

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАЕВОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА

**КУРС ЛЕКЦИЙ
И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ**

«РОВЕСНИК»

III год обучения

Ставрополь, 2018г.

Составитель:

Яхно Ирина Анатольевна, педагог дополнительного образования отдела по работе со студенческой молодежью профессиональных образовательных организаций.

Сборник рекомендован для обучающихся профессиональных образовательных организаций, обучающихся третий год по дополнительной общеразвивающей программе «Ровесник».

В сборнике представлен курс лекционного материала и практических заданий по программе для третьего года обучения.

Адрес: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65, каб. 67.

Телефон: (8652) 26-81-46.

E-mail: kctm_npo@mail.ru

Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю. А. Гагарина

Накопление информации и материалов для создания виртуального музея

Тема.1. Основные понятия и методика создания виртуального музея

1.1. Понятие «виртуальный музей»

В нынешнем обществе весьма значительно стоит проблема сбережения культурного наследия, так как от этого во многом зависит перспектива страны, а также семей и подрастающего поколения. И, безусловно, сложно представить различную деятельность в отсутствии такого условия, как информационное обеспечение.

Понятие «виртуальный музей» содержит в себе собрание разного рода Web-страниц. Они обязаны размещаться на одном или нескольких Web-серверах. Подобные странички содержат в себе сборники и фотографии экспонатов из разнообразных художественных собраний. Такого рода виртуальный музей можно сделать в варианте каталога (плоский). Есть еще один вид, когда «гость» способен проделать путь по залам или комнатам и любоваться экспонатом со всех сторон (трехмерным). «Гость» такого музея может самостоятельно выбрать любой понравившийся ему объект, посмотреть его, а также при желании сохранить к себе на компьютер. На сегодняшний день это прекрасный способ решить проблему объединения новейших технологий и культуру.

Виртуальный музей – это хорошая возможность обратиться к прошлому через настоящее по-новому.

Изучения с точки зрения науки согласно данному вопросу имеют важность, так как культура сегодня большая ценность. Виртуальный музей (или веб-сайт-музей) – тип веб-сайта, который специализирован с целью экспозиции музейных материалов. Все материалы, которые могут быть презентованы в подобном музее обладают различным характером и видом:

1. Предметы искусства;
2. Исторические артефакты;
3. Виртуальные коллекции;
4. Фамильные реликвии и др.

Виртуальные музеи с поддержкой интернет-технологий имеют все шансы решать классические музейные трудности (хранение,

безопасность, обеспечение широкого, быстрого и легкого доступа к экспонатам).

Отличие подобных музеев от простых выставок фотографий в том, что в способностях музея существует формирование виртуального тура, обширные способности в поиске любых данных об экспонатах.

В 1991 году возникли первоначальные виртуальные музеи, основанные в варианте веб-сайтов. Они считались индивидуальными сайтами настоящих музеев. Однако с расширением способностей интернет-технологий начали возникать и индивидуальные вебсайт-музеи. К такому музею принадлежит «онлайн-Лувр», открытый в 1994 году французским студентом Николя Пьошем.

Существуют следующие функции виртуального музея:

- коммуникативная;
- культурно-просветительская;
- обучающая;
- мотивационная.

1.2. Виртуальный музей как центр общения

Виртуальный музей возможно применять с целью проведения виртуальных экскурсий, состязаний, различных акций. Самая существенная доля сетевых ресурсов – это взаимодействие, что немаловажно в настоящее время для молодого поколения.

Первое место музейной работы в сетевой сфере достается коммуникационному элементу. «Виртуальный музей – не монумент, а центр общения. Он дает возможность любому человеку отыскать путь к новым территориям знания, навыкам и выражения».

Для того чтобы создать виртуальный музей, достаточно чтобы в наличии были необходимое техническое оборудование (компьютерная техника, выход в Интернет) и подготовленный персонал. На сегодняшний день любое просветительское учреждение, а кроме того разные компании, в том числе и образовательные обладают подобным техническим оборудованием. То, что относится к сотрудникам, то имеются специализированные общественные планы, где обучают работе с такой техникой. Здесь трудятся специально обученный персонал, который заинтересован в данном процессе. При этом организация деятельности при

наличии сегодня различных форм работы в детской и молодежной среде, таких как виртуальный музей, позволяет увеличить мотивацию участия молодого поколения к приобщению к культурному наследию, социально-значимой, проектной, исследовательской деятельности.

В современном обществе научно-технические музеи добились значительной степени. Они показали всю силу технических достижений.

Подобные музеи демонстрируют себя с наилучшей стороны, так как дают возможности для формирования общества.

1.3. Основные задачи

Задачи, которые стоят перед нами в процессе создания музея, состоят в следующем:

1. Распределить информационные документы (музейные экспонаты и материалы);
2. Определить принципы формирования виртуального музейного фонда;
3. Выявить набор интерфейсов доступа к документам музея;
4. Сформулировать требования к лингвистическому процессору системы;
5. Определить порядок формирования онтологии музея, словарей, тезаурусов, классификаторов, каталогов и других информационных структур.
6. Сформировать базовые информационные структуры для представления документов и музейных материалов (экспонатов);
7. Разработать архитектуру распределенной информационной системы, способной устойчиво и непрерывно функционировать в глобальной сети.
8. Разработать компоненты программного обеспечения для поддержки функционирования распределенной системы.
9. Провести наполнение базы данных документами (музейными материалами);
10. Разработка технологии создания распределенных информационных систем, которые предназначены для хранения и отображения разнородной информации. Также они предназначены для системы представления электронных коллекций научно-технической тематики.

Необходимо выделить, что электронные бумаги (экспонаты) музея обладают различным видом: это базы (таблицы) данных и идеографические сведения (описания, книги и заметки), изображения (фотографии) и видеоматериал, аудиосведения, библиографическая информация, перечни информации, модели и модельные данные.

Для того чтобы музей устойчиво функционировал, следует отметить ряд свойств:

1. Узлы системы должны обеспечивать автономное функционирование;
2. Выход из строя некоторых узлов системы не должен влиять на работу узла, на котором нет отказов;
3. Все узлы должны рассматриваться как равные;
4. Система должна обладать свойством «прозрачности расположения». Пользователь не должен знать о физическом месте размещения необходимой ему информации.

Сегодня можно осуществить отличную идею для того, чтобы реализовать подобные системы. Это – www сервис Интернет. Это простой и эффективный способ организации сетевого доступа к информационным ресурсам различного характера. В технологической среде возможно построение распределенной информационной системы со сквозным поиском и единым для всех подсистем интерфейсами.

1.4. Электронные коллекции

Научно-техническая база «Виртуального музея» – применения методов формирования электронных коллекций в рамках распределенных информативных концепций и электронных коллекций. Подобная методика представляет вероятность держать данные отдельно, сформировать презентацию данных, распределить доступ к информационным ресурсам.

Одной из более эффективных технологий визуализации музейных экспозиций считается методика формирования виртуальных панорам. Это настоящий метод демонстрации фотографий объемного пространства. Отличить такую панораму от обычной панорамной фотографии, которую можно поместить в рамку, вложить в альбом, напечатать на странице книги или журнала, можно по главному признаку – виртуальная панорама видна на экране компьютера. В один момент на экране появляется

лишь доля панорамы, угловые размеры которой, как правило, соответствуют нормальному углу зрения невооруженного глаза. Все без исключения картинки рассматриваются путем мягкого перемещения либо в левую сторону, либо в правую сторону.

Панорама с угловым размером 360° называется круговая панорама. Ее отличие в том, что в каждой выбранной направленности, возможно, совершить целый разворот, однако только лишь в горизонтальной плоскости. Это дает возможность реально воспринимать картину. Поэтому такую панораму можно считать моделью реального мира, и назвать «виртуальной реальностью».

Для того чтобы любоваться экспонатом со всех сторон, достаточно только лишь управлять мышью или клавишами. При желании можно посмотреть экспонат подальше, можно его приблизить. Если не нравится экспонат, его можно упустить, а потом вернуться. Можно оглядеться вокруг. Такое достоинство виртуальной панорамы выделяет ее среди других средств визуализации.

При этом есть возможность соединить панорамы между собой. Так можно передвигаться от одной панорамы к другой. При наведении курсора мыши на «активную зону» можно любоваться фотографиями, видеороликами. Также можно акцентировать внимание на отдельных предметах панорамы. В случае музейной экспозиции это могут быть отдельные экспонаты, выставочные стенды, а также любая другая информация, на которую необходимо обратить внимание виртуального посетителя. Когда виртуальный посетитель взаимодействует с такой панорамой, он получает много информации об интересующем его экспонате, чем он почитал в книге или пролистал журнал. Так как совокупность всех технологий, при которых существует данная панорама создает эффект присутствия именно в том месте, которое выбрал посетитель.

1.5. Подача информации

Главная и ведущая форма подачи информации – виртуальный тур. Это значит объединение виртуальных панорам.

Виртуальный тур, как и 3D-панорамы, включает:

- анимационные объекты;
- звуковое сопровождение;
- мультимедийные элементы.

Такая форма позволяет создать ощущения реального присутствия в залах. Даже если панорамы составлены из отдельно взятых объектов, они предстают перед зрителем совершенно цельным звеном. Также виртуальные туры по музеям и выставкам могут помочь совершить предварительную экскурсию. Посетитель выбирает понравившийся маршрут, и начинает изучать его более глубоко. Такая экскурсия может быть создана на основе фотографий, созданных при реальной съемке и смоделированного 3D-пространства или их комбинации.

В современное время технология виртуальных туров широко используется для представления пространства в визуальном мире. Вопрос цельных объектов их разработки требует пристального внимания. Существуют ограничения при организации виртуальных туров:

- поиск информации;
- фильтрация информации;
- систематизация объектов по различным признакам;
- выборка больших объемов данных.

Безусловно такие ограничения ставят под сомнение эффективность виртуальных туров при отображении больших объемов информации. Так как в сущности таких туров лежит визуализация пространства, то самым главным фактором является демонстрация информации. Применение технологии виртуальных туров делают так, чтобы в первую очередь интерес для пользователя (научный, эстетический) представляло само пространство со всеми объектами. Комбинирование реальных и смоделированных объектов может быть полезно для воссоздания отдельных объектов и их включения в реальное пространство.

Однако, при разработке таких туров, не всегда возможно соблюдать ту точность моделирования, которая требуется. Следовательно, пространство, которое подвергается моделированию теряет историческую достоверность. Примером такой ситуации может служить виртуальная экскурсия по смоделированному Мамаеву кургану в Волгограде. В основу создания проекта положена технология трехмерного моделирования VRML. Во время виртуальной экскурсии пользователю предлагается прогуляться по «нарисованному» Мамаеву кургану, подойти к любому из памятников, прочитать информацию о нем. Однако при сравнении этого продукта с

виртуальным туром, построенным на основе реальных фотографий Мамаева кургана, становится очевидно, что последний является более достоверным, информативным и имеет большую культурную ценность для пользователя.

1.6. Лучшие виртуальные музеи России

Примером успешной реализации виртуального музея, основанного на реальных 3D-панорамах, является виртуальный музей «Открытие Кремля». Он позволяет увидеть Кремль с высоты птичьего полета. Становится возможным прогуляться по его улицам и площадям. Можно посмотреть, как работает часовой механизм курантов, посетить Сенатский и Большой кремлевский дворцы. Побывать также у зданий и территорий, которые отведены под государственные учреждения и службы, обеспечивающие работу Президента России. А ведь они в реальном пространстве являются закрытыми для туристов объектами.

Съемки для данного проекта велись 2 года (2003-2005 гг.). За период съемок многие кадры успели стать многозначительными – на них запечатлены ныне уже не существующие предметы. Экскурсия по Московскому Кремлю позволяет визуально познакомиться с ним и включает большое количество пояснительной информации в виде текста, фото-, аудио и видеоматериалов. Виртуальный музей «Открытие Кремля» носит информационный характер и не ориентирован на обратную связь с посетителями.

Еще один очень удачный пример виртуального музея – заповедник «Кижский». Он полностью направлен на посетителя и на обратную связь с ним. Это один из крупных в России музеев под открытым небом. Заповедник «Кижский» – уникальный историко-культурный и природный комплекс, который является значимым объектом культурного наследия народов России. Такой виртуальный музей знакомит посетителей с архитектурным наследием, традиционной культурой, музейными коллекциями, природой Кижского погоста. Посетители могут насладиться прекрасными прямыми трансляциями из музея, видео- и фотоотчетами. Здесь также можно увидеть виртуальные путешествия (виртуальные туры). Они созданы в интересной форме. Познакомят с усадьбой карельского крестьянина, историческими достопримечательностями Петрозаводска, островом

Кижы. Представлены интерактивные познавательные игры для детей и взрослых. В «магазине», который находится в «виртуальном музее» по желанию можно приобрести эксклюзивные товары, изготовленные специально для музея-заповедника «Кижы».

Нужно отметить, что в данном музее можно воспользоваться форумом музея. Здесь же представлена полезная информация об организации: график работы, предоставляемые услуги, афиша, мероприятий.

1.7. Виртуальный музей как носитель историко-культурного наследия

Виртуальные музеи, которые размещены в открытом доступе в интернете решают реальную проблему, которая состоит в доступности мирового культурного наследия. Так как средства коммуникации в интернете развивается, происходит еще один интересный факт – объединение в группы по интересам, даже если они находятся в разных точках нашего мира. Они могут обмениваться информацией, делиться впечатлениями, создавать свои проекты. Сегодня есть возможность сказать о виртуальном музейном пространстве, в котором уживаются и действуют виртуальные музеи и сетевые сообщества, связывающие сотрудников музейной сферы и заинтересованных пользователей.

Один из значимых проектов, который направлен на объединение информации, является портал «Музеи России». Цели проекта – популяризация познания о культурном наследии России и общественных институтах сохранения и исследования наследства; развитие сферы, содействующей формированию и кооперации интернет-ресурсов культуры; объединение и регуляризация информационных источников сферы культуры; формирование элементов коммуникации профессионалов области культуры; создание условий с целью развития культурного туризма и дистанционного образования. Ресурс содержит информацию о более чем 3000 музеев и больше является энциклопедией для специалистов, чем источником информации для школьника, просто интересующегося человека или туриста.

Итак, можно сделать вывод о том, что виртуальное музейное пространство позволяет создать условия для свободного доступа широких слоев населения к всемирному историко-культурному

наследию. Сложившаяся ситуация доказывает, что виртуальные музеи обладают большим образовательным и просветительским потенциалом, что существуют примеры успешной реализации виртуальных музеев и интернет-ресурсов, систематизирующих информацию о них. Однако успешные проекты реализуются крупными организациями и охватывают лишь музеи, имеющие всемирное значение. Условия для массового внедрения практики создания виртуальных музеев в наше время не созданы. Наше дальнейшее исследование направлено на поиск возможностей создания условий для его реализации, в первую очередь, на примере создания виртуального музейного пространства в одном из регионов России – Вологодской области.

Таким образом, во всем мире научно-технические музеи играют роль символов национальных достижений и торжества национальной технической мощи, подчеркивая особое значение музеев для развития общественного сознания и общества в целом. В настоящий период наиболее популярным методом с целью осуществления такой концепции считается www сервис Интернет, как наиболее простой и продуктивный метод организации сетевого доступа к информационным ресурсам разного характера.

1.8. Задачи при создании виртуального музея

В процессе создания музея необходимо решить несколько принципиально новых задач:

1. Сформулировать концепцию отбора информационных документов (музейных экспонатов и материалов), а также принципы формирования виртуального музейного фонда.

2. Определить набор интерфейсов доступа к документам музея.

3. Сформулировать требования к лингвистическому процессору системы, определить порядок формирования онтологии музея, словарей, тезаурусов, классификаторов, каталогов и других информационных структур.

4. Сформировать базовые информационные структуры (БИС) для представления документов и музейных материалов (экспонатов).

5. Разработать архитектуру распределенной информационной системы, способной устойчиво и непрерывно функционировать в глобальной сети.

6. Разработать компоненты программного обеспечения для поддержки функционирования распределенной системы.

7. Провести наполнение баз данных документами (музейными материалами). Основной задачей, поставленной перед авторами проекта, является разработка технологии создания распределенных информационных систем, предназначенных для хранения и отображения разнородной информации, предназначенной для системы представления электронных коллекций научно-технической тематики.

Отметим, что электронные документы (экспонаты) Музея носят разноплановый характер: это базы (таблицы) данных и идеографическая информация (описания, книги и статьи), изображения (фотографии 2и пр.) и видео- (аудио-) информация, библиографическая информация, списки данных, модели и модельные данные и др. Эти ресурсы, как правило, принадлежат различным институтам и организациям, которые проводят самостоятельную политику в отношении их использования и публичного доступа к ним. В этом отношении задача построения распределенного виртуального музея, экспозиция которого охватывала бы столь широкий спектр неоднородных коллекций, ставится впервые. Виртуальный музей как распределенная информационная система должен обладать рядом свойств, обеспечивающих ее устойчивое функционирование.

1.9. Этапы создания виртуального музея

Этап первый.

Начнем с самого насущного: как создать виртуальный музей в образовательной организации. Создание виртуального музея лучше начать с создания его экспонатов. При создании экспоната есть возможность заполнить следующие разделы: Визитка, Иллюстрации, Мультимедиа, Источники. Необязательно заполнять все разделы, можно переходить к тем, информация для заполнения которых уже есть. В разделе Визитка необходимо заполнить поля: Наименование и Дата начала. Остальные поля заполняются по желанию и возможности. Если вы хотите максимально полно заполнить каждое из полей, наведите курсор на название поля и получите подробное описание. Важно! Создавать как можно больше экспонатов, добавлять 3D-фотографии, 3D-видео, аудиогид, музыку, источники вашей информации. Если в экспозиции нет на

данный момент того или иного экспоната или он находится в запасниках, мы все равно можем добавить его в виртуальный музей, добавив в описание необходимые характеристики.

Этап второй.

На втором этапе создается экспозиция (одна или несколько). При создании экспозиции также можно выборочно заполнять разделы: Визитка, Иллюстрации, Фото экспозиции, Экспонаты, Расстановка, Мультимедиа, Источники. Обязательным полем в разделе Визитка является Наименование экспозиции. Экспонаты данной экспозиции выбираются и добавляются в нее из общего списка всех загруженных экспонатов. Для этого необходимо нажать на галочку на фото экспоната, предложенного для выбора. Важным элементом создания экспозиции является расстановка экспонатов. Во время расстановки вам необходимо выбрать нужный экспонат в левом верхнем углу, затем на панорамной фотографии экспозиции отметить экспонат при помощи одного из двух инструментов: маркера или области. Эти инструменты расположены в левом верхнем углу панорамной фотографии экспозиции.

Этап третий.

На третьем этапе при наличии у вас двух или более экспозиций (экспозиций в разных залах или в разных частях одного и того же зала) их можно объединить в единый музей. Для этого нужно выбрать опцию «Создать музей», выбрать экспозиции, которые мы будем объединять в единый музей, общее фото для карты музея, если оно у вас есть, или нарисованную и отсканированную карту (схему) музея, или любую иллюстрацию, символически представляющую ваш музей, и на ней обозначить экспозиции, выделив их с помощью инструмента Область. Для указания на экспозицию можно также пользоваться и маркером. Это может быть удобно, если вы создаете виртуальный музей из запасников или проект будущего музея и сложно показать всю область экспозиции.

Этап четвертый.

На четвертом этапе мы можем загрузить готовые экспонаты, экспозиции и музеи на диск, получить ссылку для размещения на нашем сайте, поделиться экспонатами или готовым музеем в социальных сетях. Также мы всегда можем вернуться к созданному музею, отредактировать его, добавить новые экспонаты и

экспозиции, текстовую информацию, аудио- и видеосопровождение и т. д.

Задания для самостоятельной работы. Сентябрь, октябрь 2018 г.

1. Внимательно изучите инструкцию по технике безопасности и ответьте на следующие вопросы: Что нужно делать в чрезвычайных ситуациях? Как вести себя в случае возникновения пожара? Что делать если замкнула электропроводка? Назовите основные правила поведения в поисково-исследовательской деятельности?
2. Внимательно изучите лекции по теме: «Основные понятия и методика создания виртуального музея».
3. Ответьте письменно на следующие вопросы: Что такое виртуальный музей? Перечислите материалы, которые могут быть представлены в виртуальном музее. Перечислите функции виртуального музея. Что необходимо для того чтобы создать виртуальный музей? Перечислите задачи, которые стоят перед нами в процессе создания музея. Что такое электронные коллекции? Какие виртуальные музеи мира вы знаете? Какие виртуальные музеи России вы знаете? Перечислите этапы создания виртуального музея.

Тема 2. Сбор информации и материалов по истории профессии «Портной»

Во все времена профессия портного была почетной – ведь именно эти люди отвечали за то, насколько хорошо выглядели в своих одеждах как высокопоставленные особы, так и обычные горожане. Имея в своем распоряжении только нитку с иглой (ибо до XIX века вся одежда шилась вручную), портные создавали красивейшие платья и костюмы для монарших особ, многими из которых мы можем

сейчас любоваться на картинах и портретах средневековых художников.

История появления профессии «портной» началась с изобретением ткацкого станка, позволившего изготавливать различные ткани. Недаром слово «портной» происходит от древнерусского «портъ», что означает «кусочек ткани». Свою роль также сыграло последующее появление весьма необходимых для работы портного предметов, как железные иглы, ножницы и утюг.

Древние времена

Уже в Древней Греции существовали швейные мастерские под названием эргастерии. И это были довольно крупные производства. Изготовлением тканей и подготовительными операциями там занимались ремесленники-рабы. Руководил ими портной из свободных граждан, который занимался пошивом швейных изделий.

Эпоха феодализма

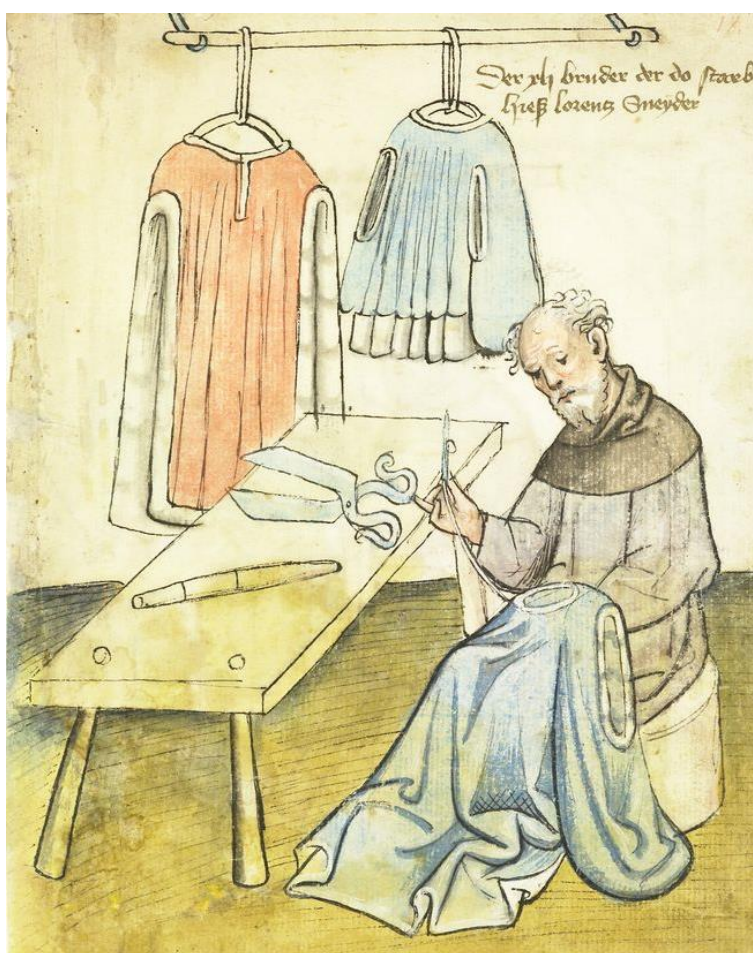
В феодальную эпоху производством одежды занимались крестьяне, которые жили при имении феодала, и платили ему подать тканью или готовой одеждой.

Там имелись специальные мастерские – гениции, где работали портные, ткачи, прядильщики и сапожники. Еще были так называемые бродячие портные, которые ходили по замкам и деревням и шили одежду по заказам местных жителей. Так и представляется картина: стоит такой мастер где-нибудь на ярмарке и кричит: «Пошив одежды на заказ в Москве! Недорого!». К XII веку появляются гильдии, объединяющие цеха ткачей и портных.

Средние Века

Портными в эти времена становились преимущественно мужчины – ведь даже вышивка на костюмах была достаточно трудоемким делом, требующим наличия физической силы. Женщины занимались плетением кружев и вышивкой на тонких тканях. Учиться ремеслу начинали с детства – чтобы стать только подмастерьем, нужно было провести в услужении у портного не менее 8 лет. Кстати, на картинах того периода, изображающих портных, видно, что при пошиве они сидят на помостах, скрестив ноги по-турецки, а столами пользуются только для раскроя ткани.

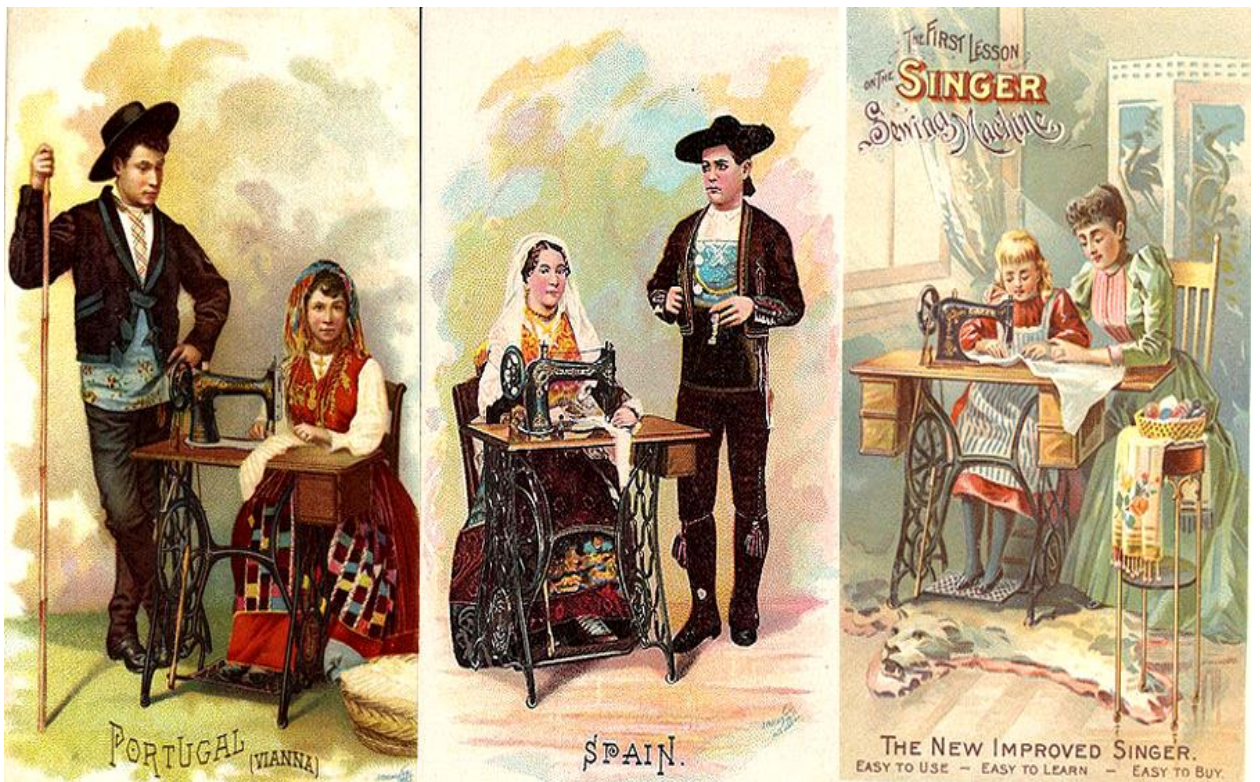
В XII веке появилось конструирование одежды – изделия перестали шить из прямоугольных кусков ткани, а начали моделировать по контурам человеческого тела. С тех времен началось разделение труда – появились закройщики, которые специализировались на изготовлении деталей одежды из ткани.

Новое Время

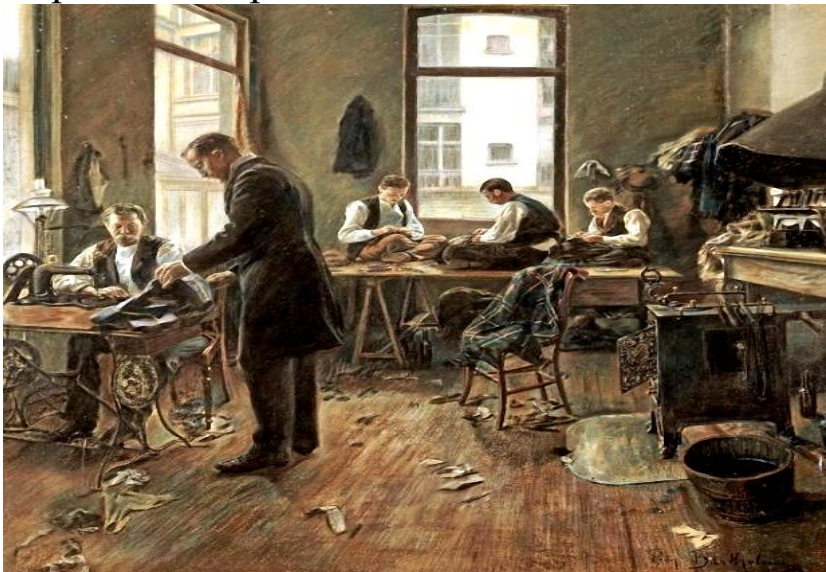
Примерно с XV века появилось понятие моды – каждый портной старался придумать фасон замысловатее и пышнее, чтобы обойти своих коллег-конкурентов. Образцами для подражания и законодателями стиля были монаршие особы, а затем мода шла «в народ». В эпоху Возрождения самыми «модными» были портные Италии, затем пришла очередь Испании и Франции. В это время портные имели достаточно узкую специализацию, а знания о ремесле передавались по наследству – одежда шилась исключительно на заказ.

В XVII веке была изобретена первая швейная машинка, и началось изготовление готовой одежды, правда, пока только мужской.

Женское платье нужно было подгонять по фигуре индивидуально. Произошел переход от вычурных форм одежды к более практичным образцам и здесь в модном мире на первое место вышли английские портные. Изготовление футболок на заказ еще никто не делал по причине отсутствия такого материала, но с шерстью они работали великолепно.

Еще в начале расцвета промышленного производства одежды высказывалось мнение, что профессия портного исчезнет как таковая. Но этого не произошло – существуют как швейные фабрики, например «Фабрика пошива», так и портные, шьющие одежду по индивидуальным заказам на дому.

**Задания для самостоятельной работы.
Ноябрь, декабрь, 2018г.**

1. Внимательно изучите материалы по теме: «Сбор информации и материалов по истории профессии «Портной».
2. Подготовьте реферат по теме: «История профессии «Портной». Воспользовавшись Интернет-ресурсами добавьте к вашему реферату все необходимые иллюстрации по тексту. Сделайте выводы.
3. Напишите какие экспонаты по данной теме вы хотели бы видеть в виртуальном музее вашего учебного заведения.

Тема 3. Сбор информации и материалов по истории профессии «Модельер»

История профессии Модельер с самого далекого прошлого и до наших дней одежда являлась постоянным спутником человека. Но она не всегда была такой, какой мы привыкли ее видеть. Одежда прошла длительный и сложный путь, прежде чем приобрела современный вид. На раннем этапе развития человеческого общества одежда представляла собой просто кусок шкуры, служившей защитой человеку от неблагоприятных воздействий внешней среды. Благодаря даже такой примитивной одежде человек перестал быть зависимым от природных условий и смог жить в самых различных климатических зонах. Каждой эпохе, каждому историческому периоду были присущи свои формы и покрой, отделка и материал одежды, цвет и рисунок ткани, что вместе создавало определенный стиль в одежде. Стиль в одежде - это своеобразное зеркало той или иной эпохи, позволяющее судить о культуре и экономике государств, о положении человека в обществе, его классово.

Первые теории о соотношении красоты и пользы принадлежат ученым: Сократу, Аристиппу, Протагору, Платону, Аристотелю. Уже тогда философы впервые задумывались о различиях между искусством и наукой по их целеполаганию. Уже тогда были и работы по комбинаторике: о соединении человека и машины «Театр автоматов» Герона Александрийского. Подобные альбомы получили большое распространение под именем «Театры машин» в эпоху Возрождения. Отдельное место в этом списке занимают трактаты Леонардо да Винчи. Далее в хронологическом порядке появляются работы Жюффруа Тори о шрифтах (1529), Готфрида Лейбница «Об искусстве комбинаторики» (1666), «Театриум Махинарум» Андрея Нартова (1720), «Трактат о природе человека» Дэвида Юма (1740), «Размышления о природе и принципах чувств» Арчибальда Алисона (1790), «О влиянии живописи на художественную промышленность» Эмиля Экмерид-Давида (1805), «Теория органопроекции» Павла Флоренского. Возникновение промышленного производства способствовало развитию критической мысли. Одним из первых критических трудов стала «Практическая эстетика» Готфрида Земпера, развившаяся в трудах Джона Рескина, Уильяма Морриса, Уолтера Крейна, обозначивших взаимоотношения искусства и ремесла.

Эпоха американского функционализма дала миру творения теоретиков дизайна:

- эстетические эссе Горацио Грино;
- «Трактат по архитектуре гражданских и военных морских судов» Джона Гриффита (1856);
- «Листья травы» Уолта Уитмена;
- манифест «Высотные административные здания с художественной точки зрения» Луиса Салливана (1896);
- доклад «Искусство и ремесло» Фрэнка Ллойда Райта (1903);
- ряд книг Адольфа Лооса;
- «Проблема формы в изобразительном искусстве» (1912) Адольфа Гильдебранда;
- «Вопросы стиля» Алоиза Ригля;
- 30 фундаментальных исследований Германа Мутезиуса, «Торжество жизни и искусства»;
- «Размышления о театре как высшем художественном синтезе» Петера Беренса.

Значительный вклад в становление теоретических воззрений истории дизайна и его популяризации сыграли и играют периодические издания. Первый специальный журнал Генри Кола по эстетическим проблемам предметного мира и его проектированию «Journal of Design and Manufactures» (1849). Позднее уже появились специализированные журналы «Pan» (1895), «Decorative Kunst» (1897), «Kunst und Handwerk» (1898). Это и журнал «Югенд», от которого произошёл немецкий вариант названия стиля «модерн» — «югендстиль». Широкую известность в центральной Европе получил скандинавский журнал «Форма и функция», в СССР — «Техническая эстетика» Своё творческое кредо формулировали в манифестах, лозунгах, концептуальных статьях многие дизайнерские группы и отдельные мастера:

- Чарльз Ренни Макинтош и школа Глазго;
- Пит Мондриан и группа Де стейл;
- Этторе Соттсас и группа «Мемфис»;
- Александр Мендини и группа «Алхимия».

Особое место в историко-теоретических исследованиях дизайна занимает «государственный дизайн», давший толчок комплексному

подходу в изучении индустриального дизайна. Впервые совет по дизайну был создан в Англии в конце второй мировой войны. В 1962 году был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики в СССР.

Современные модельеры используют в работе различные стили дизайна. Искусствовед В.Власов рассматривая внутреннюю структуру понятия «стиль» выделяет ряд его уровней: исторический художественный стиль, историко-региональный (стилистическое течение) и индивидуальный стиль мастера. Аналогичное можно наблюдать и в истории дизайна. Стили в дизайне как части общей художественной культуры корреспондируются с большими историческими художественными стилями в искусстве, и, в особенности, архитектуре. Достаточно вспомнить также общие художественные стили, как ар-деко, поп-арт, постмодерн и хай-тек. При этом в предметном формообразовании они, безусловно, трансформируются в свои стилевые течения, отражая специфику формообразования массовых изделий в условиях индустриальных технологий.

Дизайнеры – это те авторитеты в фэшн-индустрии, которые диктуют нам модные стандарты и определяют тенденции. Каждый дизайнер знаменит и узнаваем чем-то своим, и у каждого особый неповторимый почерк. Некоторые из этих людей становятся настоящими легендами в мире моды и стиля. Как им это удалось? Может, они просто баловни судьбы – или за этим стоит стремление воплотить свою мечту в жизнь и гигантский труд? Что их прославило?

Габриэль Бонер Шанель (Коко Шанель)

Знаменитую Мадемуазель знают сегодня, наверное, все. Её цитируют, ей стремятся подражать. Она оказала огромное влияние на моду XX века, основала модный дом Chanel, подарила миру свою фирменную парфюмерию под номерами. Своё прозвище Коко получила, когда пела в кабаре. Она была неординарной, смелой и яркой личностью, с большой силой воли и безупречным вкусом. Ей мы обязаны модернизацией женской моды, заимствованию многих элементов из мужского гардероба, популярностью универсального маленького черного платья, жемчуга, твидовых костюмов, маленьких шляпок, бижутерии и загара.

Коко Шанель сделала роскошь практичной. Больше всего в одежде она ценила комфорт и воплощала в своих коллекциях этот принцип. Она говорила, что «роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь». Среди клиентов и знакомых Мадемуазель было множество мировых знаменитостей. В одном из интервью на вопрос о том, какие события в жизни пробудили в ней интерес к искусству, она ответила: «Живя в детском доме под присмотром монахинь, я научилась шить. Они научили меня базовым навыкам швеи, тогда я была уже достаточно смышленной, чтобы понять метод. Я действительно набила руку и сфокусировалась на дизайне уже в раннем возрасте, поэтому у меня так быстро появились известные клиенты».

Свой первый магазин Шанель открыла в 1910 году, в Париже. Там продавались шляпки. Позднее в её магазинах появилась и одежда. Интересно, что самой первой одеждой, которую создала Шанель, было платье, переделанное из свитера. На её наряд обращали внимание и спрашивали, где она его приобрела, а в ответ Коко предлагала сделать такой же наряд для интересующихся. Позднее она говорила, что её состояние «основано на старом свитере, который я надела, потому что в Дэвилле было холодно».

Карл Лагерфельд

Один из самых влиятельных модельеров, человек феноменальной работоспособности, многогранная натура, обладатель множества талантов. Этот всемирно известный дизайнер немецкого происхождения руководит модным домом

Chanel с 1983 года. Помимо этого Карл дизайнер и основатель собственного модного бренда, талантливый фотограф, режиссер, владелец издательского дома и личной библиотеки в 300 тысяч томов. Лагерфельд говорит о себе: «Я словно хамелеон, во мне живут одновременно несколько людей. Создавать для меня – сродни дыханию. Я даже не задумываюсь об этом. Когда я сижу в директорском кресле Chanel, я и есть Chanel. Когда я еду в Рим и нахожусь в Доме Fendi, я – Fendi. Я начинаю работу над новой коллекцией за день до того, когда показывают предыдущую».

Его творческие способности проявились уже в раннем детстве. Он учился в лицее Монтень при Синдикате высокой моды на одном курсе с Ивом Сен-Лораном. Лагерфельд сотрудничал с большим количеством знаменитых модных домов, создавал ароматы, линии готовой одежды, обуви, аксессуаров. После того как в 1966 году он создал свою первую коллекцию меховых изделий для Fendi, которая имела огромный успех, на него обратили внимание самые влиятельные люди мира моды.

В 70-х Лагерфельд стал сотрудничать с известными режиссерами и создавать костюмы для актеров театра Ла Скала. Он вдохнул новую струю жизни в модный дом Chanel, став его руководителем и дизайнером, говоря: «Да, она говорила, что мода умирает, а стиль бессмертен. Но стиль ведь должен адаптироваться, подстраиваться под моду. У Шанель была своя жизнь. Великая карьера. Она закончилась. Я сделал все, чтобы продлить её, и продолжаю делать, чтобы она длилась вечно. Главная моя задача – постараться транспонировать то, что она делала, в сегодняшний день. Угадать, что бы она стала делать, живи она сейчас и здесь, окажись Мадемуазель на моем месте».

Друзья называют Карла Кайзером (Цезарем, на немецкий манер) за его потрясающую способность делать несколько дел одновременно. Он скрывает свой возраст и переживает о том, что не хватает жизни на реализацию всех его творческих идей. Лагерфельд обожает книги (он даже создал аромат Paper Passion с запахом свежестопеченной книги), рисует иллюстрации для произведений, не мыслит жизни без фотографии, шьет костюмы для кино и театра, выпускает парфюмерию, занимается собственным брендом, создает дизайн отелей, снимает короткометражные фильмы и организует выставки, выпускает женские коллекции.

Эльза Скиапарелли

Известный итальянский дизайнер первой половины XX века, которую считают сюрреалистом от мира моды, главной соперницей Шанель, создательницей стиля прет-а-порте. Эльза родилась в семье аристократов, с детства изучала живопись, историю искусств, любила театр. Подрабатывая экскурсоводом в Париже, Эльза наблюдала за тем, как меньше всего жен богатых американцев интересовала архитектура и больше всего – модные магазины. Предположительно именно тогда ей в голову пришла идея шокировать публику необычной одеждой.

Познакомившись с эмигранткой из Армении, вязаный свитер работы которой Эльзе так понравился, она уговорила ее создавать совместно необычные модели одежды. Плодом их трудов стало очень необычное черное шерстяное платье с бантом в виде бабочки. Благодаря своей работе они привлекли внимание и получили большой заказ от магазина спортивной одежды Strauss. Именно этот заказ подарил славу Скиапарелли и фабрику трикотажных изделий армянской диаспоре. Эльза основала свой модный дом. Как и задумывала изначально, она шокировала публику своими коллекциями. Они воплощали самые смелые её фантазии и мечты, выражали что-то иррациональное и непостижимое. Каждая вещь была уникальной. Многие были созданы в единственном экземпляре. Сердца, созвездия, обнимающие руки, змеи, гигантские мухи, необычные рисунки, вышивка и причудливые аксессуары – всё это привлекало внимание и эпатировало.

Именно Эльза впервые изобрела понятие «бутик» (магазин, где продаются небольшие серии авторской одежды). Многие знаменитости сотрудничали с Эльзой и с удовольствием приобретали её одежду. У Скиапарелли был контракт с Голливудом. Она дружила с Сальвадором Дали (именно он подсказал ей идею платья с омаром и петрушкой и сумки-телефона). Под влиянием Дали Эльза создала самые необычные

свои вещи: шляпу в виде туфли или чернильницы, перчатки с карманами для спичек. Бижутерия была воплощением самых странных идей, в качестве материалов использовались леденцы, лекарства, ластики, перья, карандаши, высушенные жуки.

Эльза часто называла свой модный дом сумасшедшим. Популярность коллекций Скиапарелли была огромной, все хотели иметь у себя эту странную одежду, даже сама герцогиня Виндзорская. Но когда ей пришлось уехать в США из-за начала Второй мировой войны, о ней словно забыли. По возвращении в Париж в 1944 году её стиль перестал быть востребованным. Шанель господствовала на модной сцене, и Эльза решила покинуть мир моды.

Обе талантливые женщины были новаторами в мире моды, но совершенно разными. Шанель творила в рамках классики, не делая упор на яркости и броскости. Эльза же была экстравагантной, любила шокировать и провоцировать. Вклад обеих в моду бесспорно неоценим, хотя бренд Скиапарелли не существует уже давно. Идеи и открытия Эльзы можно увидеть воплотившимися в современной моде, она будто опередила свое время. Необычные цветовые сочетания, цвет «фуксия» (шокирующий розовый – это ведь тоже идея Скиапарелли!), флаконы в виде женского тела, меховые туфли, ботильоны, необычные сумки, – всё это идеи

талантливой Эльзы, которая оказала огромное влияние на мир моды и стиля.

Кристиан Диор

Один из самых известных французских модельеров, которому мы обязаны ультраженственными платьями в стиле нью-лук. У него был художественный талант, и в юности он мечтал стать великим художником. После того, как обанкротилась его частная Галерея искусств, он пережил трудные времена, нищету и безработицу, но судьба словно готовила ему другой путь. Он стал разрабатывать театральные костюмы, рисовать эскизы для французских модных журналов. И эти эскизы стали необыкновенно популярными, он стал сотрудничать с отделом мод газеты Figaro, его заметили. Решил специализироваться на моделях одежды, хотя эскизы моделей шляпок были гораздо более популярными. Диора заметил известный модельер Пиге, но из-за войны карьера Диора тогда не стартовала.

По возвращении из армии Кристиан стал работать в известном модельном доме Lucien Lelong, где он многому научился. В 1946 году благодаря финансированию текстильного магната в Париже открылся дом моды Диора. В 42 года он стал знаменитым, его

первая коллекция, названная им самим «Венценосная линия», была признана революционной и имела оглушительный успех. Только представьте себе послевоенное

время, когда женщины так истосковались по красоте и изысканности, по подчеркнuto женственным и роскошным нарядам. Диор, невероятно чуткий и талантливый, прочувствовал настроение социума, его желания и мечты.

Парижанки так устали тогда от мужеподобных пиджаков и коротких юбок, что с восторгом встретили коллекцию Диора. Женственные силуэты, роскошные и яркие ткани, затянутые талии,

юбки до щиколотки (либо пышные, либо прямые), маленькие круглые плечи – в этой коллекции все было самым воплощением традиционной женственности и очарования.

Но не всё было так безоблачно. Феминистки критиковали коллекцию, заявляя, что возвращение к кринолинам и корсетам свидетельствует об угнетенности трудовых женщин. Многие считали, что после войны роскошь и яркость неуместна и кощунственна. Однако, несмотря на критику, нью-лук очаровал публику. Популярность Диора была ошеломительной, его имя стало ассоциироваться с роскошью и хорошим вкусом. Каждую его коллекцию ждали, затаив дыхание, и каждую ждал успех.

Только в 1954 году был немного опасный для карьеры Диора момент, когда на модную арену вернулась Шанель, которая терпеть не могла «ужасы 50-х», как она отзывалась о моделях Диора. Но Диор очень интеллигентно вышел из положения, выпустив новую коллекцию, легкую и непринужденную. Иную, чем прежде, но всё такую же женственную. Силуэты были более естественными, линии смягченными. Личная помощница Диора уже после смерти великого кутюрье как-то сказала, что «если бы Диор был жив, мода не оказалась бы в таком плачевном состоянии, в котором она находится теперь».

Ив Сен-Лоран

Один из ведущих модельеров XX столетия, которого Кристиан Диор выбрал своим преемником. С детства рисовал и любил театр, делал домашние кукольные постановки, клеил костюмы и рисовал декорации. Лоран работал ассистентом у Диора и был очарован его гением, а Диор в свою очередь сразу признал в

молодом человеке будущего мастера.

В 21 год Лоран становится главой одного из самых известных модных домов после скоропостижной смерти Диора и буквально спасает бренд от финансовой гибели. Он представил свою первую женскую коллекцию более мягкого и легкого варианта нью-лука с силуэтом трапеция. Лоран был первым, кто представил французскую моду в СССР (1959 год), прилетев сюда с 12 манекенщицами.

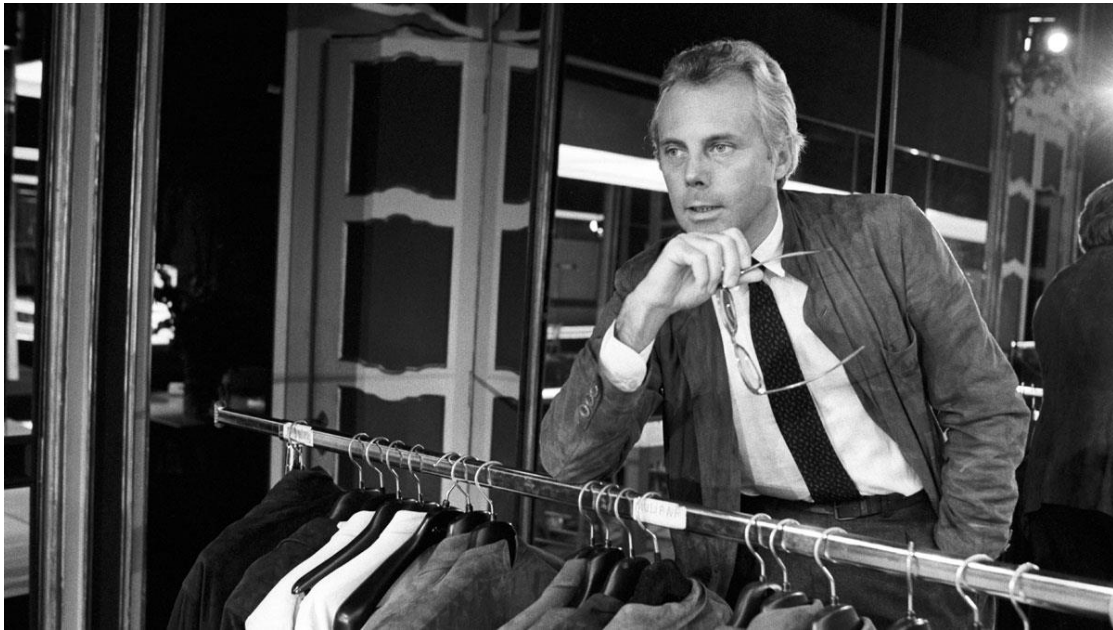
Казалось, что впереди блестящие перспективы в качестве преемника, оправдавшего ожидания покойного Диора. Но не обошлось, однако, без зависти и неприятностей. Владелец модного дома Dior (Марсель Буссак), по слухам, настоял на том, чтобы Сен-Лорана отправили на военную службу в Африку, тем самым желая избавиться от дизайнера. Там же он узнает, что уволен из модного дома Dior.

В 1961 году появляется бренд Yves Saint Laurent (Ив Сен-Лоран), первая его коллекция имела большой успех. Восточные мотивы, яркие цвета, вдохновение родом из африканских стран. Сен-Лоран также выпускает духи, работает как театральный художник, создает декорации и костюмы.

Идеи последующих коллекций Лорана также получили большое признание и стали своеобразной модной классикой: женские смокинги (впоследствии они стали фирменной чертой бренда), брючные костюмы, высокие сапоги, свитеры с высоким горлом, черные кожаные куртки, платья в стиле сафари, этнические мотивы. Лоран становится первым дизайнером, который выпускает полноценную линию прет-а-порте, а также первым дизайнером, которому при жизни посвящают выставку в музее Метрополитен.

Джорджио Армани

Итальянского модельера называют первопроходцем моды XX века, мастером покроя, адептом качества и большим эстетом. Джорджио с детства любил искусство и театр, сам рисовал и шил наряды для кукол. У него была мечта стать актером, но родители настояли на профессии врача. После двух лет учебы Джорджио бросил университет. Нашел он себя именно в мире моды. Собственную марку Армани создал в 1974 году, а до этого он работал оформителем витрин в крупном сетевом универмаге, а также создавал мужскую одежду для Нино Черрути.

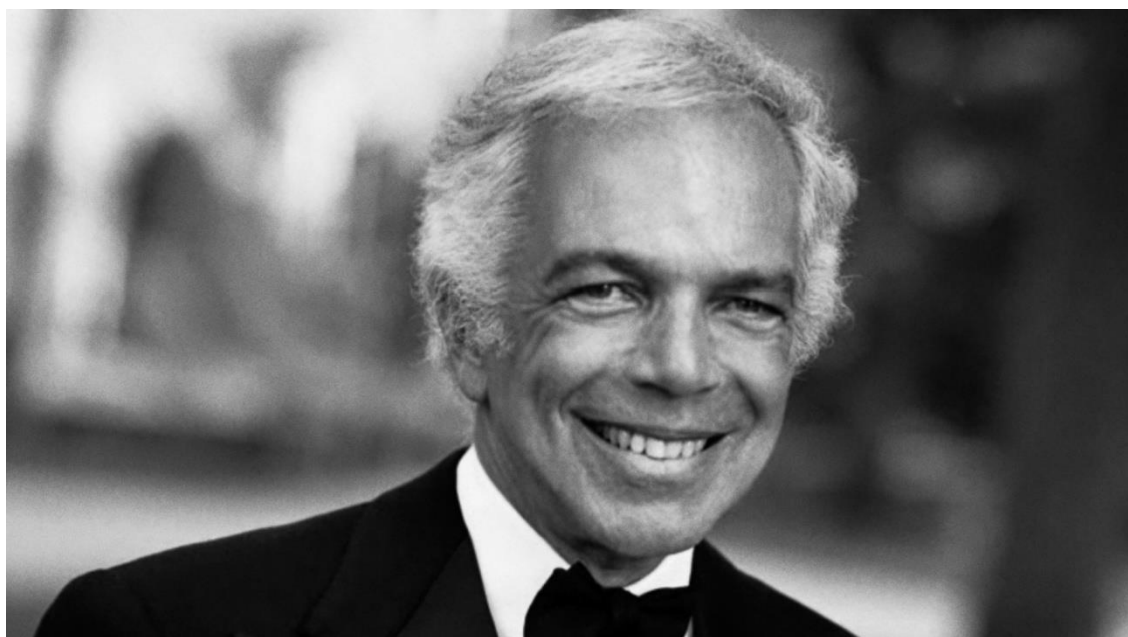
Профессиональные навыки работы с тканью Армани привели к тому, что фактически благодаря ему подход к пошиву мужской одежды полностью изменился. Появились легкость и плавность, которые, наряду с простотой и лаконичностью, обеспечивают его изделиям особый шик и удобство. После ошеломительного успеха мужской коллекции, Армани стал представлять и женские коллекции, уделяя внимание особенно работающим женщинам. В его коллекциях традиционные взгляды гармонично соседствуют с самыми современными тенденциями. Он модернизировал классику с большим изяществом и вкусом. Роскошные материалы, эксперименты с сочетанием тканей, функциональность и универсальность, небрежная элегантность – отличительные черты коллекций Армани.

Ральф Лорен

Известный американский дизайнер, которого называют королем готового платья, «открывшего Америке Америку». Его компания (Polo Ralph Lauren Corporation) выпускает аксессуары, одежду, белье, текстиль, мебель, обои, парфюмерию, посуду. Лорен трижды получал звание «Дизайнер года», а также удостоен титула «Легенда моды» (Советом дизайнеров США). Для многих людей Ральф Лорен пример того, как человек из невысокого социального слоя может достичь больших высот, имея мечту и талант. Выходец из Белоруссии (родители его познакомились и поженились в США), из небогатой многодетной семьи, Ральф с юных лет поставил для себя цель добиться успеха. Его поразил гардероб одноклассника,

который принадлежал только ему одному, и в котором так аккуратно была разложена одежда. В квартире Ральфа шкаф был один на всех. С тех пор будущий дизайнер решил работать и откладывать деньги на свою мечту.

Интересно, что у Лорена нет диплома модельера, но при этом он является одним из лучших мировых дизайнеров. Сам он не шьет одежду, но является вдохновителем, дизайнером, продумывает каждую коллекцию до мелочей. Сам дизайнер говорит так: «Я никогда не ходил в школу моды – я был молодым парнем, у которого был свой стиль. Я и не мог представить, что «поло» станет тем, что есть. Я просто следовал своим инстинктам».

Сначала Ральф работал продавцом (продавал одежду, перчатки и галстуки), затем стал дизайнером галстуков, создал принципиально новую модель (на это его вдохновил роман «Великий Гэтсби»): широкий шелковый галстук (в то время как в моде тогда были тонкие галстуки). Благодаря инвестору Лорен вместе с братом открыли магазин и свою марку Polo Fashion. Люди хотели качественных и стильных вещей и аксессуаров, марка набирала всё большую популярность. Лорен выпускал коллекции готовой одежды (сначала мужской, а потом и женской) и аксессуаров. Он единственный стал выпускать спортивные рубашки в 24-х оттенках.

Коллекции Лорена сочетают в себе шик, изысканность и при этом непринужденность, простоту и яркость. «Моя одежда – это видение того, во что я верю. Кто-то однажды сказал мне, что я

писатель. Это правда – я пишу через свою одежду. Она воплощает историю, а не просто одежду», — сказал Лорен. Жена Ральфа вдохновляла его на создание коллекций женской одежды: «У моей жены хороший вкус и свой собственный стиль. Когда она носила рубашки, свитера и жакеты, купленные в мужских магазинах, люди всегда спрашивали, где она это достала. Её вид ассоциировался у меня с молодой Кэтрин Хепберн – девушкой-бунтаркой на лошади с развевающимися на ветру волосами. Я создавал рубашки для неё». Лорен ввел в моду одежду в стиле вестерн. А рубашки поло, похоже, никогда не выйдут из моды.

Мечты мальчика Ральфа воплотились в реальность: он является одним из самых богатых людей в мире, у него крепкая семья, трое детей, он владеет ранчо и является одним из крупнейших в мире коллекционеров старинных автомобилей.

Роберто Кавалли

Знаменитый итальянский дизайнер просит называть себя «художником моды» и славится своими экзотическими и эффектными коллекциями одежды и аксессуаров. Его модный дом придерживается философии женственности, шика и яркого темперамента. Сам дизайнер в одном из интервью сказал, что его мода «стала успешной и актуальной, потому что остальные

дизайнеры продолжали выпускать монотонные вещи... В течение долгого времени дизайнеры пытались одевать женщин наравне с мужчинами. Я изменил эту тенденцию. Я пытаюсь подчеркнуть одеждой женственную, сексуальную сторону, которая присутствует в каждой представительнице прекрасного пола».

Большое влияние на раскрытие таланта Кавалли оказал его дедушка, известный художник Джузеппе Росси, и его мама, которая была портнихой и дизайнером. В детстве, помогая матери с шитьем одежды, Кавалли понял, что хочет заниматься дизайном и модой. Он был одним из лучших учеников Академии художеств во Флоренции, изучал технологии создания печати на текстиле. Уже тогда он создал серию цветочных принтов, которыми заинтересовались крупные фабрики Италии. Кавалли всегда любил экспериментировать, еще учась в Академии, он стал придумывать разные способы окрашивания кожи и ткани, ему было тогда всего 20 лет.

И вот, эти эксперименты привели к тому, что в начале 70-х Кавалли сам изобрел и запатентовал систему печати на коже, которая позволяла окрашивать ее в шесть различных цветов. Это революционное изобретение мгновенно стало популярным у различных модных домов. Джинсы из эластичного денима – это еще один хит от Кавалли, обеспечивший Дому процветание и успех.

Яркая и экстравагантная одежда Роберто Кавалли пользуется большим спросом среди модниц всего мира, её носят самые гламурные знаменитости на планете. Кавалли считает, что у женщины должен быть характер и сильно проявленная индивидуальность. В одном из интервью он сказал: «Красота идет изнутри, и является отражением индивидуальности каждого человека... Красота – это визитная карточка, которая помогает при первой встрече, но совершенно бесполезна при второй».

Валентино Гравани

Основатель модного дома Valentino, известный итальянский модельер с детства любил рисовать, в юности любил искусство и интересовался модой. Был в подмастерьях, учился в Школе изящных искусств в Париже, и в Школе при Палате высокой моды. Работал в нескольких модных домах, затем открыл собственное ателье. Его работы отличались утонченностью, прекрасным кроем, дорогими тканями, ручным декором, изысканностью. В 1960 году появился бренд Valentino.

Благодаря встрече с архитектором Джаметти, будущим генеральным директором модного дома, Валентино получает возможность заниматься только творчеством, не вникая в тонкости бизнеса. Сам он говорил: «Я только и умею, что рисовать платья,

принимать гостей и декорировать дом, а в бизнесе ничего не понимаю». В одной из коллекций 60-х присутствовали наряды красного цвета, ставшего впоследствии визитной карточкой модного дома Валентино. Модельер говорит: «Красный – самый лучший цвет. Он подходит любой женщине, просто нужно помнить, что

существует более 30 разных оттенков этого цвета».

У дизайнера на протяжении многих лет одевались звездные знаменитости, многие из них предпочитали приобретать изысканные свадебные наряды именно у него. Среди его клиентов были такие легендарные личности, как Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн, Софи Лорен, Элизабет Тейлор. На вручении премии «Оскар» многие актрисы блистали в нарядах от Валентино. В 2007 году знаменитый модельер заявил о своем уходе из мира моды, а в 2008 году на Неделе высокой моды в Париже состоялся прощальный показ, на котором все модели вышли на подиум в платьях красного цвета, а зрители аплодировали стоя.

Диана фон Фюрстенберг

Ее карьера началась с того, что она была ассистенткой владельца крупной текстильной мануфактуры Ferretti. Стремясь к независимости и самостоятельности с юных лет, будучи целеустремленной, она начала создавать свои собственные платья. Именно создание знаменитого платья с запахом (wrap dress) сделало Диану знаменитой. Поначалу платье вызывало недоумение тем, что было похоже на халат, не имело пуговиц и молнии. Но после примерки выяснялось, что это платье настоящий шедевр, так

как сидело прекрасно на любой фигуре, стройнило, не мялось, легко надевалось, было уместным в любой ситуации.

Диана хотела помочь женщинам выглядеть более женственными и очаровательными. Она говорила: «Глядя на то, что предлагают дамам в нью-йоркских магазинах – всё какое-то бесформенное, бесполое, – я думала о том, что надо бы снова ввести в моду платье – женственное, сексуальное, кокетливое и вечное. С платьем на рынке меня ждет признание – я вбила себе в голову эту мысль, и, в общем-то, она оказалась

пророческой...» Коллекции Дианы имели оглушительный успех, и она стала расширять ассортимент бренда DVF (Diane von Furstenberg). Появилась парфюмерия, аксессуары, мебель.

Когда популярность с годами стала падать, Диана занялась издательством книг в Париже. Но вернулась в модную индустрию через несколько лет, заявив о себе выпуском шелкового балахона Silk Assets. Огромный успех способствовал тому, что в мире моды вспомнили о знаменитых и удобных платьях с запахом. И с тех пор популярность коллекций Дианы не снижается, и она с неизменным успехом являет миру свои женственные коллекции. Бренд также выпускает обувь. Поклонницами работ бренда DVF являются многие знаменитости. Кстати, экземпляр знаменитого платья с запахом, которое популярно вот уже более сорока лет, с 1973 года представлен в коллекции Института костюма Метрополитен-музея.

**Задания для самостоятельной работы.
Январь, февраль, 2019г.**

1. Внимательно изучите материалы по теме: «Сбор информации и материалов по истории профессии «Модельер».
2. Воспользовавшись Интернет-ресурсами сделайте подборку информации по темам: «История профессии «Модельер», «Выдающиеся модельеры мира», «Выдающиеся модельеры России».
4. Подготовьте фото презентацию по теме «История профессии «Модельер».
5. Самостоятельно придумайте одну или несколько моделей одежды и зарисуйте их.
6. Напишите какие экспонаты по данной теме вы хотели бы видеть в виртуальном музее вашего учебного заведения.

Тема 4. Сбор информации и материалов по истории профессии «Парикмахер»

История парикмахерского искусства насчитывает тысячелетия. Прическа появилась в первобытном обществе намного раньше, чем одежда. Уже в V тысячелетии до нашей эры люди уделяли немалое внимание уходу за волосами.

Прическа в далеком прошлом не только украшала человека, но и подчас была знаком профессии, социального происхождения, национальной принадлежности, а в особых случаях даже политической принадлежности. Каждая эпоха вносила что-то новое в развитие парикмахерского искусства, которое отражало быт и нравы каждого народа, представление людей о красоте.

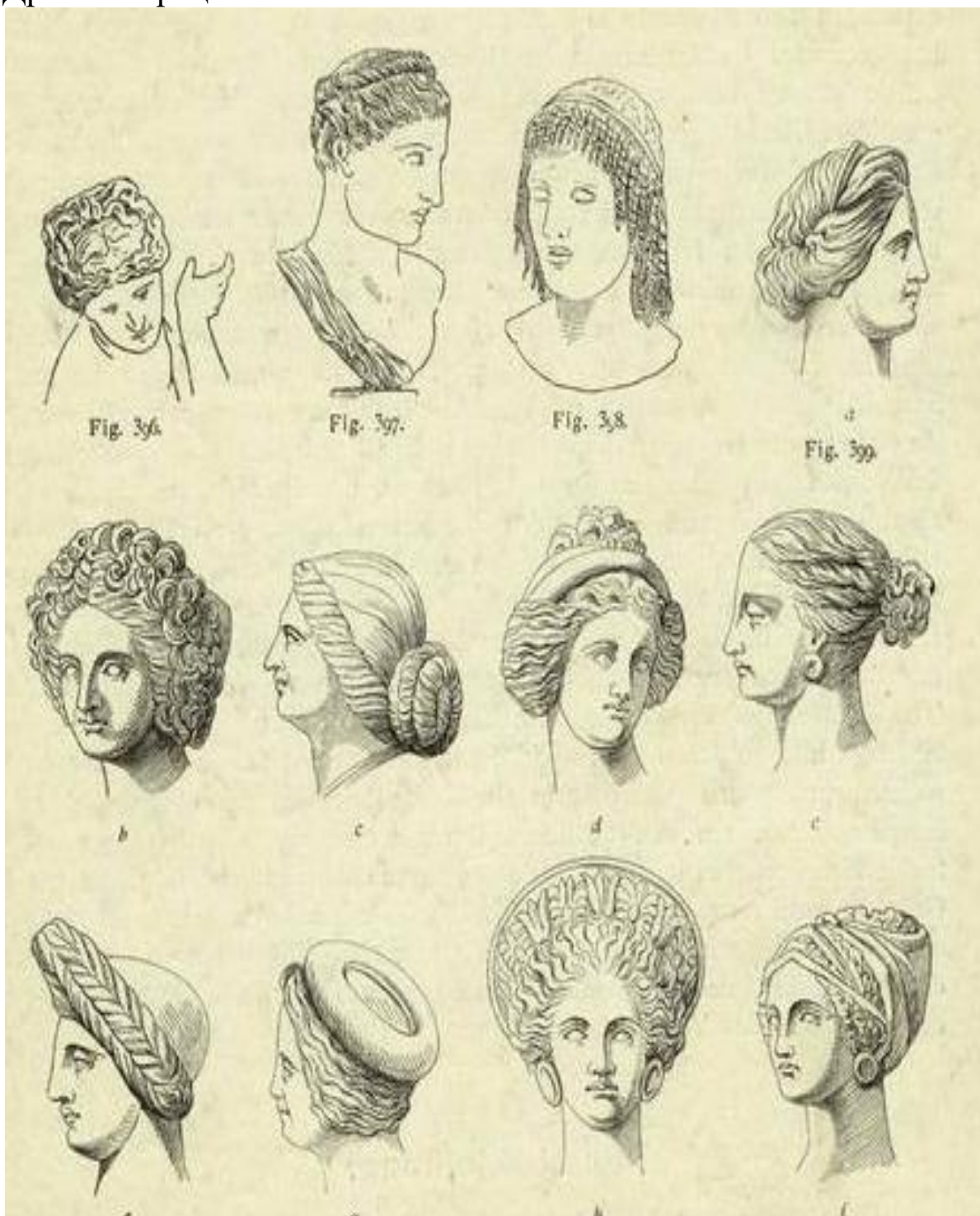
Древний Египет

Первые признаки парикмахерского искусства встречаются примерно в V тысячелетии до нашей эры у египтян. Они занимались окраской волос и ногтей, уделяли большое внимание и уходу за телом. При раскопках были найдены сосуды с косметикой. Большое внимание уделяли изготовлению париков.

Их делали из папируса, ткани, шерсти животных, окрашивали в

разные цвета. Фараон, например, носил парик, как бы сотканный из множества косичек, пропитанных душистым маслом. Египтяне уже делали завивку волос и париков при помощи холодной («мокрой») укладки. Пряди наматывали на деревянные коклюшки и обмазывали грязью, по высыхании грязь отваливалась. Туалетные процедуры выполнялись рабынями, причём каждая имела свою специальность.

Древняя Греция

Стригли особыми серповидными бритвами. С приходом моды на бритые мужские лица парикмахеры стали применять кроме серповидных бритв из меди горячие компрессы – прикладываемые к коже сильно нагретые льняные полотенца. Рабыня, которая проводила окончательную укладку волос и оформляла прическу украшениями, посыпала ее золотой пылью, лазоревым порошком, пропитывала ароматическими маслами, называлась кипасис. В Древнем Риме существовали так называемые косметы - рабы, украшающие тело и лицо.

Но только у древних греков многочисленные правила и методы выполнения причесок, стрижек и бритья приобрели не только названия, но и истинный смысл парикмахерского искусства. В Греции причесывание, завивка, надевание парика являлись

своеобразным ритуалом, который длился иногда по несколько часов. Эти процедуры выполнялись специально обученными рабынями, которых называли каламистрами.

Каждая процедура — мытье, окраска, завивка, стрижка волос — выполнялась отдельно. Рабы-парикмахеры должны были не только умело причесать, но и соблюдать правила эстетики. Они должны были выдержать пропорцию, гармонию прически с чертами лица. В Греции были уже настоящие салоны, где производилась стрижка бороды и волос, а также обработка ногтей. В большинстве случаев прическу делали из завитых волос, поэтому были усовершенствованы металлические стержни-щипцы (каламис). Они представляли собой круглый стержень, который нагревали на жаровне, затем на него накручивали пряди волос. Для придания волосам блеска их смазывали оливковым маслом. В готовой прическе для ароматизации прядей прятали конусообразные пакетики с пахучей эссенцией их экстракта жасмина и козьего жира.

В ранней Средневековой Европе поиски в области моды и прически считались греховными, все плотское считалось «от дьявола» и изгонялось — в том числе, разумеется, и косметика. Женщины скрывали волосы под накидкой, сложные прически стали не нужны. Мужчины стриглись "под горшок".

Расчески в это время делались из дерева или слоновой кости, в некоторых случаях из золота. На них вырезались ангелы и мифологические животные. Примерно в это время появились щетки из свиной щетины и из ежовых игл.

И, тем не менее, именно в эту эпоху инквизиции и религиозных войн в складывающихся городах ремесленники объединялись в цехи. Цирюльники и брадобрее боролись за положение в обществе. Известно, что уже в Древней Италии было развито производство и сбыт косметики и парфюмерии, и центром его был город Капуя близ Неаполя. Там изготавливались благовония, эссенции, притирания, гримировальные средства, помады.

Кроме бритья и стрижки, средневековые парикмахеры, которых называли банщиками, оказывали жителям городов и иные услуги гигиенического характера. Их цеховым гербом была медная мисочка для взбивания мыльной пены, которую также использовали как гонг для подачи сигнала об открытии бани. Таким

образом посетители узнавали, что вода для купания уже достаточно горячая.

Кроме банщиков, в средневековых городах существовали цехи цирюльников, или брадобреев, которые позднее объединились с банщиками. Цирюльники предлагали и медицинские услуги: ставили банки, пускали кровь, прикладывали пиявки, вырывали зубы — по этой причине они охотно называли себя хирургами. В эпоху Возрождения лавочки цирюльников росли в городах как грибы после дождя. В начале XV века цех банщиков и цирюльников получил право иметь оружие и знамя с цеховой эмблемой — изображением сороки. Членам цеха позволялось носить повязку с вышитым на ней гербом как знак цеховой принадлежности, при случае его можно было использовать для пережимания артерий.

В Париже специально готовили куаферов в академии парикмахерского искусства, созданной куафером короля Людовика XV — мэтром Легро.

В Париже было около 1200 мужских парикмахеров, каждый вельможа имел своего собственного. Мода менялась постоянно, буквально каждую неделю, и все хотели выглядеть по "последней". И женские, и мужские прически на помаживались и пудрились, с блохами и даже мышами были настоящие проблемы.

Парики стали предметом торговли и обмена, так как дорого стоили. Во Франции, сыгравшей особую роль в истории парика, был издан специальный Королевский Указ, который запрещал носить парики из светлых женских волос всем, кроме лиц

королевской крови. В связи с тем, что придворный должен был иметь несколько париков, их стали делать из лент, кружевных полосок, шелковых нитей, сушеной травы, луба (коры дерева), волокон кукурузы и конопли. Плетением париков занимались специальные ремесленники, которые принадлежали к корпорации “цирюльников, банщиков, парильщиков”, она была основана в 1292 г. в Западной Европе. Покровителем ее считали Святого Луку.

Еще большего взлета достигло постижерно-парикмахерское искусство во времена абсолютизма во Франции. Облысев с возрастом, Людовик XIV издал указ об обязательном ношении париков. Тогда существовало до сорока пяти различных их видов. В день парик меняли минимум трижды: утром носили черный, днем - каштановый, вечером - светлый. Светлые волосы были самыми редкими и самыми ценными, поэтому парики посыпали белой пудрой или мукой. Часто на парики шли волосы казненных людей.

Королевские лейб-парикмахеры создавали невероятное число моделей замысловатых причесок, которые должны были, по замыслу их авторов, подчеркивать величие придворных и членов королевской семьи. Каждый уважающий себя придворный парикмахер был обязан иметь под рукой специальные расчески для королевских париков с двойным рядом зубцов и специальным футляром.

При дворе Людовика XIV впервые появился парик аллонж - мужской парик из длинных, завитых в локоны, ниспадающих на плечи волос. До сих пор такой парик носят английские судьи и мэр Лондона.

Для активного времяпрепровождения надевали походный парик с кудрями, собранными в пучок. В неофициальной обстановке носили парики с короткой косичкой сзади. В XVIII в. появились маленькие пудренные парички, с буклями на висках и "хвостом" или косичкой сзади. Моду на пудренный парик ввел в Западной Европе прусский король Фридрих I, которому в эпоху рококо стали подражать другие короли.

Мода на них продолжалась долго — вплоть до французской буржуазной революции 1789 г., когда была сметена не только сама королевская власть, но и всевозможные атрибуты этой власти: вне закона объявили и пудренный парик. Ношение его грозило владельцу судебной расправой.

В 60-70гг. XVIII века прически представляют собой целые волосяные сооружения в пол метра высотой, возводимые искусными парикмахерами-куаферами в течение нескольких часов. На такие высокие прически использовали до десятка шиньонов. Прикрепляли их по поясам, на которые разделялась вся прическа.

В это время появляются все новые прически как результат соперничества куаферов между собой. В 1780 г. куафер Леонар придумал для королевы Марии-Антуанетты сложную прическу, украшенную волнами шифона, перьями драгоценностями. Для того чтобы ее выполнить, нужно было прибегнуть к помощи каркаса. Опора оплеталась волосами, маскируя железные или деревянные прутья.

На «изготовление» модной прически — куафюры — уходило по несколько часов. Женщины старались сохранить ее в неприкосновенности на несколько дней. Прически делали следующим образом: волосы расчесывали, на макушку ставили легкий каркас, на который поднимали и крепили волосы; далее их завивали, пудрили и, наконец, приступали к украшению. Для этого использовали ленты, цветы, кружева. Иногда на голову водружалась целая корзина с плодами или даже макет корабля со снастями и парусами. Иногда на голове была масса драгоценностей, которые превосходили вес самой головы.

Как правило, своих волос не хватало, поэтому использовались накладные, позаимствованные не только у людей, но и у животных. Прически венчали шляпки с мини-садами, каравеллами, клетками с птичками - кому, что позволяла фантазия. На сооружение одной такой прически мог уйти целый день, а бедным парикмахерам приходилось вставать на специальные ходули, чтобы дотянуться до головы модницы.

Тем временем в Чикаго, в 1893 году была построена первая в мире школа парикмахерского искусства, где выдавали специальные дипломы, что в свою очередь изменило мнение окружающих на профессию парикмахер.

Дальше с каждым последующим годом парикмахер как личность и как профессия процветали, придумывались разные прически и стрижки, появлялся вспомогательный инструмент: щипцы для завивки, бигуди и так далее. Сегодня мы можем гордо назвать профессию парикмахера искусством.

Достаточно распространённая среди женщин, профессия парикмахера — на первый взгляд простая, но увлекательная работа. Так ли это на самом деле? В первую очередь, парикмахер — это стилист, который работает с человеческими волосами, он создаёт всем желающим уникальный образ при помощи стрижки и причёски. Для того, чтобы достичь успеха в данной профессии, придется овладеть общими знаниями основ химии, медицины и этики, иначе ты просто-напросто не сможешь правильно смешать краски или повредишь структуру волос (для этого нужно обязательно сходить на курсы парикмахеров). Общие знания по химии станут великолепными помощниками в вопросе правил составления химических и красящих растворов, а также смесей, необходимых для работы. Любой уважающий себя парикмахер должен уметь правильно пользоваться всеми необходимыми инструментами: приборами, ножницами, аппаратурой. Именно поэтому в данную профессию советуют идти тем девушкам, которые обладают хорошей гибкостью и подвижностью кистей рук. Конечно же, эстетический вкус — это то, что обеспечит залог успеха, ведь парикмахерское искусство — это не только механическая работа, но и творческий процесс. Немаловажным фактором в выборе этой профессии должны стать личные качества.

В парикмахеры можно идти только в том случае, если ты ответственная, креативная, терпеливая, легко переносишь стрессы, аккуратна и обаятельна. Вернее, идти-то в парикмахеры ты можешь в любом случае, но достичь успеха помогут именно перечисленные выше черты.

Задания для самостоятельной работы.

Март, апрель, 2019г.

1. Внимательно изучите материалы по теме «Сбор информации и материалов по истории профессии «Парикмахер».
2. Подготовьте реферат по теме: «История профессии «Парикмахер». Воспользовавшись Интернет-ресурсами добавьте к вашему реферату все необходимые иллюстрации по тексту. Сделайте выводы.
3. Нарисуйте или сделайте интернет подборку фотографий причёсок разных эпох.
4. Напишите какие экспонаты по данной теме вы хотели бы видеть в виртуальном музее вашего учебного заведения.

Тема 5. Сбор информации и материалов по истории профессий «Повар», «Кондитер»

Профессия повар развивалась вместе с цивилизацией, так что можно сказать это древнейшая профессия. Первые блюда выглядели просто как обожжённые на открытом костре полусырые куски мяса или рыбы. Огнём люди пользовались как минимум со среднего палеолита, но это не были повара. О первых профессионалах, зарабатывающих таким ремеслом на жизнь, гласят отметки греческой цивилизации на острове Крит 2600-го года до н. э. Для солдат царя пищу готовил из отборных продуктов специально нанятый мастер кулинарного дела. Можно смело предположить, что в более древних культурах Египта, Финикии и Шумер также были профессиональные кулинары, работающие для семей знатных людей и правителей. Позже появились такие понятия, как санитарные нормы, регулирующие работу таких специалистов....

История развития человечества от древнейших времен до наших дней знавала невиданные взлеты поварского искусства и такие же резкие падения. То еду возносили до небес, считая ее одним из самых лучших удовольствий, то относились к ней чуть ли не с презрением, считая, что даже разговоры о продуктах и блюдах «недостойны истинного джентльмена». Взять древних эллинов. В Спарте относились к питанию сдержанно: в походе и на войне надо было обходиться простой в приготовлении пищей. А совсем рядом, в Афинах, изощрялись в приготовлении неслыханного праздничного блюда: крошечная маслинка запекалась внутри голубя, голубь - в козленке, козленок - в овце, овца - в быке, все это жарилось на вертеле, и самому почетному гостю доставалась та самая маслинка.

Десятки тысяч блюд создала за свою историю мировая кулинария. С кулинарами считались, от них зависел престиж того или иного знатного дома. В Древнем Риме происходили даже восстания поваров, подчинивших себе некоторые города. При императорах Августе и Тиберии (около 400 года н.э.) были организованы первые школы поварского искусства, во главе которых стоял волшебник котла и поварешки - великий повар Апиций. Повара Древнего Рима достигли неслыханной изощренности приготовления блюд, некоторые из которых стоили целые состояния. От поколения к поколению передавали люди

опыт приготовления пищи. Они бережно хранили все традиции, связанные с едой, понимая, что пища основа жизни, здоровья и благополучия. Еще в Древней Греции возник культ Акклепия, мифического врача-целителя, получившего в Риме имя Эскулап. Его дочь Гигея считалась покровительницей науки о здоровье, а верной помощницей их была кухарка Кулина. Молва присвоила Кулине имя десятой музы, которых до неё было девять. У римлян десятая муза так и называлась Кулинария. Она стала покровительницей поварского дела, получившего название «кулинария» (от лат. *culina* кухня). В древнейших письменных памятниках Вавилона, Египта, Китая и арабского Востока уже содержатся записи отдельных кулинарных рецептов.

Затем после длительного застоя, в конце средних веков, благодаря бурному проникновению пряностей из восточных колоний, изысканная кухня получила дальнейшее развитие. Колыбелью изысканной кухни стала Италия, особенно юг и Сицилия. При короле Людовике XIV испытала подъем поварского искусства Франция, и с тех пор эти европейские страны ведут непрерывное соперничество по кулинарной части. В развитии поварского искусства участвовали не только профессиональные кулинары, но и многие ученые, философы, государственные деятели. Известно, что изобретателями новых блюд были Ришелье, Мазарини, Мишель Монтень написал книгу «Наука еды». До сих пор в итальянских ресторанах в ходу блюда, изобретенные композитором Россини. Франция гордится, что вклад в национальную кулинарию внесли Александр Дюма- отец, великий Бальзак.

Могущественная средневековая Европа высоко ценила своих поваров. В Германии с 1291 года шеф-повар был одним из четырех самых важных фигур при дворе. Во Франции поварами высших рангов становились лишь знатные люди. Должность главного винодела Франции была третьей по значимости после должностей камергера и главного конюшего. Затем следовал управляющий выпечкой хлеба, главный виночерпий, шеф-повар, наиболее приближенные ко двору управляющие ресторанов и лишь потом маршалы и адмиралы.

Что касается кухонной иерархии а там было занято громадное число (вплоть до 800 человек) взаимозависимых работников то первое место была отдано главному по мясу. Должность,

характеризующаяся почетом и доверием короля, ибо от яда не был застрахован никто. В его распоряжении находилось шесть человек, которые каждый день выбирали и готовили мясо для королевской семьи. У Тейлеванта, известного повара короля Карла Шестого, в подчинении находилось 150 человек.

А в Англии, к примеру, при дворе Ричарда Второго работало 1000 поваров, 300 лакеев, которые ежедневно обслуживали 10 000 человек, находящихся при дворе. Головокружительная цифра, демонстрирующая, что важно было не столько накормить, сколько продемонстрировать богатство.

Повар в России

Трудно достоверно установить время возникновения **кондитерского ремесла**. Возможно, первыми кондитерами были индейцы майя, открывшие удивительные свойства шоколада или жители древней Индии, познавшие вкус тростникового сахара и готовившие из него сладкие палочки. Известно, что во время археологических раскопок в Египте найдены «конфеты», изготовленные вручную из фиников. В более поздние времена, при дворах королевских особ и высшей знати в Европе кондитеры входили в число привилегированных слуг.

В наши дни кондитерская отрасль переживает период подъёма, активно осваивает новые технологии и наработки из смежных областей кулинарии. Российские специалисты, базируясь на достижениях советского периода, возрождают национальные традиции....

Долгое время приготовление пищи было делом сугубо семейным. Ведала им, как правило, наиболее старшая по возрасту женщина в княжеской семье. Профессиональные повара впервые появились при дворах, а затем уже в монастырских трапезных. Приготовление пищи на Руси выделилось в особую специальность только в XI в., хотя упоминание о поварах-профессионалах встречается в летописях уже в X в. В Лаврентьевской летописи (1074 г.) говорится о том, что в Киево-Печерском монастыре была целая поварня с большим штатом монахов-поваров. У князя Глеба был «старейшина поваром» по имени Торчин, первый из известных нам русских поваров. Во времена Киевской Руси повара находились в услужении княжеских дворов и богатых домов. В некоторых из них было даже несколько поваров. Об этом свидетельствует описание одного из домов богача XII в., где упоминается множество «сокачий», т. е. поваров, «работающие и делающе съ потьмь».

Русские повара свято хранили традиции народной кухни, которая служила основой их профессионального мастерства, о чем свидетельствуют древнейшие письменные памятники «Домострой» (XVI в.), «Роспись к царским кушаньям» (1611-1613 гг.), столовые книги Патриарха Филарета и боярина Бориса Ивановича Морозова, расходные монастырские книги и др. В них часто упоминаются народные кушанья щи, уха, каши, пироги, блины, кулебяки, расстегаи, кисели, квасы, медки и другие.

Русские щи.

Рыбник

Щи постные.

Каша

Уха

Масленичный стол

Расстегай

Однако, русские «кухари» много секретов позаимствовали от приехавших в Московию мастеров царьградских «мужей искусных, многоопытных не только по части писания икон, но и кухонного искусства». Знакомство с греко-византийской кухней оказалось для нашей кухни весьма полезным. Не менее сильным было влияние на русскую кухню и наших восточных соседей Индии. Китая, Персии. Многие узнали русские из знаменитой книги Афанасия Никитина «Хождение за три моря» (1466-1472 гг.), содержащей описание незнакомых на Руси продуктов фиников, имбиря, кокосового ореха, перца, корицы. А книга Василия Гагары (написана в 1634-1637 гг.) раздвинула кругозор наших соотечественников. Они узнали о тех продуктах, которые употребляли жители Кавказа и Ближнего Востока.

Но не только практическими приемами приготовления блюд овладевали наши предки. Они задумывались и о сути происходящих при этом явлений. Очень давно овладели они тайнами приготовления дрожжевого теста, о чем упоминают летописи: монахи Киево- Печерской Лавры умели готовить долго не черствеющий заварной хлеб. Уже в XI-XII вв. русским было известно множество довольно сложных приемов приготовления квасов, медков, хмелины. Их можно найти в знаменитых древнерусских травниках, а также в различных «житиях». Так, широко были известны квасы житный, медвяной, яблочный, яшный и др. Наши предки прекрасно разбирались не только в тонкостях приготовления различных видов кваса, но и механизме действия закваски, дрожжей, о чем свидетельствуют многочисленные наставления древних.

Кулинария как наука возникла в России лишь в конце XVIII века. Развитие профессиональной кулинарии связано с появлением предприятий внедомашнего питания. Возникли они еще в Древней Руси. Вначале это были корчмы (от славянского корня «корм»), в которых путники могли найти приют и пищу. Затем появились придорожные трактиры (от лат. «trakt» путь, поток) гостиницы с обеденным залом и кухней. В то же время наряду с трактирами в крупных городах России стали появляться рестораны (от фр. «restauration» восстановление). В России первая кулинарная книга «Поваренные записки» была составлена С. Друковцовым в 1779 г. Первая кулинарная школа была открыта в Петербурге 25 марта 1888 г. по инициативе профессора И. Е. Андриевского и кулинара Д. В. Каншина.

Первая поварская школа в Европе появилась в XIX веке в Англии, затем кулинарные школы начали появляться и в других странах. Во Франции считалось, что обучаться поварскому делу надо с 6-7 лет, иначе повар не сможет быть по-настоящему

искусным.

Хронология появления некоторых блюд:

Примерно 10 тыс. лет до н. э. В рационе человека появились пиво и хлеб (пиво в бутылки разлили в 1568 году)

Примерно 6 тыс. лет до н. э. Появление творога и сыра.

Примерно 3 тыс. лет до н. э. Люди научились варить суп.

В 1500 году до н. э. Начато употребление шоколада.

Плитка шоколада появилась лишь в 1849 году, а молочный шоколад - в 1875.

Примерно в 1000 г до н. э. Впервые засолены огурцы.

Примерно в 500 г до н. э. Приготовлена первая колбаса.

В 490 г до н. э. Сварены первые макароны. Первый кулинарный рецепт макарон с сыром записан в 1367 году. В 1819 году изобретены спагетти.

В 4 веке до н. э. Записан первый дошедший до нас рецепт салата (салат из белых бобов).

2 век н. э. Впервые приготовлены суши (японское блюдо из риса и морепродуктов).

7 век. Создан рецепт знаменитой корейской квашеной капусты ким-чи.

15 век. Впервые изготовлены блины.

1487 год. Изобретены "хот-доги" hot dogs - булочки с сосиской, ставшие национальным блюдом американцев. 1610 год. Впервые выпечены бублики.

1621 год. Впервые создана технология производства "воздушной кукурузы" (попкорна).

1680-е годы. Появился жареный картофель по-французски.

17 век. В мировое меню вошел кетчуп 1739 год. Крекеры.

1756 год. Изобретен соус майонез.

1798 год. Появился лимонад (то есть газированный безалкогольный напиток).

1845 год. Впервые изготовлено желе.

1871 год. Записан рецепт говядины по-строгановски (бефстроганов).

1924 год. Замороженные продукты. Появление индустрии полуфабрикатов

Разновидности профессии

Шеф-повар составляет заявки на необходимые продовольственные товары, полуфабрикаты и сырьё, обеспечивает их своевременное получение со склада, контролирует сроки, ассортимент, количество и качество их поступления и реализации. Обеспечивает на основе изучения спроса потребителей разнообразие ассортимента блюд и кулинарных изделий, составляет меню. Осуществляет постоянный контроль над технологией приготовления пищи, нормами закладки сырья и соблюдением работниками санитарных требований и правил личной гигиены. Осуществляет расстановку поваров и других работников производства. Составляет график выхода поваров на работу. Проводит бракераж готовой пищи. Организует учет, составление и своевременное представление отчётности о производственной деятельности, внедрение передовых приемов и методов труда.

Повар-кондитер специализируется на кондитерских изделиях.

Повар-технолог организует процесс приготовления продуктов. Определяет качество сырья, рассчитывает его

количество для получения порций готовых продуктов, калорийность суточного рациона, составляет меню и прејскуранты. Распределяет обязанности в бригаде поваров. Контролирует процесс приготовления кулинарной продукции, разрабатывает рецепты новых фирменных блюд и составляет на них технологические карты. Оформляет необходимую документацию, инструктирует поваров. Ведет полный учет материальных ценностей, оборудования, сырья, готовой продукции.

Повар должен обладать следующими качествами:

развитое зрительное и обонятельное восприятие, хороший вкус, творческое воображение, физическая выносливость, хорошая зрительная и образная память, долговременная словесно логическая память, терпеливость наблюдательность и доброжелательность.

Синонимы слова «повар»:

Кулинар – человек, искусный в кулинарии, повар.

Стряпуха, кухарка – в быту женщина, готовящая пищу

Кухарь – тот, кто работает на кухне, стряпает кушанья, повар (устаревшее слово).

Кашевар – повар в воинской части или в рабочей артели (спец.).

Кок – морской, судовый, корабельный, матросский повар.

Офицерский же называется повар.

Кухмистер (от нем. *chenmeister*) – квалифицированный повар или содержатель небольшого ресторана, столовой (устар.).

Повара в искусстве:

Снейдерс Франс (1579—1657) очень много картин написал про кулинарию и поваров, видимо любил поесть

Артсен Питер (Aertsen Pieter) (1508–1575)

Шарден Жан-Батист Симеон (Chardin, 1699-1779)

Притча о профессии повара "Почему ученик вернулся"

Собрались однажды философы и заспорили, какая профессия важнее. Один сказал: – Учитель – нужнее всего. Без образования прогресс остановится. – Без строителей человеку негде будет укрыться, и человечество лишится прекрасных зданий, – заявил второй философ. – Музыканты, художники и поэты делают нашу жизнь особенной. Искусство отличает человека от животных, – воскликнул третий философ. Тут в разговор вмешался ученик и одновременно слуга хозяина дома. – Многоуважаемые ученые, вы

забыли о профессии повара. – Тебе не положено вмешиваться в нашу беседу. Поварское дело – не искусство. Иди готовь обед, – рассердился хозяин. Ученик молча вышел из комнаты. В этот день обеда философы не дождались, ученик исчез. Пришлось хозяину самому готовить обед. К сожалению, после еды философы почувствовали себя плохо и разошлись по домам. Хозяин нашел другого слугу. Прошло время, и философ – хозяин дома, заметил, что друзья перестали его посещать, а сам он после еды не способен был размышлять. Подумал философ, а потом уволил нового повара и послал бывшему ученику записку с одной фразой: «Поварское дело – не ремесло, а искусство». Вскоре ученые мужи снова стали собираться в доме философа. Обсуждение прерывалось только вкусным обедом, который готовил ученик. – Поварское дело – не ремесло, а искусство, – говорил хозяин после обеда.

ОДА ПОВАРАМ

Земля еще и потому щедра,
Что в мире существуют повара!...
Благословенны их простые судьбы,
А руки, будто помыслы чисты.
Профессия у них добра по сути:
Злой человек не встанет у плиты.
Я знаю, что древнее всяких библий
Крутые глыбы кулинарных книг...
Зазывный запах – терпкий и обильный –
На улице, как музыка, возник...
Пыхтят в духовке блюда – недотроги.
И флотский борщ волнуется впотьямах.
И расцветает блин на сковородке.
И смачно пузырится бешбармак.
Зеленый перец затевает с мясом
общение в серебряном дыму.
Наука сочетается с шаманством
И торжествует вопреки всему!
Свершается!
Сейчас бы грянуть маршам...
А повар – белоснежная гора –
Среди больших кастрюль
стоит, как маршал,

и говорит решительно: «Пора!...»
Он все сказал вам. Он не ждет награды,
Во взгляде – вопрошающий озноб...
И странный отблеск театральной рампы
Вдруг заполняет кухню до основ.
Пускай твердят про вечность летописцы,
Пусть трагик воспевает пыль эпох.
А я – О прозе. О еде. О пище.
Ведь, если где-то существует Бог,
Его я вижу у плиты великой, -
Распаренного, с черпаком в руке.
С загадочною, доброю улыбкой.
И – непременно – В белом колпаке.

Р. Рождественский

Самые высокооплачиваемые шеф-повара в мире по оценке журнала Forbes за 2011-2012 гг.

Первую позицию рейтинга занимает Гордон Рамзи (Gordon Ramsay) Это известный британский кулинар, который заработал 38 млн.дол. Он является владельцем ресторанов в самых разных частях света: Лондон, Дубай, Нью-Йорк и пр. Принимает участие в кулинарных телепередачах «Ramsay's Kitchen» в Англии и «Hell's Kitchen» в штатах.

Второе место занимает Американка Рейчел Рэй (Rachel Ray). Рейчел известная ведущая на телеканале «Food Network» (Сеть Питания), увлекается изучением национальных кухонь всего земного шара. Заработала 25 млн. долларов. Но помимо кулинарных увлечений, Рейчел также пишет книги, выпускает журнал и снимается в рекламных роликах.

Третья позиция посвящена австралийскому шеф-повару Вольфгангу Паку (Wolfgang Puck). Начиная работать в городе Лос-Анджелес в 1982 году, в милом ресторанчике «Спаго». На своём призвании Вольфганг зарабатывает около 20 миллионов долларов ежегодно. Сейчас известный шеф-повар владеет такими брендами кулинарии, как «Chinois», «Source» и «Cut».

Четвертое место в рейтинге досталось специалисту по кухне с южно-американским акцентом Поле Дин (Paula Din) из США. Пола заработала 17 миллиона американских долларов на телевидении

(канал «Food Network»), выпуске кулинарных книг, организации курсов и практикумов.

Пятая строчка в руках, а точнее на итальянской кухне Марио Баталии (Mario Batali). Заработал 13 миллионов долларов, владея сетью итальянских ресторанов на территории Соединённых Штатов.

Шеф-повар из Франции Ален Дюкасс (Alain Ducasse) заработал 12 млн. долларов Ален обладатель ордена Почетного легиона - самая высокая награда Франции. Это самый известный ресторатор, распоряжающийся свыше 50 ресторанами во всём мире.

Американец Тод Инглиш и его \$11 млн. долларов на седьмом месте. Один из самых популярных поваров в Соединенных Штатах Америки, талантливый ресторатор, предприниматель и звезда ТВ – настоящая знаменитость.

Мировой специалист по приготовлению суши Нобу Матсухиса (Nobu Matsuhisa). Японец за свою карьеру шеф-повара сменил рестораны Аляски, Аргентины, Токио и Перу. Его заработок составляет 10 миллионов долларов США, плюс ему принадлежат 17 ресторанов «Нобу» во всём мире, где подают, разумеется, суши.

Знаменитый американский повар и ведущий кулинарных телепрограмм Бобби Флэй (Bobbi Flay). Заработок Боба составляет 9 миллионов в эквиваленте доллара США. Владелец сети ресторанов и преподаватель во французском кулинарном институте.

И на последней строчке Гай Фиери (Guy Fieri), США - \$8 млн.

Советы от лучших шефов на каждый день

Добиться, чтобы шеф открыл вам свои профессиональные секреты очень непросто. Тем не менее, редакторы кулинарного канала Food Network выудили нужную информацию у лучших поваров Америки с тем, чтобы обнародовать список из ста гастрономических советов на каждый день. С какой же стороны подходить к кухне и ингредиентам, чтобы все получалось, как у настоящих профи?

Шеф-повар Рик Трамонто:

"Храните пряности в прохладном, темном месте, а не на полочке над плитой. Влажность воздуха, свет и тепло приведут к тому что, травы и специи потеряют свой аромат".

Шеф-повар Маркус Самуэльсон:

"Если вы соберетесь готовить для особенного случая - будь-то ужин для вашего босса или обед в честь даты - никогда не полагайтесь на новый рецепт и на новый ингредиент".

Шеф-повар Жерар Крафт:

"После работы с чесноком энергично потрите руки над раковиной в кухне в течение 30 секунд. Затем помойте руки. Так уберете чесночный запах".

Шеф-повар Гай Фиери:

"Рассол, дети мои, рассол! Чтобы ваша птица была суперароматной, всегда замачивайте ее в рассоле".

Шеф-повар Джон Чанг:

"Когда вы мелко нарежете травы, бросьте на разделочную доску немного соли. Она будет удерживать зелень от скольжения".

Шеф-повар Норман Ван Айкен:

"При выпечке печенья убедитесь, что тесто хорошо охлаждено, прежде, чем посадить его на противень. Это позволит выровнять текстурные различия всех ингредиентов теста".

Повара - роботы

В наш век высоких технологий появились и повара-роботы. Ниже о некоторых из них.

Необычный повар приступил к работе в одном из ресторанов японского города Нагойя. Это робот Fua-Men, который может выполнять как второстепенные кухонные работы, например мытье посуды или нарезка и шинкование продуктов, так и исполнять роль шеф-повара, готовя основные блюда и закуски с напитками для них. Скорость работы Fua-Men такова, что необычный повар может приготовить до 80 комплексных обедов в сутки.

Робот Motoman SDA10, созданный компанией Toyo Riki из Осаки, умеет жарить национальные японские лепёшки окономияки так, что повара-гомосапиенсы рискуют вскоре остаться без работы. Как и человек, робот Motoman SDA10 при приготовлении окономияки пользуется парой рук — только механических.

Motoman SDA10 обжаривает лепёшки с обеих сторон, переворачивая их при помощи тех же лопаточек, а затем выкладывает их на блюдо, интересуясь при этом у клиента, какие соус и приправы он предпочитает. О том, насколько результат получается съедобным, не сообщается.

Инженеры японской компании Suzumo Machinery представили своего нового робота Shari, который занимается приготовлением, причем, делает это крайне быстро. Во время часовой демонстрации он приготовил 3,6 тысячи классических роллов – это значит, что его производительность составляет 1 ролл в секунду.

Ну и наконец о главном: 20 октября кулинары всего мира отмечают свой профессиональный праздник – День повара, который был учрежден конгрессом Всемирной ассоциации кулинарных сообществ в 2004 году.

Задания для самостоятельной работы.

Май, июнь, 2019г.

1. Внимательно изучите материалы по теме «Сбор информации и материалов по истории профессий «Повар», «Кондитер».
2. Подготовьте реферат по теме: «История профессий «Повар, кондитер». Воспользовавшись Интернет-ресурсами добавьте к вашему реферату все необходимые иллюстрации по тексту. Сделайте выводы.
3. Подготовьте фото презентацию по теме «История профессий «Повар, кондитер».
4. Воспользовавшись Интернет-ресурсами, подготовьте интересные факты о данных профессиях и их представителях.
5. Напишите какие экспонаты по данной теме вы хотели бы видеть в виртуальном музее вашего учебного заведения.

Задания для самостоятельной работы.

Июнь, 2019г.

Подготовьте итоговую работу по курсу: «Виртуальный музей истории профессий моего учреждения». Итоговую работу можно подготовить в виде фото презентации, реферата или сочинения.

Список дополнительной литературы по курсу.

1. Андреев, А.А. Компьютерные и телекоммуникационные технологии в сфере образования / А.А. Андреев // Школьные технологии. – 2011. – № 3. – С. 56-58.
2. Дворко, Н.И. Мультимедиа: творчество, техника, технология / Н.И. Дворко. – Санкт-Петербург: СПбГУП, 2013. – 251 с.
3. Живодерова, В.В. Дипломное проектирование / В.В. Живодерова – Дмитров: ДПК, 2015. – 67 с.
4. Иванова, Г.С. Технология программирования / Г.С. Иванова. – Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. – 320 с.
5. Кононихин, Н.А. Виртуальный музей современного искусства – новая реальность? / Н.А. Кононихин // Русский журнал. – 2011. – № 5. – С. 43-48.
6. Нургалиева, Л.В. Виртуальный музей: новая коммуникационная модель / Л.В. Нургалиева. – Москва: Наука, 2013. – 220 с.
7. Туманова, Е.В. Виртуальный музей как средство распространения культурной и образовательной информации в рамках воспитательного пространства / Е.В. Туманова. – Москва: Просвещение, 2012. – 213 с.

