

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Факультет культуры и искусств
Кафедра сценических искусств

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета

Т. М. Кожевникова
«04» июля 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.5 История костюма

Направление подготовки/специальность: 52.03.01 - Хореографическое искусство

Профиль/направленность/специализация: Танцевально-эстетическая педагогика

Уровень высшего образования: бакалавриат

Квалификация: Бакалавр

год набора: 2022

Тамбов, 2022

Автор программы:

Доктор педагогических наук, доцент Юрьева Марина Николаевна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.01 - Хореографическое искусство (уровень бакалавриата) (приказ Министерства образования и науки РФ от «16» ноября 2017 г. № 1121).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры сценических искусств «20» июня 2022 г. Протокол № 10

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Факультета культуры и искусств, Протокол от «04» июля 2021 г. № 3.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавра.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	18
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	27
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	29
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	29

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-4 Способен применять в профессиональной деятельности формы, средства и методы постановочной, репетиторской и педагогической деятельности, анализировать художественные произведения литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии и на этой основе создавать качественный хореографический текст, создавать учебные композиции от простых танцевальных комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- балетмейстерско-постановочный

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сфере: 01 Образование и наука (в сферах: профессионального и дополнительного образования; научных исследований)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	ПК-4 Способен применять в профессиональной деятельности формы, средства и методы постановочной, репетиторской и педагогической деятельности, анализировать художественные произведения литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии и на этой основе создавать качественный хореографический текст, создавать учебные композиции от простых танцевальных комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм	Анализирует стиль, форму художественного решения сценического костюма

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-4 Способен применять в профессиональной деятельности формы, средства и методы постановочной, репетиторской и педагогической деятельности, анализировать художественные произведения литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии и на этой основе создавать качественный хореографический текст, создавать учебные композиции от простых танцевальных комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения					
		Заочная (семестр)					
		3	4	5	6	7	8
1	Композиция и постановка танца	+	+	+	+	+	+
2	Музыкальное искусство	+					
3	Основы режиссуры и актерского мастерства			+			
4	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков		+				
5	Сценическое оформление танца		+				
6	Сценография		+				
7	Творческая практика				+		
8	Театральное искусство		+				

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:

Дисциплина «История костюма» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 52.03.01 - Хореографическое искусство.

Дисциплина «История костюма» изучается в 3 семестре.

3. Объем и содержание дисциплины

3.1. Объем дисциплины: 3 з.е.

Заочная: 3 з.е.

Вид учебной работы	Заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	108
Контактная работа	12
Лекции (Лекции)	4
Практические (Практ. раб.)	8
Самостоятельная работа (СР)	92
Зачет	4

3.2. Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лек ции	Пра кт. раб.	СР	
		3	3	3	
3 семестр					

1	ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА «ИСТОРИЯ КОСТЮМА».	1	1	8	Собеседование
2	КОСТЮМ ДРЕВНЕГО МИРА.	-	-	8	Устный блиц/опрос
3	КОСТЮМ СРЕДНЕВЕКОВО Й ЕВРОПЫ.	-	1	8	Составление гlossария
4	КОСТЮМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ XV – XVI ВВ.	-	1	8	Подготовка презентации
5	ЗАПАДНОЕВРОП ЕЙСКИЙ КОСТЮМ XVII ВЕКА.	-	1	8	Реферат
6	ЗАПАДНОЕВРОП ЕЙСКИЙ КОСТЮМ XVIII ВЕКА.	-	1	8	Письменное тестирование
7	ЗАПАДНОЕВРОП ЕЙСКИЙ КОСТЮМ XIX – НАЧ. XX ВВ.	1	-	8	Составление гlossария
8	КОСТЮМ МОСКОВСКОЙ РУСИ XV – XVI ВВ.	1	1	6	Подготовка и защита реферата
9	КОСТЮМ РОССИИ XVII – XVIII ВВ.	-	-	8	Подготовка и защита презентации
10	КОСТЮМ РОССИИ XIX – НАЧ. XX ВВ.	-	1	8	Письменное тестирование
11	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОСТЮМА XX ВВ.	1	1	6	Подготовка сообщения
12	СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОСТЮМ.	-	-	8	Составление эскизного проекта

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА «ИСТОРИЯ КОСТЮМА».

(ПК-4)

Лекция.

Предмет, цели и задачи изучения курса «История костюма». Его роль и место в системе профессиональной подготовке педагогов балльного танца.

Структура курса. Краткий обзор основных разделов предмета, определение их характерных особенностей. Возникновение одежды, ее материал, основные факторы развития ее форм. Эволюция бытового костюма. Историческая и социально-классовая обусловленность художественных стилей в костюме.

Место курса среди общепрофессиональных и специальных дисциплин. Система знаний, умений и навыков, необходимых для создания сценического костюма.

Требования к освоению курса. Аннотированный обзор литературы и других источников по предмету.

Практическое занятие.

- 1.Появление одежды.
- 2.Примитивные формы одежды; основные типы одежды.
- 3.История костюма, как составная часть истории материальной культуры.
4. Выявить факторы и условия, которые повлияли на возникновение и развитие форм одежды.
- 5.Перечислить функции одежды.
- 6.Охарактеризовать основные средства художественной стилизации человеческой внешности у первобытных народов.
- 7.Требования к освоению курса. Аннотированный обзор литературы и других источников по предмету.

Задания для самостоятельной работы.

- 1.Подготовьте сообщение на тему: "Возникновение одежды".
- 2.Подготовьте эссе на тему: "Роль и значение истории костюма в моей профессии".
- 3.Подготовьте сообщение на тему: "Понятие одежда и костюм".

Тема 2. КОСТЮМ ДРЕВНЕГО МИРА. (ПК-4)

Лекция.

Исторические, экономические и социальные условия формирования материальной культуры Древнего Египта. Религиозно-мифологические представления египтян и их отражение в искусстве. Основные черты искусства Древнего Египта: каноничность, символичность, геометричность, массивность, сочетание стилизации и натуралистичности в одном изображении, устойчивость традиций и др. периодизация искусства Древнего Египта.

Эволюция одежды Древнего Египта (от драпирующегося вида к накладному). Основные части одежды египтян (набедренная повязка «схенти», рубашка «калазирис», наплечное покрывало, плиссированная юбка). Способы ношения, комплектования и украшения костюмов. Характеристика фактуры, колористики и орнаментики тканей, их символическое значение. Обувь. Кожа, мех, маски священных животных – материал ритуальной одежды. Характеристика ювелирных материалов и их «мистических» свойств. Технологические и композиционные особенности ювелирных изделий. Прически, парики – эстетическая и утилитарная функции.

Общественно-исторические и географические условия греческого развития полюсов. Мифология, наука, искусство, философия, нравы, язык, государственное управление Древней Греции (VII – IV вв. до н.э.). Концепция гармоничного единства души и тела человека. Соответствие костюма образу жизни свободного грека, его мировоззрению и мировосприятию. Приспособленность костюма к климату, его органичное сочетание с окружающей средой, интерьером, архитектурными формами. Неизменность древнегреческого костюма на протяжении веков. Исторические корни драпированной одежды. Основные композиционные принципы древнегреческой одежды – сочетание светотеневой игры с четкостью и уравновешенностью композиции, подчеркивание форм фигуры, игра складок.

Хитон как основа мужской и женской одежды. Пояс – обязательный элемент древнегреческого костюма. Различные плащи и способы их ношения. Способы крепления одежды на теле (фибулы). Сандалии, башмаки, «котурны» и «крепиды» – обувь древних греков. Материал и украшения обуви. Отличительные черты костюма древних греков: закономерность, организованность, симметричность, пропорциональность, целесообразность.

Преимущество греческой и римской культуры. Наследие культуры Древнего Рима (внешнее великолепие, грандиозность ансамблей). Сословные различия в костюме. Костюм Древнего Рима. Эстетический идеал красоты человека и приемы его выражения в костюме. Греческие традиции в Римском костюме. Применяемые ткани и их пластические свойства. Изменение роли драпировки. Основные виды мужской одежды: (колобиум, таларис, далматика), плащ (тога, лацерна, полудаментум, сагум, пенула). Классовая дифференциация в мужской одежде. Роль дополнений, причесок, обуви, цвета в решении костюма разных сословий. Основные виды женской одежды: туника, palla, palla, покрывало. Прически, дополнения, украшения, косметика и их роль в костюме, в создании идеала красоты этого периода. Характеристика ювелирных украшений римлян. Влияние древнеримской военной атрибутики на военную символику и орнаментику европейской культуры позднейших времен.

Практическое занятие.

1. Характеристика культуры и быта Древнего Египта.
2. Эволюция одежды Древнего Египта. Основные части одежды египтян.
3. Способы ношения, комплектования и украшения костюмов.
4. Причины многовековой неизменности композиционных особенностей костюма египтян.
5. Характер и пути развития древнегреческой культуры.
6. Комплекс мужской и женской одежды греков.
7. Костюм в эпоху эллинизма.
8. Комплекс мужской и женской одежды Древнего Рима.
9. Традиции в древнеримском костюме.
10. Сословные различия в древнеримском костюме.
11. Выявить влияние художественных элементов одежды Древнего Египта на последующие цивилизации.

Задания для самостоятельной работы.

1. Углубленное изучение материалов темы.
2. Изучение информации основной и дополнительной литературы. Изучение информации интернет-ресурсов.
3. Подготовьте сообщение на тему: "Эстетический идеал красоты Древнего Египта".
4. Подготовьте сообщение на тему: "Костюм фараона".
5. Опишите природные условия Греции.
6. Составьте описание причесок и украшений у женщин Древней Греции.
7. Оформить реферат на тему: "Культура и искусство Древнего Рима".

Тема 3. КОСТЮМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ. (ПК-4)

Лекция.

Общие характерные особенности романского стиля в искусстве всех стран Западной Европы XI–XII вв. Смещение античной и византийской культур. Архитектура и интерьер Средневековья. Быт феодального дворянства. Аскетический идеал религии.

Эстетический идеал красоты в произведениях изобразительного искусства. Основополагающая идея костюма средневековья идея целесообразности. Фактура эпохи – грубошерстная ткань, кожа, медь, необработанное дерево в предметах быта, одежде, обуви, украшениях. Появление одежды облегающих форм. Развитие новых форм одежды. Использование пластических свойств материалов, швов, линий, объемных выточек, шнуровки.

Конструктивные и декоративные особенности женских костюмов. Основные элементы костюма – «шенс», «блио», жилет «жип», пояс. Орнаментация и декор одежды. Роль головных уборов, обуви, украшений и дополнений в костюме романского стиля.

Расцвет городов, торговли, развитие ремесленничества. Появление разнообразных тканей, технологии крашения, обработки мехов, кожи, ювелирных украшений. Особенности бытового и социального уклада XIII – XIV вв. Нравы, обычаи, характер культуры, искусство и эстетические идеалы. Мощь и величавость средне-вековых замков и оборонительных сооружений. Готический стиль в искусстве и его характерные черты.

Костюм готического стиля. Эстетический идеал красоты. Появление кроя. Новый принцип получения новых форм одежды – развитие конструирования и моделирования.

Характерные предметы мужского костюма – конструкция «шенса» «блио», «манто», рубаха («шемиз»), верхняя одежда «далматик», «сюрко», штаны-чулки. Плащи, капюшоны. Появление распашных одежд. Головные уборы, прически, обувь. Проникновение в костюм Европы мотивов Востока – «бурнус», тюрбан, кафтан. Влияние рыцарской культуры на развитие костюма Средневековья.

Характерные особенности женского костюма готического стиля: сложная криволинейность силуэта, женственность, стянутость, изрезанность кроя. Конструктивные и декоративные приемы построения женского костюма. Элементы женской одежды – нижняя рубаха «тюник», «шемиз», «сюрко» «котт», «далматик». Восточные влияния в женском костюме. Головные уборы, прически, шали, шарфы, накидки. Распространение косметики. Украшения. Обувь.

Практическое занятие.

1. Особенности экономики и культуры эпохи раннего Средневековья.
2. Быт феодального дворянства. Костюма феодализма и рыцарства.
3. Понятие «готический стиль». Основные части женского и мужского костюма.
4. Особенности бытового и социального уклада позднего Средневековья.
5. Стилистическое решение и силуэт женского и мужского костюма романского стиля.
6. Влияние рыцарской культуры на создание костюма Средневековья.
7. Изменения в костюме во второй четверти XIV – XV вв.
8. Сословные и профессиональные различия в костюме.
9. Историческое наследие и тенденции в моде Средневековья.

Задания для самостоятельной работы.

1. Углубленное изучение материалов темы.
2. Изучение информации основной и дополнительной литературы. Изучение информации интернет-ресурсов.
3. Анализ исторического костюма.
4. Выявить особенности определения «готические моды» XIII—XIV вв.
5. Дать характеристику понятию «бургундские моды» XIV—XV вв.
6. Написание реферата, доклада, глоссария.

Тема 4. КОСТЮМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ XV – XVI ВВ.

(ПК-4)

Лекция.

Эпоха Возрождения (Ренессанс) – важнейший этап в истории мировой культуры. Экономические, социальные, исторические и культурные предпосылки эпохи Возрождения. Краткий обзор искусства, литературы, музыки, архитектуры. Особенности данного исторического периода в разных Странах Европы. Эстетический идеал эпохи Возрождения.

Костюм эпохи Возрождения. Спокойная величавость форм костюма, выявление пропорций и форм тела – характерные стилевые черты костюма эпохи Возрождения. Основные национальные различия в крое, силуэте, головных уборах, обуви.

Особенности итальянского Возрождения. Простота форм, естественность осанки и движения фигуры человека – основа костюма итальянского Возрождения. Основные виды мужской и женской одежды. Ткани, расцветка, фактура. Обувь, головные уборы, прически. Оружие, украшения.

Испанский костюм. Основа женского костюма – рубашка, «вертюгад» – жесткая каркасная юбка, узкий лиф, воротник – фреза, плащ. Головные уборы, прически. Декор женского костюма. Дополнения к костюму – перчатки, веер. Основные виды мужского костюма. Влияние испанской моды на костюмы других европейских стран.

Французский, английский, немецкий костюмы. Основные виды и формы мужской и женской одежды в этих странах. Ткани, отделки крашения, головные уборы, обувь и их значение в завершении идеала красоты соответственно национальным особенностям каждой страны.

Практическое занятие.

1. Характеристика эпохи Возрождения (Ренессанс). Эстетический идеал.
2. Особенности данного исторического периода в разных Странах Европы.
3. Основные национальные различия в крое, силуэте, головных уборах, обуви в этот период.
4. Элементы женского и мужского итальянского, испанского французского, английского костюма.
5. Влияние на моду Италии французской готической моды.
6. Влияние античных традиций на одежду Италии.
7. Черты национального своеобразия французского костюма.
8. Влияние на моду военного костюма.
9. Характеристика французскому варианту итальянского и испанского стилей.
10. Изменения в костюме во второй половине XVI в.
11. Характерные черты костюма простолюдинов и средних классов.

Задания для самостоятельной работы.

1. Углубленное изучение материалов темы.
2. Изучение информации основной и дополнительной литературы. Изучение информации интернет-ресурсов.
3. Анализ исторического костюма.
4. Изучение характерных особенностей различных видов композиционного решения костюма, его форм и пропорций, декора, колористического решения и видов отделки; овладение специальной терминологией.
5. Подготовка мультимедийной презентации.

Тема 5. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XVII ВЕКА.

(ПК-4)

Лекция.

Общая характеристика исторического периода. Завершение образования национальных государств. Развитие национальных школ в искусстве. Разнообразие художественных течений. Сложение стилей барокко и классицизма. Образование левой формы отражения действительности – реализма. Характерные черты этих течений в искусстве разных стран Западной Европы XVII в.

Стиль барокко. Стиль Италии. Феодально-католическая реакция в Италии. Формирование стиля барокко. Ведущая роль архитектуры.

Классицизм, его идейные и художественные принципы. Искусство Франции. Социально-экономическое и политическое положение Франции в первой половине XVII века. Распространение французских мод в европейских странах. Костюм XVII века. Эстетический идеал красоты. Влияние стиля барокко. Живописный характер костюма. Конструктивные особенности мужского и женского костюма. Четкий силуэт женского костюма. Отказ от валика на бедрах, свободная юбка, тонкая талия (корсет). Выражение черт классицизма применительно к костюму. Обувь, украшения, аксессуары. Воздействие театрального костюма на бытовой. Влияние французского костюма на моду других стран Европы.

Расцвет испанского искусства в первой половине XVII века – литература, живопись, театр. Малые изменения в костюме. Строгость и художественная цельность мужского костюма, его изящество и пропорциональность. Создание атмосферы недоступности, изолированности от мира, тяготение к горизонтальному членению в женском костюме.

Отличительные особенности английского костюма XVII века. Конструктивная четкость костюма, стремление к простоте. Мотивы английского классицизма в женском костюме. Утонченность и изысканность. Технологические и композиционные решения модельеров XVII века – как основание для многих «находок» последующих эпох.

Немногочисленные отличия женского германского костюма от общеевропейского. Развитие и становление народного костюма, появление особой орнаментики, вышивки и обработки элементов наряда. Обувь, головные уборы. Цветовые решения германского костюма.

Практическое занятие.

1. Внешняя и внутренняя политика Франции первой половины XVII века.
2. Значение и место французских мод в европейских странах.
3. Характеристика экономической и культурной жизни Испании, Италии и Голландии XVII в.
4. Характеристика женского и мужского костюма XVII века.
5. Влияние стиля барокко на французский костюм.
6. Изменения в мужском костюме в 1660-1685 гг. «Галантный» век во Франции.
7. Строгость и художественная цельность испанского мужского костюма.
8. Характеристика женского и мужского испанского костюма XVII- XVIII вв.
9. Элементы театральности в испанском костюме.
10. Основные элементы мужского и женского итальянского костюма.
11. Костюм престопадаря.
12. Особенности голландского костюма.
13. Конструктивность в мужском и женском голландском костюме.
14. Отличительные особенности английского костюма XVII века.
15. Французское влияние моды на английский костюм во времена реставрации Стюартов.
16. Значение технологических и композиционных решений английских модельеров XVII века для развития моды последующих эпох.

Задания для самостоятельной работы.

1. Углубленное изучение материалов темы.
2. Изучение информации основной и дополнительной литературы. Изучение информации интернет-ресурсов.
3. Анализ исторического костюма.
4. Изучение характерных особенностей различных видов композиционного решения костюма, его форм и пропорций, декора, колористического решения и видов отделки.
5. Подготовка и защита реферата.

5. Подготовка мультимедийной презентации.

Тема 6. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XVIII ВЕКА.

(ПК-4)

Лекция.

Французское искусство. Кризис абсолютизма и дворянской культуры. XVIII в. – период подготовки и свершения французской буржуазной революции. Роль буржуазии и народных масс в создании культуры XVIII вв. Два течения во Французском искусстве: официальное (стиль рококо) и реалистическое направление.

Стиль рококо, его идейные и художественные принципы. Особое развитие бытового жанра: «галантные празднества», «пасторали», реальные сцены современной жизни.

Стиль рококо в костюме и его характерные черты: изысканность форм, декоративность оформления, утонченность цветового решения. Применяемые ткани, их орнаментация. Отделки, дополнения, декор, обувь, их роль в создании эстетического идеала красоты человека.

Французский костюм. Основные виды и формы мужской и женской одежды, ее покрой. Парики, обувь, дополнения и их роль в решении эстетического идеала красоты. Франция – законодательница мод в Европе. Английский костюм конца XVIII в. Буржуазный характер мод. Поиски новых форм. Фрак, редингот. Скрамность и деловитость в одежде. Влияние английского костюма на французский

Практическое занятие.

1. Особенности политической, экономической и духовной жизни Европы XVIII века.
2. Силуэт мужского и женского костюма XVIII века.
3. Влияние театрального костюма на бытовой.
4. Женский и мужской английский костюм XVIII вв.
5. Понятие «английский стиль» в костюме.
6. Отличительные особенности быта германцев.
7. Влияние французского и испанского костюма на одежду германского воина.
8. Характеристика женского и мужского испанского костюма XVIII вв.
9. Основные элементы мужского и женского костюма Германии XVIII вв.
10. События во Франции в период 1789-1794 годов.
11. Источники формообразования костюма в данный период.
12. Мужской и женский костюм Франции. Влияние классицизма на женский костюм.
13. Влияние буржуазной революции на развитие моды во Франции.
14. Отличительные особенности английского костюма XVII века.
15. Французское влияние моды на английский костюм во времена реставрации Стюартов.
16. Значение технологических и композиционных решений английских модельеров XVII века для развития моды последующих эпох.

Задания для самостоятельной работы.

1. Углубленное изучение материалов темы.
2. Изучение информации основной и дополнительной литературы. Изучение информации интернет-ресурсов.
3. Анализ исторического костюма.
4. Изучение характерных особенностей различных видов композиционного решения костюма, его форм и пропорций, декора, колористического решения и видов отделки.
5. Подготовка к тестированию.

Тема 7. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XIX – НАЧ. XX ВВ.

(ПК-4)

Лекция.

Реализм ведущее направление искусства XIX века, его отличие от реалистических течений предшествующих исторических периодов. Стиль модерн. Стремление преодолеть эклектизм буржуазной художественной культуры XIX века. Поэтика символизма, декоративный ритм гибких текучих линий, стилизованный растительный узор.

Французская революция 1789 года и ее влияние на демократизацию костюма. Простота и рациональность гражданской одежды. Одежда санкюлотов.

Стиль классицизма и увлечение античностью в костюме в период Директории. Художник Давид и его проекты костюмов третьего сословия. Мужская и женская одежда стиля ампир. Ткани, дополнения, украшения обуви. Резкое изменение моды после 1825 года. Новый идеал женской красоты. Особенности покроев и силуэтов женских и мужских костюмов 30-60-х годов XIX века. Появление новых силуэтов женской одежды. Турнюры и корсеты. Стабилизация и стандартизация мужских костюмов. Английский стиль в одежде.

Расцвет стиля модерн в костюме конца XIX – начала XX вв. Новые конструктивные линии, покрой. Упрощение форм женской одежды в связи с использованием женского труда на производстве. Распространение английского костюма, как делового костюма женщин. Стандартизации мужских костюмов. Появление спортивного костюма. Влияние военного костюма на мужской и женский гражданский костюмы, в период первой империалистической войны. Начало процесса демократизации одежды. Новый эстетический идеал и резкое изменение моды в женском костюме после первой империалистической войны.

Костюм 30-40 гг. Новые силуэты, формы, ассортимент. Обувь. Отражение в костюмах этих десятилетий тенденций пластических архитектурных форм. Брюки у женщин. Создание художественно ансамбля в костюме – новая находка модельеров. Дансинг – наряды, туалеты для отдыха и развлечений. Видоизменения в спортивно-пляжных туалетах. Мода на меховые изделия. Создание модельерами модного силуэта и компоновка под этот стереотип повседневной одежды.

Практическое занятие.

1. Особенности быта и социального уклада французского общества в период Реставрации.
2. Роль женского костюма в модах начале XIX века.
3. Стиль ампир доминирующий в искусстве и костюме.
4. Основные элементы мужского и женского костюма данного периода. Профессиональные отличия в одежде данного периода.
5. Влияние военных мод на гражданские.
6. Характеристика стиля «романтизм» в костюме.
7. Влияние Англии на мужской костюм.
8. Влияние литературы на моду и имидж женщины XIX века.
9. Понятие «выставочный стиль».
10. Усложнение женского костюма в конце XIX века.
11. Отражение тенденций символизма и стиля «модерн» в костюме.

Задания для самостоятельной работы.

1. Углубленное изучение материалов темы.
2. Изучение информации основной и дополнительной литературы. Изучение информации интернет-ресурсов.
3. Анализ исторического костюма.

4. Изучение характерных особенностей различных видов композиционного решения костюма, его форм и пропорций, декора, колористического решения и видов отделки.

5. Составление глоссария.

Тема 8. КОСТЮМ МОСКОВСКОЙ РУСИ XV – XVI ВВ.

(ПК-4)

Лекция.

Монголо-татарское иго и его влияние на культуру Древней Руси. Стремление народа сохранить самобытность. Относительная общность взглядов на красоту и одежду в народе и у боярства. Традиционность русского костюма, как средство сохранения независимости.

Новые мотивы в русском костюме периода Московской Руси. Появление распашных одежд, приталенных и отрезных по талии. Новые ткани – сукно, шелк, бархат, парча, хлопчатобумажные ткани. Изменения в костюме знати. Неизменность народного костюма. Количество одновременно надеваемых одежд, как показатель знатности и богатства.

Мужской костюм – рубаха («зипун», «азям»), распашная одежда, застегивающаяся «встык», без запаха. Воротник – ожерелье, опояска (кушак). Влияние польской и татарской одежды на русский костюм. Кафтан, «терлик», «чуга». Парадная одежда – «ферязь». Шуба и ее разновидности. Головные уборы – «тафья», «мурмолка», «грешневик», «треух».

Царские одежды – «платно», «бармы».

Женский костюм. Длинные, неширокие, распашные одежды. Основные элементы – две рубахи, шушун, сарафан, летник. Фактура ткани. Женские шубы, их разновидности – душегрея, шугай. Женские прически, головные уборы – повойник, кика, убрус, кокошник. Женские украшения.

Доспехи русского воина, оружие и знаки отличия.

Обувь общая для мужчин и женщин. Кожаная обувь знати.

Практическое занятие.

1. Влияние монголо-татарского ига на культуру Древней Руси.
2. Традиционность русского костюма.
3. Новые мотивы в русском костюме периода Московской Руси.
4. Комплекс мужской и женской одежды Московской Руси.
5. Костюм знати.
6. Основные элементы костюма русского воина.

Задания для самостоятельной работы.

1. Углубленное изучение материалов темы.
2. Изучение информации основной и дополнительной литературы. Изучение информации интернет-ресурсов.
3. Анализ исторического костюма.
4. Изучение характерных особенностей различных видов композиционного решения костюма, его форм и пропорций, декора, колористического решения и видов отделки.
5. Подготовка реферата.

Тема 9. КОСТЮМ РОССИИ XVII – XVIII ВВ. (ПК-4)

Лекция.

Влияние византийской культуры на русский костюм. Характеристика костюма в допетровский период.

Образование Российской империи Социально-экономический уклад России. Влияние Европейской культуры на русскую. Преобразования Петра I и их значение. Замена русского общепринятого костюма европейским. Смена влияний – немецкий, голландский, английский костюмы. Поиски наиболее удобного и практичного делового костюма. Скрамность в одежде. Постепенное проникновение роскоши и изысканности в костюм. Борьба двух направлений в русском костюме. Отличия русского костюма от европейского.

Влияние французской моды на русский костюм. Кафтан, колоты, пудренный парик. Пышность и богатство русского костюма при Екатерине II. Воцарение Павла I – принудительное ведение немецкого костюма. Изгнание французских мод, реформа костюма в армии. Появление чиновнического костюма.

Сохранение национальных традиций в народной одежде. Одежда купцов, ремесленников. «Городской» костюм.

Костюм при Екатерине II. Русские варианты классицизма. Подражание ан-тичным образцам, своеобразие женского классицистического костюма. Влияние французской художницы Виже-Лебрен на российские моды.

Региональные особенности в русском народном костюме. Богатство и разнообразие отделки, цветовых и пластических решений.

Практическое занятие.

1. Русский костюм в допетровский период.
2. Значение реформ Петра I в развитии европейской моды в России.
3. Основные направления в русском костюме в XVII вв.
4. Отличия русского костюма от европейского.
5. Влияние французской моды на русский костюм.
6. Основные элементы мужского и женского русского костюма XVIII вв.
7. Роль национальных традиций в народной одежде.
8. Характеристика региональных особенностей русского народного костюма.

Задания для самостоятельной работы.

1. Углубленное изучение материалов темы.
2. Изучение информации основной и дополнительной литературы. Изучение информации интернет-ресурсов.
3. Анализ исторического костюма.
4. Изучение характерных особенностей различных видов композиционного решения костюма, его форм и пропорций, декора, колористического решения и видов отделки.
5. Составление глоссария. Подготовка мультимедийной презентации.
6. Характеристика региональных особенностей русского народного костюма.

Тема 10. КОСТЮМ РОССИИ XIX – НАЧ. XX ВВ.

(ПК-4)

Лекция.

Костюм. Первая половина XIX века. Сохранение сословного характера костюма. Использование европейской моды в костюмах дворянства и его влияние на костюмы других сословий. Смешение русского национального платья с модным городским у мещан и части купечества, сохранение традиционных покроев русской национальной одежды в костюмах крестьян. Ткани, дополнения, украшения, обувь, головные уборы.

Отличие моды Петербурга и Москвы: педантичность моды Петербурга и индивидуальность вкусов москвичей. Проявление общей и местной моды в костюмах провинций.

Деление одежды по назначению: дневной костюм, вечерние и бальные туалеты, домашняя одежда.

Вторая половина XIX века. Развитие капитализма в России и его влияние на жизненный уклад населения. Отражение идеалов буржуазии в костюме: подчеркнутая скромность и солидность мужского костюма, роскошь и декоративность женских туалетов. Сохранение разнородности в костюмах купечества и мещан. Увлечение отдельных групп населения традиционной народной одеждой – ношение русских рубах с косым воротом, лаптовиками, сапог поверх брюк. Одежда фабричных рабочих.

Конец XIX века. Сглаживание сословных особенностей образа жизни и характера костюмов. Деление населения по классовому признаку, а внутри класса – по имущественному положению. Стремление буржуазии к культурному образу жизни, к «европеизации» костюма.

Отказ купечества от традиционного платья и признание общей моды: замена поддевки и кафтана пиджаками, короткими сюртуками и пальто. Упрощение одежды «ученых женщин» и курсисток. Распространение модного европейского костюма во всех слоях общества с исчезновением турнюра и пышных драпировок в костюмах. Ткани, дополнения, украшения, обувь, головные уборы.

Практическое занятие.

1. Взаимосвязь русского костюма с общеевропейской модой.
2. В чем заключалось отличие русского костюма?
3. Национальные черты в русском костюме XIX века.
4. Элементы мужского и женского костюма XIX века.
5. Отражение в русском костюме тенденций критического реализма.
6. Дифференциация одежды XIX века по назначению, по классовой принадлежности.
7. Разнообразие русского военного костюма.
8. Характеристика быта и социального уклада жизни русского общества в начале XX века.
9. Элементы мужского и женского костюма начала XX века.
10. Влияние английской моды и искусства на женский костюм.
11. Влияние революционных событий 1917 года на моду в России.
12. Характеристика костюма первых десятилетий XX века в России.

Задания для самостоятельной работы.

1. Углубленное изучение материалов темы.
2. Изучение информации основной и дополнительной литературы. Изучение информации интернет-ресурсов.
3. Анализ исторического костюма.
4. Изучение характерных особенностей различных видов композиционного решения костюма, его форм и пропорций, декора, колористического решения и видов отделки.
5. Подготовка к тестированию.

Тема 11. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОСТЮМА XX ВВ.

(ПК-4)

Лекция.

Общая характеристика XX века. Влияние войны на развитие моды. Влияние конструктивизма, функционализма и женской эмансипации на развитие костюма в начале двадцатого века. Костюм 1900-1914 гг. Новые социальные роли женщины, их влияние на создание костюма. Развитие женского костюма в 1915-1923 гг. Расцвет стиля модерн в женском костюме. Развитие женского костюма в 1915-1925 гг. Новый эстетический идеал и резкое изменение моды в женском костюме (1925-1929 гг.). Экономический кризис в Европе в 20-30 гг. и его отражение в моде того времени. Новые принципы оформления костюма. Мужской костюм в первой половине 20 в. (до войны). Костюм 30-х годов.

Костюм 40-х годов. Ткани, сочетания цветов. Изменение женского костюма с 1936 г. под влиянием подготовки к войне. Костюм 40-х годов (до 1947 г.), его военная основа.

Костюм 50-х годов. Ткани, цветовые сочетания. Зарождение нового женского костюма. Коллекция «Нью лук». Появление цельновыкроенного рукава. Отказ от подплечников. Женственные линии костюмов 48-49 гг. Одновременное существование нескольких силуэтов.

Костюм 60-х годов. «Революция молодых». Появление длины мини. Новые эстетические идеалы.

Костюм 70-х годов. Эпоха постмодернизма. Этнические и космические мотивы в одежде. Основные стили: классический, спортивный, романтический. Стилевое многообразие современного костюма.

Основные тенденции 90-х годов: минимализм, унисекс, деконструктивизм, антимода. Создание индивидуального образа.

Практическое занятие.

1. Стиль конструктивизм в одежде и предметах быта.
2. Изменение моды в костюме 1925-1929 гг.
3. Доминирующая роль Франции в европейской моде. Создание нового идеала женщины-мальчика и формы покроев.
4. Характерные силуэты женского костюма 20-х гг.
5. Мужской костюм, его истоки и составные части (тройка).
6. Мужской и женский костюм 40-х гг. 20 в.
7. Костюм 50-х гг. 20 в.
8. Костюм 60-70-х гг. 20 в.
9. Костюм 80-х годов.
10. Костюм 90-х годов.

Задания для самостоятельной работы.

1. Углубленное изучение материалов темы.
2. Изучение информации основной и дополнительной литературы. Изучение информации интернет-ресурсов.
3. Анализ исторического костюма.
4. Изучение характерных особенностей различных видов композиционного решения костюма, его форм и пропорций, декора, колористического решения и видов отделки.
5. Подготовить сообщение о творчестве Пьера Кардена, Ив Сен-Лорана, Эммануэля Унгаро, Пако Рабана, Ханаэ Мори, Джанни Версаче, Вячеслава Зайцева, Ирины Крутиковой.

Тема 12. СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОСТЮМ. (ПК-4)

Лекция.

Отличие сценического костюма от повседневного городского, народного костюма. Художественная выразительность костюма. Понятия стиля, времени, художественного направления и образа в сценическом костюме.

Общее представление о композиции костюма на примерах классических постановок и лучших эскизов известных художников театра.

Работа с эскизами. Подбор изобразительного и технологического материала, подбор фактур, колорита и декора в работе над костюмами. Основные компоненты композиции костюма – форма, линия, пропорция, материал, цвет, ритм. Подчинение технологической разработки костюма единству цвета, пластики и фактур в художественном замысле художника. Поиски пропорциональных особенностей в исторических костюмах. Ансамбль и индивидуальность в художественно-технологическом решении костюма. Принципы функциональных особенностей театрального костюма, трансформация костюма и его деталей.

Работа постановщика с художником. Работа с эскизами – поиск и подбор фактур, цветовой палитры, определение кроя и способов отделки и обработки костюмов. Технологическая и художественная характеристика предметов костюма для производственного задания. Определение художественной обработки костюмов с учетом пространства сцены и декорационного решения.

Практическое занятие.

1. Понятия «костюм бытовой», «костюм театральный», «композиция костюма». Закономерности создания театрального костюма.
2. Зависимость художественной выразительности костюма от стиливого единства всех его частей.
3. Основные компоненты композиции костюма.
4. Этапы моделирования театрального костюма.
5. Физико-механические и эстетические свойства ткани.
6. Зависимость художественной выразительности костюма от стиливого единства всех его частей.
7. Основные компоненты композиции костюма: форма, силуэт, линии, пропорции, материал, цвет, ритм, отделка, аксессуары.
8. Правила архитектоники в сценическом костюме. Трехкомпонентность в костюме. Форма костюма. Масса костюма. Пластика и динамика формы. Пропорции в костюме.
9. Моделирование театрального костюма. Материал. Физико-механические и эстетические свойства ткани. Фактура. Цвет.
10. Сознательные «неточности» современных театральных художников при создании театрального костюма.

Задания для самостоятельной работы.

1. Углубленное изучение материалов темы.
2. Изучение информации основной и дополнительной литературы. Изучение информации интернет-ресурсов.
3. Анализ театрального костюма. Анализ эскизов художников А. Бенуа, Я. Головина, Л.Н. Бакста, Б. Бланко, С.Б. Вирсаладзе и др.
4. Изучение характерных особенностей различных видов композиционного решения костюма, его форм и пропорций, декора, колористического решения и видов отделки.
5. Составление эскизного проекта костюма для хореографической постановки.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

Балльно-рейтинговые мероприятия не предусмотрены

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Подготовка презентации

Тема 4. КОСТЮМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ XV – XVI ВВ.

- 1 Костюм Италии эпохи Возрождения (мужской, женский).
- 2 Костюм Франции эпохи Возрождения (мужской, женский).
- 3 Костюм Испании эпохи Возрождения (мужской, женский).
- 4 Костюм Англии эпохи Возрождения (мужской, женский).
- 5 Ткани, отделки крашения, головные уборы, обувь и их значение в завершении идеала красоты соответственно национальным особенностям каждой страны.
- 6 Влияние на моду военного костюма.

Собеседование

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА «ИСТОРИЯ КОСТЮМА».

- 1.Появление одежды.
- 2.Примитивные формы одежды; основные типы одежды.
- 3.История костюма, как составная часть истории материальной культуры.
4. Выявить факторы и условия, которые повлияли на возникновение и развитие форм одежды.
- 5.Перечислить функции одежды.
- 6.Охарактеризовать основные средства художественной стилизации человеческой внешности у первобытных народов.

Письменное тестирование

Тема 6. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XVIII ВЕКА.

- 1.Театральный костюм – это...
 - а) это составная сценического образа актера, это внешние признаки и характеристика изображаемого персонажа, помогающие перевоплощению актера
 - б) это материя, форма, одухотворенная смыслом роли
 - в) это часть декорации, находящаяся в руках актеров
- 2.Богато украшенный головной убор, считавшийся символом власти восточных царей и жрецов
 - а) тиара
 - б) клафта
 - в) галерус
- 3.Что защищало египтян от загара и пыли?
 - а) клафта
 - б) зонт
 - в) тиара
- 4.Главным отличием боевого костюма финикийцев было...
 - а) кожаная шапка, украшенная знаками богини Астарты
 - б) талисманы из шлифованных камней, имевших форму скарабея
 - в) головная повязка с золотым уреусом
- 5.Калазирис – это...
 - а) национальное египетское платье
 - б) национальный египетский головной платок
 - в) национальная египетская обувь
- 6.Верхняя одежда Древних Греков:
 - а) гиматион
 - б) лацерна
 - в) паллиум
- 7.Драпирующаяся мужская одежда древних римлян, более пяти метров в длину:
 - а) тога
 - б) хламида

в) трибон

8. Плащ древнеримских солдат:

- а) сагум
- б) лацерна
- в) пенула

9. Палла – это...

- а) длинное платье римских женщин
- б) длинное верхнее платье женщин Греции
- в) головной убор

10. Высокие сапоги, покрывающие всю ногу

- а) котурны
- б) эндромиды
- в) эмбады

11. Клавусы – это...

- а) цветные полосы на платье у греков и римлян
- б) узоры на платье
- в) кайма на одежде греков и римлян

12. Название нижней туники мужского костюма, которая шилась с длинными цельнокроенными рукавами:

- а) камиза
- б) кота
- в) сюрко

13. Рок – это...

- а) безрукавный жилет
- б) верхняя туника мужского костюма
- в) конусообразная шапка

14. В каком веке вошли в употребление перчатки и рукавицы?

- а) в 11 веке
- б) в 12 веке
- в) в 13 веке

15. Женский костюм раннего средневековья:

- а) две туники, кота и сюрко, под которые надевали полотняную рубашку – камизу
- б) две туники, надетые друг на друга
- в) камиз, кота и рок

16. Короткая куртка с узкими рукавами, к которой крепились штаны-чулки:

- а) пурпуан
- б) блио
- в) котарди

17. Чем отличалась обувь феодалов в середине 14 века?

- а) удлиненные носки, достигавшие 50 см
- б) носки слегка заострены
- в) шилась из бархата

18. Чем покрывали голову замужние женщины в эпоху позднего средневековья?

- а) барбет
- б) горж
- в) омюз

19. Назовите кинжал, который прикреплялся справа к поясу на цепочке в мужском итальянском костюме эпохи Возрождения:

- а) стилет
- б) колета
- в) каре

20. Бричес – это...

- а) короткие штаники в виде двух шаров набитые паклей
- б) короткая узкая куртка, подбитая ватой и сверху донизу застегнутая на пуговицы
- в) крахмальный воротник

21. Плоский неширокий крахмальный воротник в Испании:

- а) фреза
- б) бричес
- в) колет

22. Что является необходимой принадлежностью женского испанского костюма всех классов?

- а) вуаль
- б) плащ
- в) веер

23. Когда были изобретены складные веера?

- а) во 2 половине 16 века
- б) в 15 веке
- в) в первой половине 16 века

24. Итальянская обувь Эпохи Возрождения

- а) туфли на высокой подошве
- б) туфли с широким носом – «медвежья лапа»
- в) туфли с каблуком

25. Женское платье в Англии – распашное от шеи, не имевшее талии:

- а) марлот
- б) вертюгард
- в) колет

Тема 10. КОСТЮМ РОССИИ XIX – НАЧ. XX ВВ.

Тема: Западноевропейский костюм 17 века

1. Назовите основные черты костюма барокко?

- громоздкий, живописно-декоративный, парадный, праздничный

- громоздкий, причудливый и нелепый
- мягкая, пластичная одежда

2. Какие новые аксессуары в костюме по сравнению с другими эпохами появляются в 17 веке?

- Манжеты, банты, ленты
- Корсет
- Перчатки с кружевом

3. Как назывался галстук, вошедший в моду в 60 годах 17 века во Франции?

- кроат
- жюстокор
- весту

4. Фонтанж – это...

- прическа 90 годов 17 века
- верхнее платье женщины 2 половины 17 века
- обувь 17 века

Тема : Костюм 18 века

5. Особенности стиля рококо в костюме?

- Хрупкость, утонченность, изысканность, мягкость, простота
- Преобладание крупных рисунков, насыщенных тканей
- Праздничность и вычурность

6. Каково назначение пудры в 18 веке?

- наносилась на лицо и волосы
- наносилась на лицо
- только на волосы

7. Кибитка – это...

- громадный головной убор
- разновидность кареты
- табакерка

8. Что вытесняет в 70 годах 18 столетия французский шелковый кафтан в мужском костюме?

- фрак
- сюртук
- смокинг

9. Какой головной убор входит в моду в конце 18 века?

- цилиндр
- кибитка
- фонтанж

10. Когда вошел в моду лорнет, как дополнение к костюму?

- 80 г. 18 века
- 50 г. 18 века
- 90 г. 18 века

11. В чем отличие русского костюма петровского времени от западноевропейского?

- Простотой тканей и отделки

- Пышностью и дороговизной
- Не отличался ни чем

12. Мужская верхняя одежда с несколькими воротниками в 18 веке

- Каррик
- Капа
- Макинтош

13. В каком веке вошли в моду шали?

- В конце 18 века
- В начале 18 века
- В начале 19 века

Тема: Костюм 19 века

14. Какой стиль искусства, следовательно, и в костюме преобладал в первой четверти 19 столетия?

- Ампи́р
- Романтизм
- Рококо

15. Кока – это...

- Прическа 2 четверти 19 века
- Верхняя одежда
- Шляпа

Подготовка и защита презентации

Тема 9. КОСТЮМ РОССИИ XVII – XVIII ВВ.

- 1 Костюм и быт России первой половины XVII в.
- 2 Костюм и быт второй половины XVII в.
- 3 Костюм и быт России первой половины XVIII вв.
- 4 Костюм и быт второй половины XVIII вв.
- 5 Женский костюм XVII в.
- 6 Мужской костюм XVII в.
- 7 Характеристика крестьянской одежды XVII в.
- 8 Характеристика крестьянской одежды XVIII вв.

Подготовка и защита реферата

Тема 8. КОСТЮМ МОСКОВСКОЙ РУСИ XV – XVI ВВ.

- 1 Характеристика мужского костюма Московской Руси 15 века.
- 2 Характеристика женского костюма Московской Руси 15 века.
- 3 Царские одежды Московской Руси 15 века.
- 4 Крестьянский костюм Московской Руси 15 века.
- 5 Доспехи русского воина Московской Руси 15 века.
- 6 Женские прически, обувь Московской Руси 15 века.
- 7 Характеристика мужского костюма Московской Руси 16 века.
- 8 Характеристика женского костюма Московской Руси 16 века.
- 9 Влияние польской и татарской одежды на русский костюм.

Подготовка сообщения**Тема 11. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОСТЮМА XX ВВ.**

- 1 Подготовить сообщение о творчестве Пьера Кардена, Ив Сен-Лорана, Эмануэля Унгаро, Пако Рабана, Ханаэ Мори, Джанни Версаче, Вячеслава Зайцева, Ирины Крутиковой.

Реферат**Тема 5. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XVII ВЕКА.**

- 1 Характеристика женского и мужского костюма Италии
- 2 Характеристика костюма Голландии XVII в.
- 3 Характеристика костюма Испании XVII века.
- 4 Влияние стиля барокко на французский костюм.
- 5 «Галантный» век во Франции.
- 6 Элементы театральности в испанском костюме.
- 7 Основные элементы мужского и женского итальянского костюма.
- 8 Костюм престолярства.
- 9 Особенности голландского костюма.
- 10 Конструктивность в мужском и женском голландском костюме.
- 11 Отличительные особенности английского костюма XVII века.
- 12 Французское влияние моды на английский костюм во времена реставрации Стюартов.
- 13 Значение технологических и композиционных решений английских модельеров XVII века для развития моды последующих эпох.

Составление глоссария**Тема 3. КОСТЮМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ.**

- 1 Составление глоссария по темам: "Готические моды» XIII—XIV вв".
- 2 "Бургундские моды» XIV—XV вв".

Тема 7. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XIX – НАЧ. XX ВВ.**План составления глоссария.**

2. Характеристика: мужского костюма.
 - 2.1. Композиционный анализ.
 - 2.2. Основные виды форм и пропорций костюма.
 - 2.3. Составные части костюма.
 - 2.4. Ассортимент и функциональное назначение одежды.
 - 2.5. Обувь, причёски, аксессуары, декор.
 - 2.6. Социальные отличия в костюме.
3. Характеристика женского костюма.
 - 3.1. Композиционный анализ
 - 3.2. Характеристика форм и пропорций костюма.
 - 3.3. Составные части костюма.
 - 3.4. Разнообразие ассортимента, функциональное назначение различных видов одежд.

- 3.5. Обувь, прически, аксессуары, ювелирные украшения.
- 3.6. Социальные отличия в костюме.
4. Художественно-колористическое оформление в костюме, декор.
5. Характеристика используемых материалов.
6. Анализ конструкторско-технологических решений исследуемого костюма.

Составление эскизного проекта

Тема 12. СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОСТЮМ.

- 1 Анализ театрального костюма. Анализ эскизов художников А. Бенуа, Я. Головина, Л.Н. Бакста, Б. Бланко, С.Б. Вирсаладзе и др.
- 2 Изучение характерных особенностей различных видов композиционного решения костюма, его форм и пропорций, декора, колористического решения и видов отделки.
- 3 Составление эскизного проекта костюма для хореографической постановки.

Устный блиц/опрос

Тема 2. КОСТЮМ ДРЕВНЕГО МИРА.

1. Характеристика культуры и быта Древнего Египта.
2. Эволюция одежды Древнего Египта. Основные части одежды египтян.
3. Способы ношения, комплектования и украшения костюмов.
4. Причины многовековой неизменности композиционных особенностей костюма египтян.
5. Характер и пути развития древнегреческой культуры.
6. Комплекс мужской и женской одежды греков.
7. Костюм в эпоху эллинизма.
8. Комплекс мужской и женской одежды Древнего Рима.
9. Традиции в древнеримском костюме.
10. Сословные различия в древнеримском костюме.
11. Выявить влияние художественных элементов одежды Древнего Египта на последующие цивилизации.

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (ПК-4)

1. Костюм древнего Египта.
2. Костюм античной Греции.
3. Костюм Римской империи.
4. Костюм раннего Средневековья (романский период).
5. Костюм позднего Средневековья (готический период).
6. Костюм Московской Руси XV – XVI вв.
7. Итальянский костюм эпохи Возрождения.
8. Испанский костюм эпохи Возрождения.
9. Французский костюм эпохи Возрождения
10. Английский костюм эпохи Возрождения
11. Костюм Франции, Испании, Италии в стиле барокко XVII в.
12. Французский костюм стиля «рококо» (первая половина XVIII в.).
13. Западноевропейский костюм «позднего рококо» (вторая половина XVIII в.).
14. Костюм эпохи Великой Французской буржуазной революции и Директории.
15. Костюм и быт России XVII в.

16. Костюм и быт России XVIII вв.
17. Костюм и быт России первой половины XIX века.
18. Костюм и быт России второй половины XIX века.
19. Костюм начала XX века (стиль модерн).
20. Костюм 30-х годов.
21. Костюм 40-50-х годов XX века.
22. Костюм 60-80-х годов XX века.
23. Театральный костюм, особенности, отличия от бытового.
24. Балетный костюм, отличия, характеристика. Особенности создания костюма для хореографических произведений.

Типовые задания для зачета (ПК-4)

План подготовки презентации по истории костюма.

1. Характеристика материально-культурного развития эпохи, исторического периода, социальных отношений, развитие ремесел и искусств – как факторов влияния на формы и пропорции, ассортимент и функциональное назначение костюма.
2. Характеристика: мужского костюма.
 - 2.1. Модный образ.
 - 2.2. Композиционный анализ.
 - 2.3. Основные виды форм и пропорций костюма.
 - 2.4. Составные части костюма.
 - 2.5. Ассортимент и функциональное назначение одежды.
 - 2.6. Обувь, прически, аксессуары, декор.
 - 2.7. Социальные отличия в костюме.
3. Женский костюм.
 - 3.1. Идеал красоты.
 - 3.2. Композиционный анализ
 - 3.3. Характеристика форм и пропорций костюма.
 - 3.4. Составные части костюма.
 - 3.5. Разнообразие ассортимента, функциональное назначение различных видов одежд.
 - 3.6. Обувь, прически, аксессуары, ювелирные украшения.
 - 3.7. Социальные отличия в костюме.
4. Художественно-колористическое оформление в костюме, декор.
5. Характеристика используемых материалов.
6. Анализ конструкторско-технологических решений исследуемого костюма.
7. Анализ конструктивно-декоративных элементов, эргономических особенностей, способов формообразования исследуемого костюма.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
--------	-------------	--

«зачтено»	ПК-4	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, характеризуется умениями находить стиль и форму художественного решения сценического костюма на основе осмысления истории костюма того или иного народа как процесса накопления, хранения и передачи духовно-практического опыта; понимает цветовые, пропорциональные, композиционные закономерности создания театрального костюма, свободно справляется с практическими задачами в области истории костюма, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий.
«не зачтено»	ПК-4	Студент не знает значительной части программного материала (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы), допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой курса. Неправильно отвечает на поставленные вопросы или затрудняется с ответом. Допускает грубые категориальные ошибки, не умеет ясно изложить суть основных вопросов.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;

- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Коммиссаржевский Ф.Ф. История костюма. - Мн.: Современный литератор, 2001. - 495с.
2. Плаксына Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П. История костюма. Стили и направления : Учеб. пособие для учред. сред. проф. образования. - 2-е изд., стер.. - М.: Академия, 2004. - 224 с.
3. Захаржевская Р.В. История костюма : [от античности до современности]. - [3-е изд., доп.]. - М.: РИПОЛ классик, 2007. - 287 с.
4. Блохина И.В. Всемирная история костюма, моды и стиля. - Минск: Харвест, [200. - 399 с.
5. Киреева Е.В. История костюма : европ. костюм от античности до XX в. : учеб. пособие для сред. театр. учеб. заведений. - 2-е изд., испр.. - М.: Просвещение, 1976. - 174 с.
6. Куликова В.Н. История костюма. - М.: АСТ: Астрель, 2011. - 159 с.

6.2 Дополнительная литература:

1. Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина История костюма : программа и метод. мат-лы по спец. 070201 - "Актерское искусство". - Тамбов: [Б.и.], 2008. - 25 с.
2. Черняева, Е. Н. История костюма : учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 52.03.01. (071200.62) «хореографическое искусство», профиль «искусство балетмейстера», квалификация (степень) выпускника «бакалавр». - Весь срок охраны авторского права; История костюма. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014. - 54 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/55233.html>
3. История костюма : учебно-методический комплекс. - Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2014. - 54 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275358>
4. Тарасова О. П. История костюма восточных славян (древность - позднее средневековье) : учебное пособие. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015. - 147 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364893>

6.3 Иные источники:

1. Российская национальная библиотека - <http://www.nlr.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Microsoft Windows 10

Операционная система Microsoft Windows 10

7-Zip 9.20

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: <https://elibrary.ru>
2. Консультант студента. Гуманитарные науки: электронно-библиотечная система. – URL: <https://www.studentlibrary.ru>
3. Научная электронная библиотека Российской академии естествознания. – URL: <https://www.monographies.ru>
4. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prilib.ru>
5. Электронная библиотека РФФИ. – URL: <https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library>

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.