

ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА

НАТЭЛЛА
ИВЛЕВА

альпина PRO

КРАТКИЙ
ЭККУРС
В ИСТОРИЮ
МАКИЯЖА
И ПРИЧЕСКИ

ГЛАЗАМИ ГРИМЕРА

Натэлла Ивлева

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

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68814528

*Эволюция образа глазами гримера: Краткий экскурс в историю
макияжа и прически: Альпина ППО; Москва; 2023
ISBN 9785206001365*

Аннотация

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 Мерилин 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 равенство, 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.

Содержание

Монолог актера о гриме	9
От автора	11
Часть 1	15
Глава 1	17
Конец ознакомительного фрагмента.	36

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

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 выхо-

дит 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 ес-

ли 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.

ми-гримерами.

В своем экскурсе в многовековую историю развития бьюти-индустрии и основных канонов 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 причёске 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.

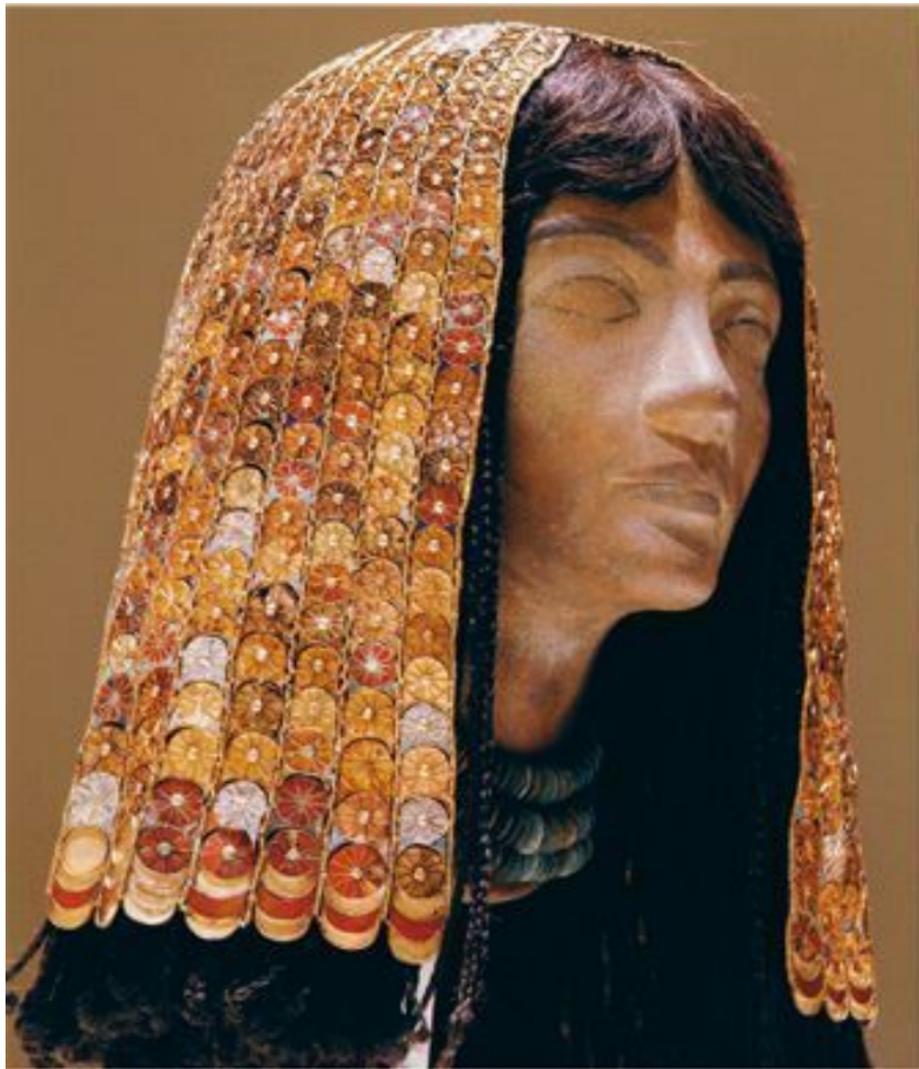
Египтянки обводили глаза зеленой краской, созданной на основе углекислой меди, а для завершения образа красили в зеленый цвет ногти на руках и ступни ног.

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, ко-

торую 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 ТУТМО-
СА 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 Гиннеса 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 СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННЫХ 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 НАНКИ-НА ВРЕМЕН ДИНАСТИИ ЦИН ЛЮБУЮТСЯ 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.

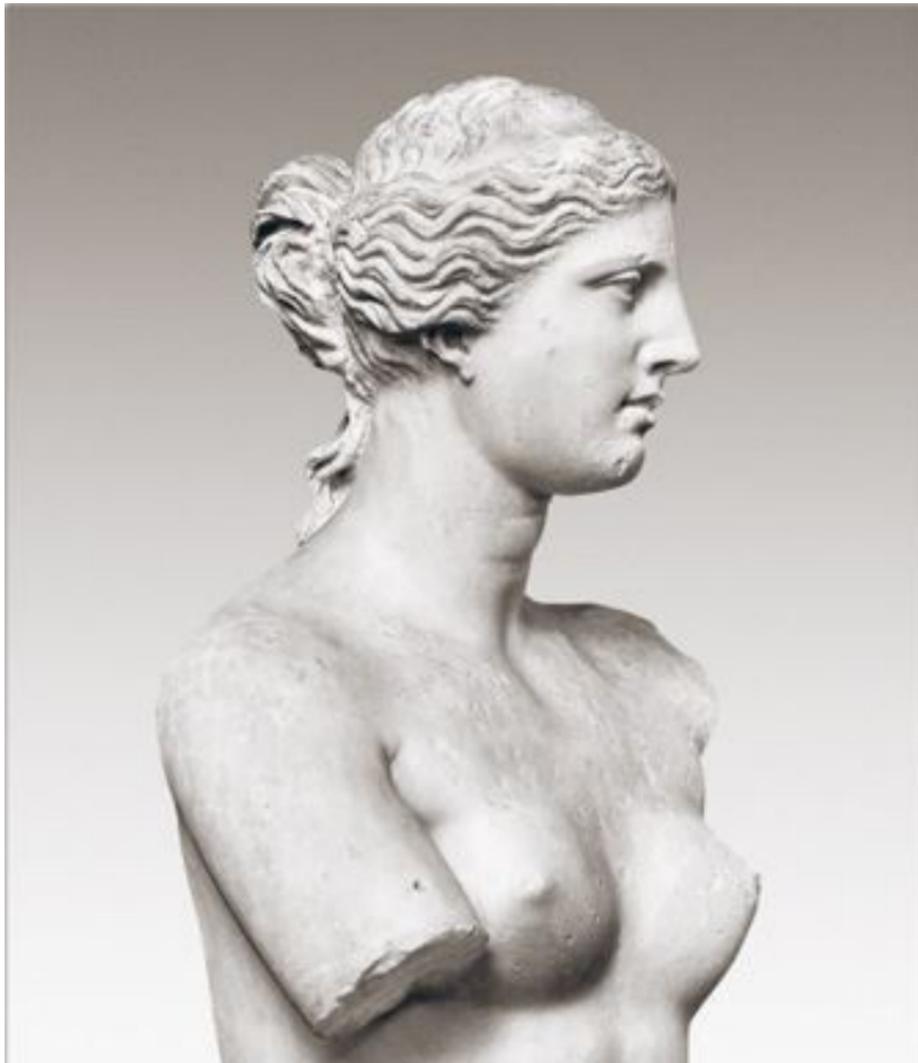
Эталоном красивого женского тела у греков была статуя Афродиты Милосской: рост ее составлял 164 см, окружность груди, талии и бедер – 86, 69 и 93 см соответственно. Согласно греческим канонам, красивое лицо должно было сочетать прямой нос и большие глаза.

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

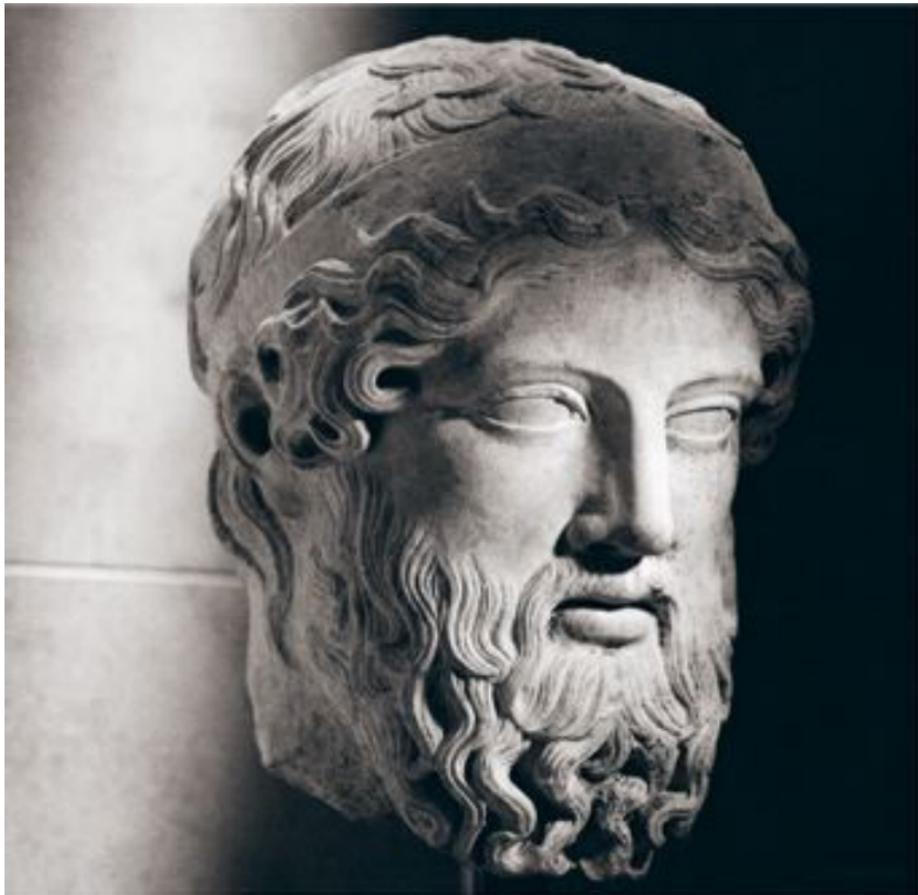
природный цвет волос с помощью щелочных составов.

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 распространенной 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.

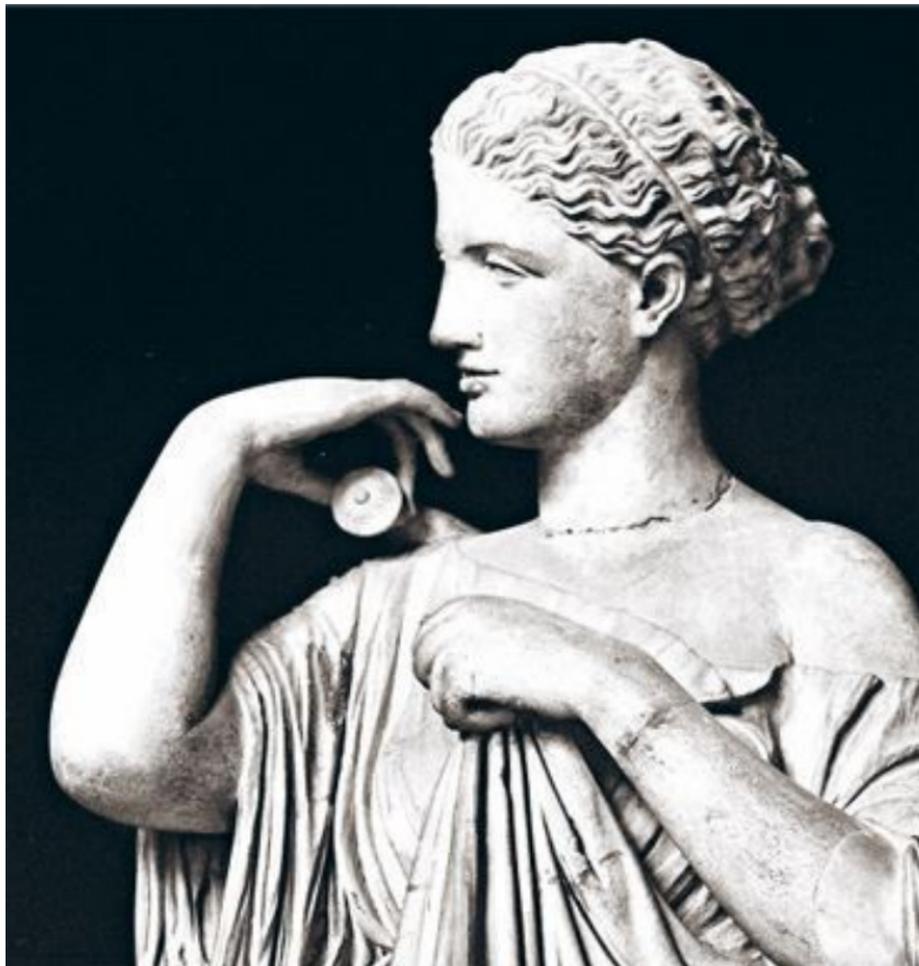
**■ ПОРТРЕТ ЛУЦИЯ ВЕРА. МРАМОР. 60-е гг. II в.
н. э. (ФРАГМЕНТ)**

**АХИЛЛ ТАТИЙ. «ЛЕВКИППА
И КЛИТОФОНТ». П В. Н. Э.**

**«И БЛЕСК ПАВЛИНЬИХ ПЕРЬЕВ,
КАЗАЛОСЬ МНЕ, НЕ МОГ СРАВНИТЬСЯ
СО СВЕРКАЮЩЕЙ КРАСОТОЙ ЛЕВКИППЫ.
ЛИЦО ЕЕ БЫЛО ЦВЕТА НАРЦИССОВ, РОЗЫ
ЦВЕЛИ НА ЕЕ ЛАНИТАХ, 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 покры-

вали 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.