

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный институт искусств»**

Кафедра хореографии

**Рабочая программа дисциплины
«Костюм и сценическое оформление танца»**

**Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ**

**Направление подготовки 52.03.01 (071200)
«Хореографическое искусство»
Профиль подготовки: Педагогика**

Форма обучения
Очная/Заочная

Нальчик 2014

I. Цели освоения дисциплины.

Изучение данного курса предмета необходимо для руководителей хореографических коллективов. Цель курса – дать профессиональные знания, развить образное мышление для выражения художественных задач, решаемых руководителем хореографического коллектива. Научить студентов разбираться в конкретных костюмных комплексах данных народностей; умение точной передачи народного, традиционного костюма в сценические формы; а также техника оформления сценической постановки, с помощью световых эффектов, цвета, реквизита.

Теоретические вопросы, касающиеся оформления танца, должны получать практическое осуществление при прохождении специальных дисциплин, таких как: «Мастерство хореографа», «Танец и методика преподавания: народно-сценический танец», «Танец и методика преподавания: национальный танец».

II. Место дисциплины в структуре ООПВПО

Курс предмета «Костюм и сценическое оформление танца» входит в блок специальных дисциплин. Курс является одной из составляющей подготовки направления по профилю «Педагогика».

Требования государственного стандарта.

В государственном стандарте по предмету «Костюм и сценическое оформление танца» указывается, что в результате обучения студент должен:

- уважительно и бережно относиться к историческому наследию России и мира, толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, культурные различия, конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур(ОК-1);

- обладать способностью развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- уметь собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и интерпретировать художественную информацию для выработки собственных суждений по художественно-творческим, социальным, научным и эстетическим проблемам(ПК-9).

По каждой теме данного курса предмета дается задание для нахождения форм танцевального костюма на примере традиционного; сценическое оформление с учетом знания основных законов сцены, законов создания сценического костюма.

Задачи последовательного освоения:

- знаний по костюму (традиционному, народному)(ОК-11);
- техники художественного оформления постановок(ПК-9,ПК-11);
- изобразительному искусству в театре и создание на этой основе зрительного, художественного образа в конкретных сценических постановках(ОК-23,ПК-3).

III. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

ОК-1; ОК-9;ОК-11; ОК-13;ОК-14;ОК-18; ОК-20;ОК-23; ОК-25;ПК-9;ПК-10; ПК-36; ПК-37; ПК-38

ОК -1 – Уважительно и бережно относиться к историческому наследию России и мира, толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, культурные различия, конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур;

ОК-11- способностью при необходимости применить методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

ОК-14-способностью осознанно владеть культурой мышления (обобщать, анализировать, синтезировать).воспринимать новую информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения;

ОК-23-способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, способен развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию;

ПК-3-способностью осознавать и владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологий хореографического образования, психологии и педагогики хореографии и художественного творчества, анализировать факторы возникновения и закономерности развития современного пластического языка, особенности и перспективы развития хореографического искусства и творчества;

ПК-9-способностью собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и интерпретировать художественную информацию для выработки собственных суждений по художественно-творческим, социальным, научным и эстетическим проблемам, обобщать явления окружающей действительности в художественных образах для последующего создания хореографических произведений (проектов);

ПК-11-способностью демонстрировать качественное владение приёмами хореографической композиции и принципами хореографического текстосложения в истолковании идеи, художественного образа, смысла произведения, выстраивать мизансценический рисунок в танце, владеть ракурсами движения.

IV. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа (очное обучение).

№ темы	Наименование разделов и тем	Кол-во часов			
		лек ция	сем ена ры	С Р С	коды компетен ций
	Раздел 1: «Народный костюм и сценическое оформление»				
1.1.	Костюм и танцевальная культура народа. Влияние костюма на стилистические особенности народной хореографии	2		2	ОК-1 ОК-11 ОК-14
1.2.	Влияние народного костюма на эстетическое и нравственное развитие личности	4		2	ОК-14 ОК-23
1.3.	Костюм – как выражение общественного сознания	2		2	ОК-14 ОК-23
1.4.	Художественный образ рус. нар. костюма и его историческое значение		2	2	ОК-14 ОК-23
1.5.	Русский народный костюм – метазнак народной художественной культуры	2		2	ОК-14 ОК-23
1.6	Структурный анализ русского народного костюма	2		4	ОК-14 ОК-23

1.7.	Костюм белорусов, украинцев, молдаван. Сценическое оформление	2		2	ОК-14 ОК-23
1.8	Костюм народов Средней Азии и Казахстана. Сценическое оформление	2		2	ОК-14 ОК-23
1.9	Костюм народов Кавказа и Закавказья	2	2	2	ОК-14 ОК-23
1.10	Костюм народов Восточной и Западной Европы	2		2	ОК-14 ОК-23
1.11	Особенности проектирования сценического костюма		4	2	ОК-14 ОК-23
	Раздел 2 «Техника художественного оформления постановки»				
2.1.	Театральное здание, зрительный зал. Устройство современной сцены	2		4	ПК-3 ПК-9 ПК-11
2.2	Декорации. Свет. Цвет	2		4	ПК-9 ПК-11
2.3	Сценическое оформление в решении постановочных работ		4	4	ПК-9 ПК-11
	ВСЕГО ПО ПРЕДМЕТУ	24	12	36	Зачет
	Итого:		72		

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа (заочное обучение).

№ темы	Наименование разделов и тем	Кол-во часов		
		лекция	С Р С	коды компетен ций
	Раздел 1: «Народный костюм и сценическое оформление»			
1.1.	Костюм и танцевальная культура народа. Влияние костюма на стилистические особенности народной хореографии	2	4	ОК-1 ОК-11 ОК-14
1.2.	Влияние народного костюма на эстетическое и нравственное развитие личности	-	4	ОК-14 ОК-23
1.3.	Костюм – как выражение общественного сознания	-	6	ОК-14 ОК-23
1.4.	Художественный образ рус. нар. костюма и его историческое значение	-	4	ОК-14 ОК-23
1.5.	Русский народный костюм – метазнак народной художественной культуры	-	4	ОК-14 ОК-23
1.6	Структурный анализ русского народного костюма	-	4	ОК-14 ОК-23
1.7.	Костюм белорусов, украинцев, молдаван. Сценическое оформление	-	4	ОК-14 ОК-23
1.8	Костюм народов Средней Азии и Казахстана. Сценическое оформление	-	4	ОК-14 ОК-23
1.9	Костюм народов Кавказа и Закавказья	-	4	ОК-14

				ОК-23
1.10	Костюм народов Восточной и Западной Европы	-	6	ОК-14 ОК-23
1.11	Особенности проектирования сценического костюма	2	4	ОК-14 ОК-23
	Раздел 2 «Техника художественного оформления постановки»			
2.1.	Театральное здание, зрительный зал. Устройство современной сцены	-	6	ПК-3 ПК-9 ПК-11
2.2	Декорации. Свет. Цвет		4	ПК-9 ПК-11
2.3	Сценическое оформление в решении постановочных работ	2	4	ПК-9 ПК-11
	ВСЕГО ПО ПРЕДМЕТУ	6	66	Зачет
	Итого:		72	

Содержание разделов дисциплины.

Курс по предмету «Костюм и сценическое оформление танца» предназначен для студентов, обучающихся по специальности «хореография».

В результате изучения предмета студенты получают знания о функциях костюма в традиционной и современной культуре, о специфике костюмного комплекса этноса, о механизме изменений костюма в традиционных и индустриальных обществах, о сущности костюмной моды в разные периоды, о символике основных костюмных элементов, о методах научного исследования костюма, также об особенностях проектирования сценического костюма на

основе традиционного.

Руководитель хореографического коллектива, работая над репертуаром, должен профессионально подбирать темп и сюжеты для своих постановочных работ. Правильно выстроенная композиция, умело подобранные костюмы, грамотное решение сценического оформления хореографической композиции, являются залогом успеха руководителя, а также факторами нравственного и эстетического воспитания.

Предмет «Костюм и сценическое оформление танца» изучается в тесной связи с предметами «Народно-сценический танец», «Национальный танец», «Историко-бытовой танец», «Мастерство хореографа» и является связывающим звеном в будущей практической деятельности студента, как руководителя хореографического коллектива.

Курс состоит из 2-х разделов:

«Народный костюм и сценическое оформление»

«Техника художественного оформления постановки»

Первый раздел включает темы, посвященные влиянию костюма на эстетическое и нравственное развитие личности. Рассматриваются основные черты национальной одежды, ее особенности, связанные с происхождением народа, его историческим развитием, характером хозяйственного уклада, природно-климатическими условиями. Прослеживается связь с композиционными и стилистическими особенностями народной танцевальной культуры, место и роль народного костюма в национальных играх, праздниках, обрядах. Программой запланировано изучение цветовых, пропорциональных, композиционных закономерностей при создании театрального костюма и решении сценического пространства.

Во втором разделе раскрываются вопросы устройства сцены, декоративного оформления световых и цветовых решений оформления в решении сценических задач.

Задачи и назначение предмета « Костюм и сценическое оформление танца» на хореографических отделениях. Краткий обзор разделов предмета, определение их характерных особенностей. Историческая и социально-классовая обусловленность появления определенных художественных стилей и национального костюма. Жизнеспособность форм народного костюма. Общенациональные черты и областные различия в костюмах. Причины возникновения сценического оформления и театрального костюма. Единство содержания и формы в сценическом оформлении. Меры условности сценического оформления. Специфика танцевального костюма.

Раздел 1. Народный костюм и сценическое оформление.

Тема 1.1. Костюм и танцевальная культура народа. Влияние костюма на стилистические особенности народной хореографии.

Понятие костюма. Зависимость костюма от природно-климатических условий. Народный костюм и характер танца. Силуэт костюма, фактура ткани. Символика деталей костюма. Связь народного костюма с обрядовой культурой, обрядовыми танцами.

Тема 1.2. Влияние народного костюма на эстетическое и нравственное воспитание личности.

Представление народного костюма. Эстетический характер воздействия костюма на человека. Категория эстетики в народном costume. Эстетика быта. Функции народного костюма (познавательная, воспитательная, эстетическая).

Тема 1.3. Костюм – как выражение общественного сознания.

Народный костюм – форма общественного сознания. Народный костюм – носитель общечеловеческих, культурных значений. «Народность» костюма, национальное выражение в народном costume.

Тема 1.4. Художественный образ русского народного костюма и его

историческое значение.

История развития русского народного костюма. Художественный образ в русском народном костюме и соответствие его образу народных танцев. Орнамент и характер композиции танцев.

Тема 1.5. Русский народный костюм – метазнак народной художественной культуры.

Происхождение древнерусской народности. Значение этнонима «Русь», «русские» Ткани. Колористика. Орнамент. Сюжеты и мотивы орнамента русской вышивки. Тематика изображений и орнамента русской народной вышивки. Связь одежды с определенными географическими областями. Региональное своеобразие русской народной одежды. Особенности цветовых соотношений в костюме различных регионов.

Тема 1.6. Структурный анализ русского народного костюма.

Классификация русского костюма. Основные костюмные комплексы:

1. Севернорусский комплект одежды с сарафаном (Тверская, Вологодская, Архангельская, Костромская, Ярославская губернии).
2. Южнорусский комплект одежды с паневой (Рязанская, Пензенская, Тульская, Тамбовская, Орловская, Воронежская, Калужская губернии).
3. Костюм центральных промышленных районов – смешанный тип одежды.
4. Костюм донского казачества. Великорусские, украинские, кавказские элементы в одежде. Своеобразие формирования этого населения.
5. Прическа, головные уборы, грим.

Традиционный русский костюм – северный и южный – с элементами одежды местного населения. Влияние русского костюма на манеру и характер танца; областные особенности русского народного танца (подчеркнуть связь

танца с костюмом).

Сценическое решение русского народного костюма на хореографической сцене. Оформление постановок, созданных на основе русского костюма.

Тема 1.7. Костюм украинцев, белорусов, молдаван. Сценическое оформление.

Украина. Украинцы и их подразделения. Культурно-географический и культурно-бытовой уклад этнических групп украинцев:

- 1 Левобережье
- 2 Правобережье
- 3 Западная Украина
- 4 Закарпатская Русь (прослеживается сильное влияние Венгрии)
- 5 Горные украинцы (гуцулы, боки, лемки)

Областные особенности украинского народного костюма: киевский, гуцульский, полтавский, закарпатский. Основные формы, цветовая гамма, орнамент, основные элементы одежды в данных районах. Особенности хореографической пластики и танцевальной манеры. Жанр бытовых танцев – основа украинской народной хореографии. Орнамент украинской народной одежды и композиция бытовых танцев. Своеобразие украинской одежды и стилистические особенности танцев. Костюм и музыкально-хореографическое содержание образа. Украинские сюжетные танцы и их тематика, проявление тематической основы танца в характере народного костюма.

Белоруссия. Термин «Белая Русь» и его смысловое значение. Историко-географические районы Белоруссии. Культурно-бытовой уклад областей Белоруссии. Основные комплексы и областные разновидности белорусской народной одежды. Рисунки и мотивы народного художественного творчества, композиция белорусских народных танцев. Связь белорусского народного

костюма с народными обрядами.

Геометризированный орнамент и строгость композиционных построений.
Костюм и характер танцевальных движений белорусских народных танцев.

Тематика хореографии:

-танцы раскрывающие характер народа («Лявониха», «Крыжачок» и др.)

-танцы отображающие трудовые процессы и бытовые явления («Лянок», «Косари», «Кросны» и др.)

-танцы отображающие явления природы; изображающие птиц и животных

Роль народного костюма в формировании и развитии танцевального фольклора.

Молдавия. Этногенез молдаван, язык и культура. Влияние на них Византии, Румынии и славянских народов. Молдавский национальный костюм. Связь костюма с народными обрядами. Особенности праздничной народной одежды. Ритуальные танцы; героика молдавских народных танцев, обрядовые танцы. Народная одежда участников обрядов: «Кэлушарь», «Капра», «Дрогайка», «Папаруда» и прочие. Молдавская свадьба: свадебный костюм жениха и невесты его символическое значение, свадебные танцевальные обряды, обряд похищения невесты, танцы с приданным. Стилистические особенности молдавских народных танцев.

1. Центральная Молдавия
2. Северная часть Молдавии. (движения танцев: сравнительная плавность, мягкость исполнения; проявляются черты влияния русского, украинского, польского народов).
3. Южная часть Молдавии (быстрота темпа, подчеркнутая острота движений, сложные синкопированные образования). Многообразие форм народного костюма в данных регионах, связь с особенностями танцевальной культуры. Силуэт, фактура ткани, цветовые соотношения. Связь орнамента молдавской вышивки с особенностями композиционного построения молдавских танцев.

Тема 1.8. Костюм народов Средней Азии и Казахстана Сценическое оформление.

Характеристика национального состава Средней Азии. Краткий обзор географического положения. Образ жизни народов конца 19 начала 20 вв. Оседлый, полуседлый, кочевники. Смешение и контакт двух рас: европейской и монголоидной. Языковые типы: тюркские и иранские языки Ср. Азии и Казахстана.

Узбекистан. Происхождение народа. Этническая специфика узбекской народности. Основные занятия и материальная культура народа. Традиционные черты одежды народов Средней Азии. Процесс формирования узбекского типа одежды. Традиционный покрой одежды узбеков, его формирование (после присоединения Средней Азии к России).

Трансформация старинных форм одежды (заимствование черт костюма у городского русского населения). Основные черты: рубаха, штаны, халат (схожесть кроя у обоих полов). Особенности кроя узбекской рубахи. Своеобразие деталей женского и мужского костюма; украшения узбекской национальной одежды женщин. Связь узбекской одежды с обычаями и обрядами. Религиозные праздники мусульман Узбекистана. Узбекские народные игры (игра в кости, с воздушным змеем) и национальная борьба (ферганская, бухарская, конные состязания) – их связь с хореографическими композициями. Особенности танцевальной культуры народа и связь их с характером народного костюма.

Казахстан. Этногенез казахов, исторические сведения образования народности. Основные занятия казахов и их связь с природно-климатическими особенностями. Домашние промыслы и ремесла. Национальная одежда казахов, связь ее с кочевым бытом и господствующей областью хозяйства –

скотоводством. Эволюция казахского национального костюма. Влияние одежды других народов, поселившихся в 19 веке в Казахстане: татар, русских, украинцев. Традиционные формы мужского костюма: рубаха, нижние штаны, верхние штаны, халаты. Основные виды наплечной одежды: кафтаны, шубы. Основные элементы женского костюма: рубаха, штаны с широким шагом, халаты, различные виды поясов, украшения. Головные уборы (девичий и женский, их локальные различия). Основные элементы декора. Мотивы народного казахского орнамента: животные, растительные, геометрические, космогонические. Четкость и простота орнамента, его связь с жизнью, бытом и культурой народа. Связь орнамента с особенностью композиционного построения казахских народных танцев. Наличие парных танцев у казахов в отличие от узбеков, таджиков и других народов мусульманского верования.

Тема 1.9. Костюм народов Кавказа и Закавказья.

Кабардинский и Черкесский. Характеристика адыгейской и черкесской группы. Этногенез и исторические сведения о народах адыгской группы. Культурно-бытовые особенности народов. Одежда адыгейской группы народов. Кавказский тип одежды у мужчин: бешмет поверх рубахи, длинные штаны, черкеска общекавказского покроя, бурка. Своеобразие женского костюма: общекавказский тип длинной распашной одежды или архалука. Женские головные уборы в виде высокого колпака; корсет (девушки носили до замужества). Образ женской черкесской женщины, влияние его на костюм (отсутствие теплой одежды, связанное с запретом выхода женщины из дома). Художественные вышивки адыгейского народного искусства. Самобытность орнаментального стиля адыгейских народов. Особенности адыгейского орнамента: крупный симметричный узор в виде трехлепестковой фигуры, парных завитков, зооморфных изображений. Характер орнамента (большие

поля чистого фона). Типичные мотивы орнамента скотоводческих народов степи в адыгейском орнаменте – мотив бараньих рогов и т.д.

Верования и обряды кабардинцев и черкесов. Роль костюма кабардинцев и черкесов в народных обрядах и праздниках

Народный костюм и национальные танцы – парные и хороводные. Танцы «Агатлят», «Исламей», «Удж» и другие, их композиционные и стилистические особенности, место в них национального костюма. Кабардинские танцы на тему труда. Самобытность орнаментального стиля адыгейских народов. Сценический костюм адыгейских народов, его основные черты, связь с национальной основой.

Карачаевский и Балкарский. Происхождение народа; территория расселения. Этническая родство карачаевцев с балкарцами, единая лингвистическая характеристика. Черты культурной общности карачаевцев и балкарцев с другими народами Кавказа. Хозяйство и материальная культура. Одежда карачаевцев и балкарцев: бешмет, черкеска, мужские пояса, одежда всадника – бурка и ее назначение. Головные уборы, обувь. Женская одежда: длинная рубаха, штаны, кафтанчик, платье-чепкен. Головные уборы и их характерные особенности. Цветовая гамма, своеобразие украшений. Социальные различия в народном костюме карачаевцев. Мотивы орнамента. Отличие повседневной одежды от праздничной. Общие черты хореографического искусство карачаевцев с другими народами Северного Кавказа. Хороводные, парные медленные и быстрые танцы и характер национального костюма.

Закавказье.

Азербайджан. Происхождение народа, географическая среда; виды художественных промыслов. Орнаментика ковроткачества. Азербайджанский костюм. Связь азербайджанского народа с армянским и грузинским. Основной

комплекс женской одежды: длинная юбка, жакет, блузка, пояс. Фактура ткани. Мотивы вышивки. Цветовая гамма и характер цветовых соотношений в народной одежде. Особенности мужской одежды: конусообразная папаха, архалык (куртка), кушак, шаровары. Головной убор, обувь. Праздничный костюм – его связь с обрядовыми ритуалами. Игровые танца и роль народного костюма в них. Танцы на тему труда. Героика азербайджанской народной хореографии и ее истоки. Азербайджанский народный танец, его характерные особенности, его связь с рельефом местности, народным костюмом.

Грузия. Этногенез грузинского народа. Коренное население Грузии и его этнографические группы: картвели, маргали, население Менгрелии; шони – жители Сванетии. Характерные черты мужской одежды грузин – его относительная однотипность для всех районов Грузии. Комплекс мужской одежды грузин: рубаха, нижние и верхние штаны, верхняя одежда и пр. Своеобразие костюма горцев (хевсуретти, аджарцев, гурийцев).

Женский костюм в Кахетии, Картли, Гурии, Мингрелии в середине 19 века: рубаха, длинные штаны, длинное платье, головной убор и пр. Костюм горянок (Тушети, Пшави, Сванети), его областные отличительные черты. Отличительные особенности одежды сванских женщин, одежда женщин Рачии (верхний и нижний). Изменение деталей грузинского традиционного костюма 19 в начале 20 веков под влиянием европейского костюма. Связь грузинского народного костюма с духовной жизнью народа. Праздничная, свадебная, ритуальная одежда. Грузинский народный костюм в танцах героического характера: воинов-земкрело, хоруми, мхедрули; лирических танцах – картули. Связь народного костюма со стилистическими особенностями танцевальной культуры.

Тема 1.10. Костюм народов Восточной и Западной Европы.

Восточная Европа (Польша, Болгария).

Польша. Процесс формирования народности. Исторические условия развития и национальное своеобразие. Возникновение трех типов польской одежды. Покрой мужских и женских костюмов. Характерные особенности женского костюма: широкая юбка, нижние юбки, кофта, корсаж со шнуровкой, на плечах большой платок. Основные элементы мужского костюма: брюки с лампасами, рубашка, «чуня», пояс, шляпа, мягкие туфли, белые носки. Особенности материала и цвета: белые, полосатые ткани. Мотивы орнаментов, композиции фрагментов. Общность польских узоров, композиций вышивки, кружев с украинскими, белорусскими. Связь польской народной хореографии с особенностями народного костюма. Силуэт, фактура ткани, покрой одежды и характерные черты композиции, стиля, характера движений польских народных танцев «Мазур», «Краковяк», «Обэрэк», «Куявяк». Связь областных различий польского народного костюма и областных особенностей польского народного танца.

Болгария. Период возрождения и формирования болгарской нации. Связь с природно-географическими условиями. Формы национальной культуры болгар. Классификация традиционной женской одежды болгарского народа по видам платья: двухпрестилочный тип, сукманный тип, однопрестилочный тип, соячный тип. Мотивы народного орнамента. Два типа мужской одежды (белодрешка, чернодрешка), различия цвета и покроя. Характер отделки обоих видов мужской одежды. Своеобразие женской и мужской обуви болгарского народа. Связь народного костюма с характером народной хореографической культуры. Связь композиции болгарских танцев с мотивами народной вышивки. Праздничный болгарский костюм и его место в народных обычаях. Место костюма в обрядовых и ритуальных праздниках.

Западная Европа (Италия, Испания, Венгрия, Италия).

Основные предметы итальянского женского и мужского народного костюма.

Характерные черты: яркость и многообразие; резкое разделение по возрастным и социальным признакам. Особенности кроя, областные различия. Вышивка – обилие растительного орнамента. Яркость расцветок: синий или коричнево-оранжевый фон с красным, белым или светло-зеленым орнаментом. Для мальтийской народности самое характерное – фальдетта – черная накидка. Народные танцы: «Тарантелла», «Лацио», «Сицилиана», динамика образа и костюма.

Испания. Основной центр испанского государства – Леонско-Костильский район. Основные предметы мужского костюма: рубаха с рукавами «камисо», узкие, темные брюки «кальсонес», жилет «галеко», короткая куртка, широкий, яркий пояс, на голове самбреро или мантера. Общие черты женского костюма: рубаха на лямках, широкая сборчатая юбка, передник, блузка, корсаж или короткая куртка на груди пестрая, сверкающая шаль, на голове самбреро. Обувь: остроносые туфли, плетеная или деревянная обувь. Отличительные особенности в цвете, формах, способе ношения (в зависимости от области). Связь областных различий костюма с областными особенностями испанского народного танца. Мужской костюм в танце с палками, на ходулях и в танцах северных и северо-восточных районах. Костюмы в южных танцах «Фламенко». Наряд «скопё» в Арагонской хоте.

Венгрия. Основные сведения о стране и народе. Венгерский народный костюм. Основные части мужского и женского костюма. Мужской костюм: рубашка, штаны, жилет, кедмен, тюсе (широкий пояс), шуба типа плаща. Покрой деталей одежды, фактура тканей и цветовые соотношения. Своеобразие мужской обуви. Женский костюм: юбка, фартук, кедмен, блузка, шуба типа меховой накидки. Покрой деталей одежды, способ ношения, цветовая гамма. Характерная женская обувь. Обилие вышивки в народном женском костюме. Композиции и основные мотивы венгерского орнамента. Классификация венгерской одежды.

Праздничные и обрядовые костюмы. Мотивы орнамента. Венгерский народный костюм и национальная танцевальная культура. Своеобразие характера народной венгерской хореографии: пастушеские танцы – с шестами, кнутами, топориками, палками; танцы с предметами – бутылками, подушками, свечами. Народный костюм и венгерская обрядность (хореографическая лексика ее своеобразный характер, ритмические постукивания каблучками).

Тема 1.11. Особенности проектирования сценического костюма.

Костюм – часть сценического образа. Основные законы сцены. Соответствие костюма содержанию сценическому жанру. Фон и костюм солиста; костюм в ансамбле; фон и костюм ансамбля. Значение цвета (психологическое и символичное). Удобство костюма, его крой. Знание традиционного костюма, и на его основе создание сценического. Костюм и национальный характер танцев, определение взаимосвязи главного и второстепенного в костюме. Прием единой установки. Костюм во взаимосвязи с декорациями в хореографической постановке. Стилевое единство.

Раздел II. Техника художественного оформления постановки.

Тема 2.1. Театральное здание, зрительный зал. Устройство современной сцены.

Терминология сцены. Части сцены. Сцена – коробка, порталная арка, зеркало сцены. Основа построения сцены – отношение ширины, высоты и глубины в соответствующих измерениях портала. «Одежда» сцены – занавесы, кулисы, падуго, задник, «горизонт» и т.д. Типы сцен – обыкновенная, вращающаяся, гидравлическая.

Тема 2.2. Декорации. Свет. Цвет.

Типы декораций. Система оформления. Общая характеристика света на сцене. Приборы сценического освещения и их размещение. Свет и цвет. Цветовое освещение живописность сценической картины; освещение объемных декораций, исполнителей. Детали и общая смысловая роль света в отдельных картинах – общая тональность, цвет, динамические и статические цветовые эффекты, цвет костюмов и декораций. Планирование, места исполнителей на сцене. Освещение «горизонта». Цветовые гармонии и гаммы. Определение взаимосвязи главного и дополнительного цвета. Сравнение цветовых отношений и гармоничное соединение. Роль цвета в одежде исполнителей спектакля. Световые эффекты. Зрительные иллюзии (в зависимости от свойства блестящих и матовых фактур, плотных и легких, темных и светлых), как в «одежде» сцены, так и в костюме.

Тема 2.3. Сценическое оформление в решении постановочных работ.

Приемы и стили декоративного оформления. Метод оформления постановки в зависимости от конкретного содержания хореографической постановки. Костюм как основное средство создания образа через внешние признаки. Соподчиненность всех деталей оформлению целостному образному замыслу (планировка, свет, цвет, бутафория, реквизит, костюмы, грим). Определение эскиза. Определение макета.

Методика работы постановщика над поисками внешних форм спектакля. Оформление хореографической постановки. Общий замысел, нахождение стиля и характера оформления соответствующего стилю произведения и постановочным замыслам. Приемы для достижения цели выбранного решения. Определение главного в оформлении. Определение и уточнение конкретных вопросов: планировка; обстановка; нахождение определяющих, доминирующих

деталей, предметов, пропорциональные соотношения в мезансценах, высоты с глубиной и шириной, зрительный центр, опорная точка в картине, доминирующих цвет и фактура всей постановки; определение времени действия, верность исторической правде. Художественный образ постановки – средство раскрытия её идейного замысла.

V. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Требования к зачетам и экзаменам:

5 семестр-зачёт, проводимый в виде опроса, с написание реферата на предлагаемую тему.

Примерная тематика самостоятельных работ : (ОК-1; ОК-9; ОК-11; ОК-13; ОК-14).

Студентам предлагается написание рефератов для развития навыков самостоятельной подготовки по следующим темам:

1. Костюм Египта.
2. Костюм Греции.
3. Костюм Англии XVI-XVII века.
4. Костюм Франции XVI-XVII века.
5. Костюм Германии XVI-XVII века.
6. Костюм Франции XVIII-XIX века.
7. Костюм Англии XVIII-XIX века.
8. Костюмародов Великобритании и Ирландии.
9. Костюм народов Шотландии.
10. Костюм Норвегии и Дании.
11. Костюм Швеции и Финляндии.

12. Отечественное театральное-декоративное искусство в период с 1917 года по настоящее время.
13. Костюм народов Прибалтики (латыши, литовцы, эстонцы).
14. Костюм карелов и народов Северо-Европейской части России (коми, коми-пермяки, лопари)
15. Костюм народов Сибири (буряты, якуты).
16. Армянский народный костюм.
17. Костюм народов Дагестана.
18. Осетинский народный костюм.
19. Влияние костюма на стилистические особенности хореографии.
20. Оформление театральной постановки.

Народный костюм и сценическая культура находятся в неразрывной связи, так как покрой одежды влияет на основные движения, манеру исполнения танцев.

Костюм - одно из средств, помогающих постигать стилевые особенности танцев различных эпох. Костюм является значительным помощником в образной характеристике танца.

Руководитель хореографического коллектива должен уметь, в зависимости от рисунка танца, подбирать и группировать костюмы по стилю, по крою и цвету. Линия и цвет – средство передачи определенной атмосферы и внутренней сущности постановки.

При создании сценического костюма нужен не точно скопированный традиционный фасон, а лишь соответствие силуэту и подбор наиболее отличительных деталей костюма.

Изучение цветовых пропорциональных композиционных закономерностей при создании театрального костюма и решении сценического пространства проводится:

- на эскизах костюмов и декораций лучших мировых художников;
- на изобразительном материале;
- на образцах народно-прикладного искусства, народных промыслах;
- фотографиях и репродукциях;
- выступлениях лучших хореографических коллективов, спектаклях.

Данные задачи и знания по курсу предмета должны применяться практически по предмету «Мастерство хореографа» при нахождении изобразительной формы постановки по заданной балетмейстерской теме.

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В соответствии с пунктом 7.19 государственного стандарта дисциплина обеспечена: библиотекой, с литературой по предмету; аудиториями, оборудованными аудиторной мебелью; ноутбуком «Aser» для просмотра образцов костюма в интернет ресурсах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

(основной)

1. Градова К.В. «Театральный костюм», Москва – 1997 г.
2. Исенко С.П. «Русский народный костюм и его сценическое воплощение», Москва – 1990 г.
3. Каминская Н.М. «История костюма», Москва – 1986 г.
4. Маслова Г.С. «Народная одежда в восточно-славянских традиционных обычаях и обрядах XIX в. – нач. XX в», Москва – 1984 г.
5. Маслова Г.С. «Орнамент русской народной вышивки, как историко-этнографический источник», Москва – 1978 г.
6. Мерцалова М.Н. «Поэзия русского костюма», М. – 1988 г.
7. «Русский исторический костюм для сцены», сост. Гиляровская Н., М. – Ленинград – 1945 г.
8. Шульгина А., Томилина Л., Замалина Л. «Костюмы для танцевальных и хоровых коллективов», Москва – 1977 г.
9. Равдоникас Т.Д. «Очерки по истории одежды населения Северо-Запада Кавказа», М. 1983 г.
10. «Одежда народов СССР» альбом. М. 1990 г.
1. Фукай А., Тамаки С., Ивагами М. «История моды с XVIII по XX век», М.- 2008г.
2. Андреева А.Ю., Богомолов Г.И « История костюма. Эпоха. Стиль. Мода. От Древнего Египта до модерна», М.-2008г.
3. Васильев А.А. «История моды. Костюмы русского театра XIX-XX веков» М.- 2011г.
4. Нанн Д. "История костюма. 1200-2000" М.-2008г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

(дополнительный)

1. Киреев Е.В. “История костюма” М.-1970 г.
2. Бардавелидзе В.В. “Древнейшие религиозные верования и обрядовое искусство грузинских племен “. Тбилиси, 1957 г.
3. Говоров С.Д. “Театр народов Северного Кавказа”, Пятигорск – 1936
4. Косвен М.О. “Этнография и история Кавказа”, М. 1961 г.
5. Соколова В.К. “Весенне-летние обряды русских, украинцев, белорусов”. М.: Наука, 1979 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрОП ВО по направлению подготовки 52.03.01 (071200) «Хореографическое искусство», профиль подготовки: «Педагогика»

Программа утверждена на заседании кафедры от 29 августа 2014 года, протокол № 1.

Программу составил

старший преподаватель

Орлецкая Е.И.

Зав.кафедрой хореографии доцент СКГИИ

Тухужева И.З.

Эксперт – доцент кафедры хореографии

Тухужева И.З.