшались, а ткани были красивыми и приятными на ощупь.

Заметьте, как красиво контрастирует белая набедренная повязка с коричнево-красным цветом мужского тела в произведениях египетской живописи: каноны древнего искусства предписывали этот цвет для изображения мужских фигур, а женщины (и рабы!) изображались с кожей желтого цвета.

■ ФРЕСКА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ ИЗ ГРОБНИЦЫ НАХТА. 1400–1390 гг. до н. э.

В погребениях древних египтян, персов и народов, живших ранее, находят разные предметы, которые можно причислить к декоративной косметике. Женщины майя окрашивали свое тело красной мазью, в которую добавляли липкую и пахучую смолу (такая процедура освежала и ароматизировала кожу), а на лицо наносили разные краски.

ПРАВИТЕЛЬ ПАЧАНСКОГО ЦАРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИИ МАЙЯ ЯШУН-БАЛАМ IV, ИЗВЕСТНЫЙ КАК ПТИЦА-ЯГУАР, И ЖЕНСКАЯ ФИГУРА, ОБА В ВОЕННОМ ОБЛАЧЕНИИ. РЕЗНОЙ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ БАРЕЛЬЕФ МАЙЯ В ЯКШИЛАНЕ, МЕКСИКА. Ок. 770 г. н. э.

Эталоном мужской красоты у майя были сплюснутый череп и крупный нос с горбинкой. К этим чертам можно добавить совершенно безбровое лицо, терракотовый оттенок кожи, черные волосы и необыкновенной красоты шрамирование – татуаж, наносившийся на лица и тела членов племени обоих полов.

Идеал красоты в Древнем Китае – маленькая, хрупкая, плоскогрудая женщина с крошечными ступнями, чья внешность была сформирована в результате физических истязаний: с пяти-шестилетнего возраста девочкам туго пеленали стопы и грудь. Не соответствующую «стандарту» девушку было практически невозможно выдать замуж.

**■ЧИГУСА КИТАНИ (1895–1947). ПРИДВОРНАЯ ДАМА ЭПОХИ ХЭЙАН.
КСИЛОГРАФИЯ**

УТАГАВА САДАХИДЭ. МУЖЧИНЫ ИЗ НАНКИНА ВРЕМЕН ДИНАСТИИ ЦИН ЛЮБЯТСЯ ВЕЕРОМ

Главным достоинством мужчины в Китае считались длинные волосы, заплетенные в причудливые косы.

В этой книге главное внимание мы уделим белой расе, которую в разное время называли то кавказской, то арийской, то индогерманской и, наконец, средиземноморской – последний термин сегодня употребляется наиболее часто. И начнем с Древней Греции, в которой всегда существовал культ тренированного тела.

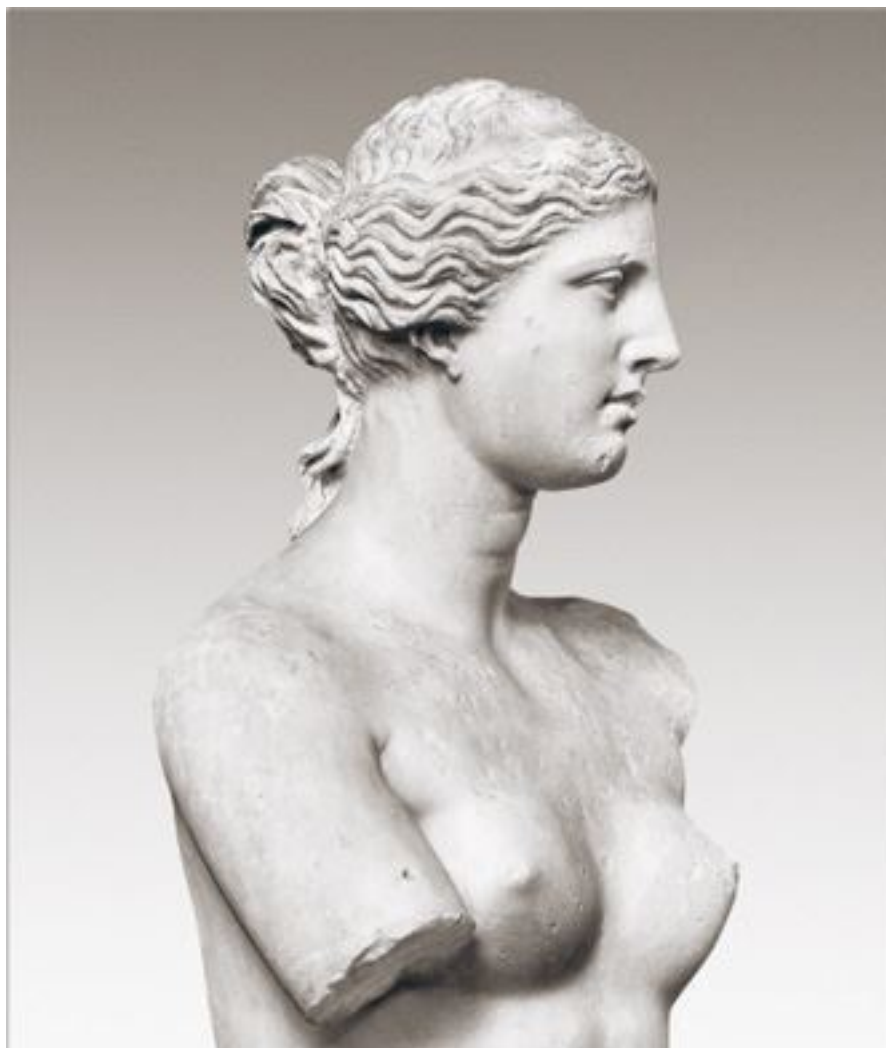
Эталоном красивого женского тела у греков была статуя Афродиты Милосской: рост ее составлял 164 см, окружность груди, талии и бедер – 86, 69 и 93 см соответственно. Согласно греческим канонам, красивое лицо должно было сочетать прямой нос и большие глаза.

Наше представление о прическах Древней Греции основывается на скульптурных изваяниях и образцах прикладного искусства. Парикмахерское дело было хорошо развито, а процесс укладки волос являлся особенной церемонией. Причесыванием, окрашиванием и завивкой волос занимались хорошо обученные рабы-каламистры, которые стоили значительно больше обычных рабов, и именно они считаются первыми парикмахерами в истории.

Греки по природе темноволосы, но при этом в литературе нередко воспеваются златокудрые красавицы. Возможно, когда-то давно греки имели светлые волосы, а на протяжении столетий постепенно «потемнели» в результате смешения с турками, а может быть, гречанки научились менять природный цвет волос с помощью щелочных составов.

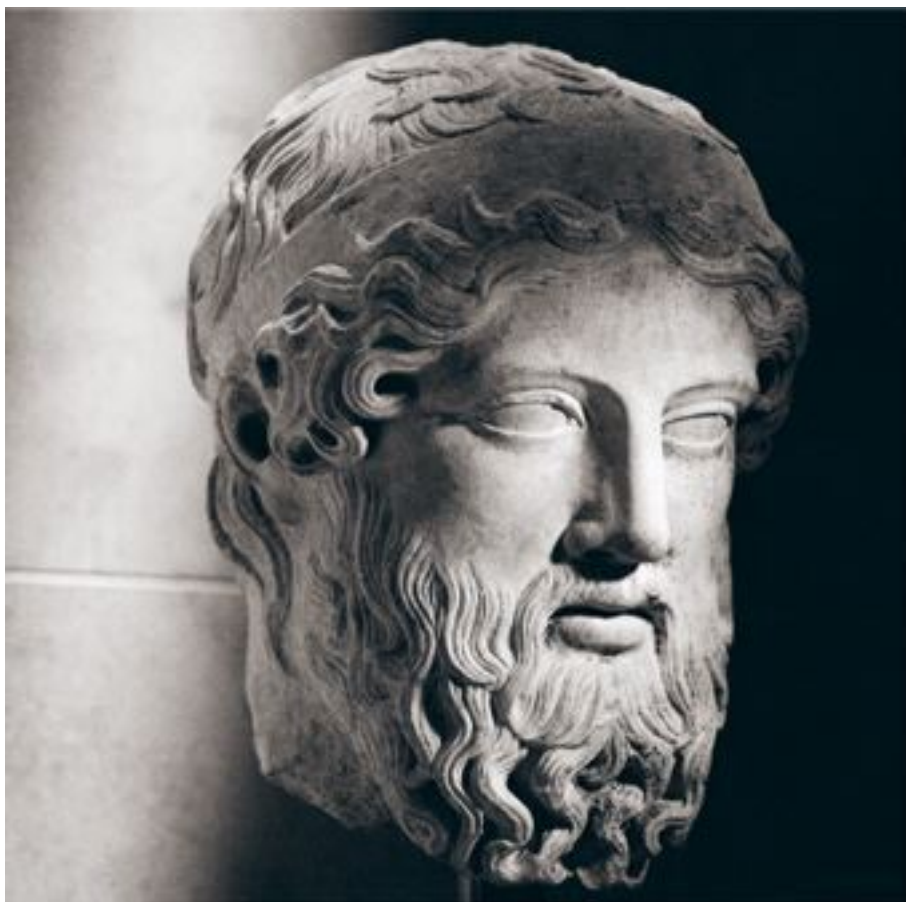
С развитием греческого общества прическа стала показателем социального статуса человека. Мужские прически отличались простотой линий и были похожи на современные женские: длинные пряди завивались в спиральные локоны или заплетались в косы и красиво укладывались, часто под ленту, которая охватывала всю голову. Прически периода архаики (начало VIII – VI в. до н. э.) можно увидеть на скульптурах афинского Акрополя. Самой распростра-

ненной была прическа из заплетенных кос, двойным кольцом обвивающих голову. При этом лоб всегда украшала густая челка из мелких локонов. Еще один древнегреческий стиль – прическа бога Зевса: густая грива завитых волос.

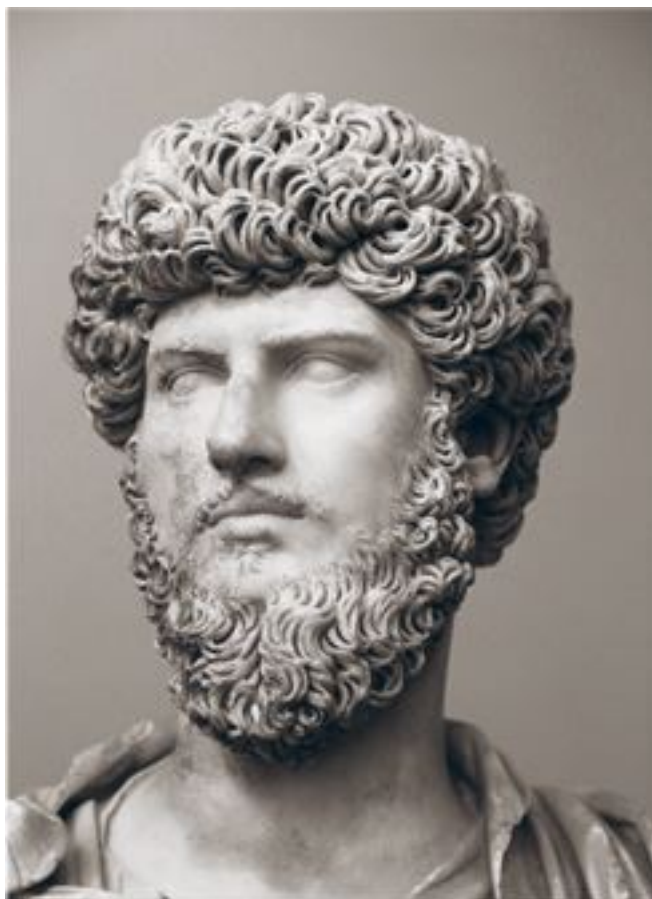

■ **«ВЕНЕРА МИЛОССКАЯ». МРАМОР. 150–125 гг. до н. э. (ФРАГМЕНТ)**

В V – IV вв. до н. э. на смену косам пришли аккуратные парики из подстриженных, крупно завитых кудрей. Теперь силуэт головы обрисовывали четкие линии локонов. Парики были довольно однообразны, различались лишь виды завивки: она делалась горячим либо холодным способом, при этом техника исполнения все время совершенствовалась. Форме локона греки уделяли особое внимание, и в одной прическе могли сочетаться разные его виды.

■ ГЕРМА БОРОДАТОГО БОГА. МРАМОР. РИМСКАЯ КОПИЯ ГРЕЧЕСКОГО МРАМОРНОГО ГЕРМА. 450–425 гг. до н. э.

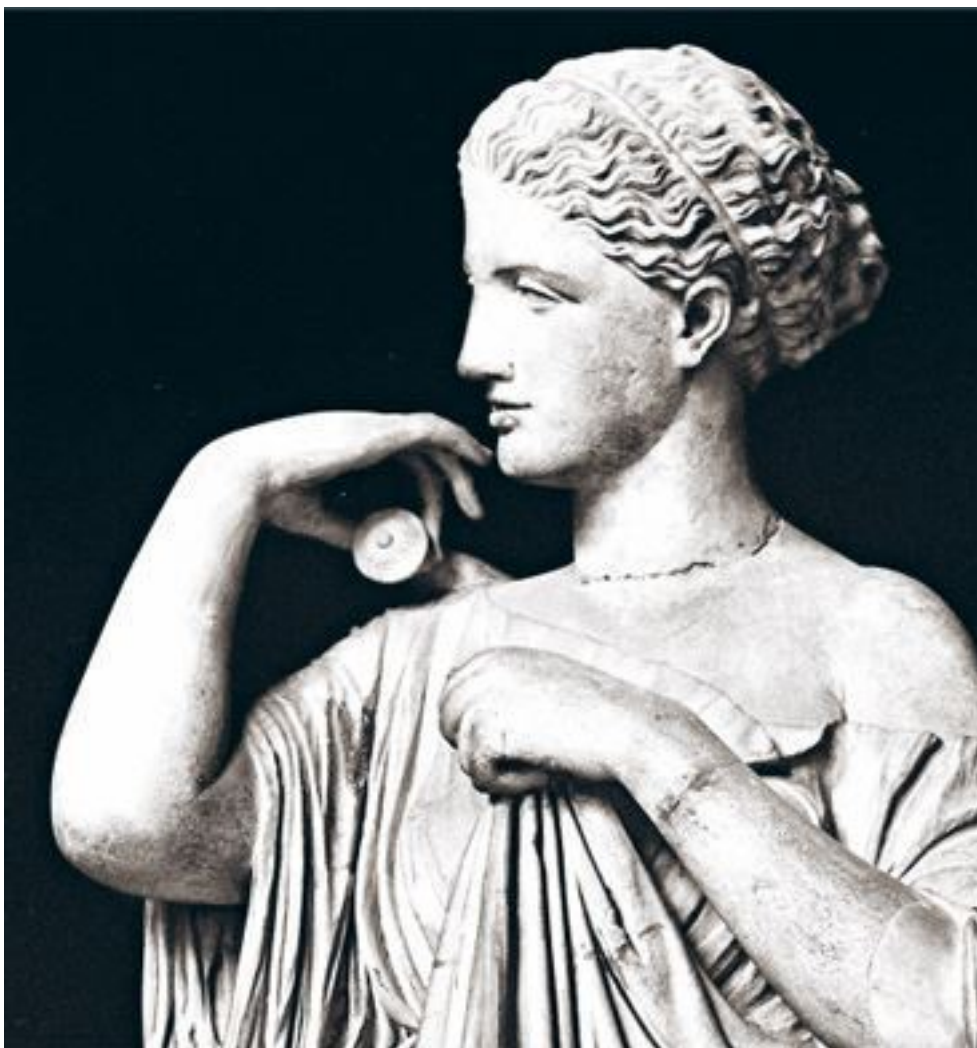

ПОРТРЕТ ЛУЦИЯ ВЕРА. МРАМОР. 60-е гг. II в. н. э. (ФРАГМЕНТ)

**АХИЛЛ ТАТИЙ. «ЛЕВКИППА И КЛИТОФОНТ». II в. н. э.
«И БЛЕСК ПАВЛИНЫХ ПЕРЬЕВ, КАЗАЛОСЬ МНЕ, НЕ МОГ
СРАВНИТЬСЯ СО СВЕРКАЮЩЕЙ КРАСОТОЙ ЛЕВКИППЫ.
ЛИЦО ЕЕ БЫЛО ЦВЕТА НАРЦИССОВ, РОЗЫ ЦВЕЛИ НА ЕЕ
ЛЕНИТАХ, ФИАЛКОВЫМ ЦВЕТОМ МЕРЦАЛИ ЕЕ ГЛАЗА,
А КУДРИ ВИЛИСЬ ПЫШНЕЕ, ЧЕМ ПЛЮЩ. ВСЕ ЦВЕТЫ ЦВЕЛИ
НА ЛУГЕ ЕЕ ЛИЦА».**

Существовали специальные мастерские для изготовления париков, и изделия древних мастеров парикмахерского искусства быстро стали популярным товаром на рынках не только Древней Греции, но и многих других стран. Парики были так дороги, что купить их могли лишь очень состоятельные люди. Самыми ценными и популярными были парики, изготовленные из натуральных светлых волос.

В дополнение к прическе все греческие мужчины, достигшие зрелости, носили аккуратно подстриженные и подвитые бороды, обрамляющие нижнюю часть лица. Мода на бороды прошла с началом правления Александра Македонского, который гладко брил лицо.

ПРАКСИТЕЛЬ. ДИАНА ГАБИЙСКАЯ. МРАМОР. IV в. до н. э. (ФРАГМЕНТ)

Женские прически изначально были простыми и скромными: среди них преобладали пучки и узлы. Волосы покрывали тканью или надевали на них головной убор в форме мешочка – такая укладка называлась прической гетеры¹. С годами она усложнилась, и для создания конусообразной формы пучка стали применять каркас. Этот силуэт был самым распространенным, имел много вариантов и назывался «греческий узел». Позднее, когда узел стал крепиться на нижней части шеи, его переименовали в каримбос. В Древней Греции такая прическа считалась классической, но в зависимости от моды менялись способы и формы завивки, а узел то приподнимался над шеей, то опускался.

¹ Гетерами в Древней Греции называли женщин образованных, незамужних, свободного поведения. – *Прим. ред.*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.