

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Северо-Кавказский государственный институт искусств

Кафедра культурологии

**Рабочая программа дисциплины
«Костюм в театрализованных представлениях и праздниках»**

**Уровень высшего образования:
Бакалавриат**

**Направление подготовки:
071400(51.03.05)
«Режиссура театрализованных представлений и праздников»**

форма обучения:
очная, заочная.

Нальчик 2014

1. Цели и задачи освоения дисциплины:

Цель курса: сформировать у студентов представление о стилистическом многообразии костюма, применении костюма в различных праздничных и театрализованных проектах, его исторической изменчивости в историческом контексте.

Задачи учебного курса:

- раскрыть сущность понятий « театральный костюм », «стиль», «мода»;
- наглядно представить ретроспективу стилистического многообразия костюма с древности до наших дней ;
- охарактеризовать основные стили европейского костюма X-XXвв.;
- выработать у студентов навык самостоятельного анализа исторических, стилистических и театрализованных характеристик костюма.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Дисциплина адресована студентам, обучающимся по направлению. «Режиссура театрализованных представлений и праздников» (бакалавриат) и входит в Б.3. Дисциплины по выбору.

При ее изучении студенты опираются на теоретические и конкретно-исторические знания, получаемые в результате освоения ряда дисциплин Основной образовательной программы по направлению 51.03.05. Важным является также владение полученными в ходе освоения вышеперечисленных дисциплин навыками сбора и анализа информации, а также анализа текстовых и визуальных источников.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на **формирование следующих компетенций:**

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);

пониманием, что режиссерское искусство праздника и представления связано с другими видами искусства и соотносится с соответствующими дисциплинами в гуманитарных, социальных, естественных и физических науках, активно влияет на все аспекты человеческой деятельности (ПК-7);

демонстрацией способности к осмыслению и анализу идей и явлений в современном обществе, искусстве и культуре, умением выстраивать аргументированную научную речь (ПК-9)

В результате изучения дисциплины студент должен знать (ОК-1,3,ПК-7):

- цикличность развития и изменения форм костюма (от Древнего Египта до Европейского костюма начала 20 века);
- особенности композиции и кроя костюма того или иного исторического периода, специфику воплощения театрального образа посредством костюма;
- особенности композиционного построения и кроя русского народного костюма и, в частности, особенности регионального костюма, .

3. Студент должен уметь (ОК-1,3,ПК-2,7):

- пользоваться методической, учебной, справочной литературой;
- проводить подготовительно-методическую работу с источниками творчества (историческим и народным костюмом), анализировать и

систематизировать и синтезировать полученную информацию, применять на практике умение составить театрализованный костюм той или иной эпохи.;

- анализировать композиционный строй и формообразование исторического, народного и современного , театрального костюма ;

Владеть(ОК-1,3,ПК-2,7):

- результатами анализа стилистических особенностей, формообразующих и композиционных приемов исторического и народного костюмов в проектной режиссерской деятельности.

Знания и умения, усвоенные студентами при изучении данной дисциплины, должны получить развитие при изучении других специальных дисциплин и послужить основой проектно–творческой деятельности.

4. Структура и содержание дисциплины:

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры			
		6 Оч		7 3/0	срс
Аудиторные занятия (всего)	34/3	34		10	
В том числе:					
Лекции	24	24		10	
Практические занятия (ПЗ)					
Семинары (С)	10	10			
Лабораторные работы (ЛР)					
Самостоятельная работа (всего)	74	40			98
В том числе:					
Курсовой проект (работа)					

Расчетно-графические работы					
Реферат					
<i>Другие виды самостоятельной работы</i>					
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	экзамен				
Общая-трудоемкость часы /зачетные единицы	108				
	3				

4.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц. Очн	3/О	Форма контроля	Сем	СР С Очн	СРС 3/О
1.	Введение в историю сценического костюма	4	2		2	14	22
2.	Костюм древности	2	1	контрольна я	2	10	12
3.	Эволюция европейского костюма 8-19,20 века	4	1		2	10	22
4.	Историческая ретроспектива костюма России	4	2	Реферат	6	10	32
5.	Костюм в театрализованном представлении	4	2		4	10	12
6.	Развитие театрального костюма	4	2		4	24	12
	ВСЕГО	22	10		12	74	98
	Итог:			зачет			

5. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины
1.	Введение в историю сценического костюма. Объект и предмет дисциплины. Цель, задачи курса и его актуальность для связей с общественностью. Характеристика основных понятий: одежда, костюм, форма, крой, фактура, семантика, стиль, мода. Функции костюма. (ОК-1,3,ПК-7)
2.	Костюм Древности. Возникновение первой одежды и костюма. Костюм в Древнем Египте: первые ткани, основные этапы эволюции мужского и женского костюма, проявление социально-знаковой функции костюма. Костюм в Древней Греции и Риме: эстетический идеал эпохи, выразительность античной одежды мужчин и женщин, новые формы одежды в период эллинизма. (ОК-1,3,ПК-7)
3.	Эволюция европейского костюма 8-19,20 века. Наследие варварских племен. Образование первых государств как фактор появления национальной специфики в европейских костюмах. Мужской и женский костюм раннего средневековья: выразительные средства романского стиля, новые конструктивные решения в одежде. Влияние рыцарства и культа Прекрасной дамы на костюм средневековья. Готический стиль в костюме позднего средневековья. Франко-бургундские моды как крайнее проявление готики в костюме. Костюм эпохи Возрождения. Влияние политики на модные тенденции в Европе. Дворянский костюм в XVII-XVIII вв. Стили классицизм, барокко и рококо. Резкое изменение моды под влиянием Французской буржуазной революции. Романтичный классицизм революции и ампир, как наполеоновское выражение классицизма. Модные коллизии XIX века: унификация мужской одежды и возрастание роли женщины в моде.

	Появление журналов мод. Стиль модерн как реакция на массовое производство. (ОК-1,3,ПК-7,9)
4.	Историческая ретроспектива костюма Руси. Русский костюм в домонгольский период. Костюм периода московской Руси. Резкие изменения в костюме русской знати в период петровских реформ. Подражание европейским модам как основная тенденция развития русского дворянского костюма в XVII-нач. XXвв. Костюм в революционной России. «Модные» тенденции в советский период. (ОК-1,3,4ПК-7,9)
5.	Роль костюма в театрализованном представлении. (ОК-1,3,ПК-7,9)
6.	Развитие театрального костюма(ОК-1,3,ПК-7).

6. Методические рекомендации по освоению дисциплины:

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала рабочей программы. Уровень знания значительно оптимизирует система подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на исследование истории и теории костюма, эстетических практик.

Освоение дисциплины требует от студентов как достаточно высокой теоретической подготовки, так и усвоения обширного корпуса эмпирического материала. В связи с этим, система текущего контроля включает разные по форме и содержанию задания.

Краткие опросы, проводимые во время лекционных занятий, включают характеристику предметов костюма по изображениям. Предполагает знание студентами предметного мира эпохи, умение раскрыть функциональное, символическое, ритуальное назначения предметов одежды. Закладывает основания для датировки.

Письменные работы включают комментирование текста источника. Предполагает знание студентами повседневных реалий, встречающихся в письменных источниках, а также умение показать их значение в культуре.

Устный коллоквиум направлен на проверку усвоения концептуального содержания курса и способности к самостоятельному анализу материала.

Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские занятия, подготовка выступлений на НСО и написание самостоятельных письменных работ, обобщающих определенный тематический раздел.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины и учебно-методическое обеспечение СРС.

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, выполнение письменных работ, составление и решение тестов по тематическому блоку, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом.

В процессе самостоятельной работы в рамках дисциплины происходит качественная переработка и преобразование информации, полученной в ходе лекционного курса данной дисциплины. Самостоятельная работа обеспечивает непрерывность и системный характер познавательной деятельности, развивает творческую активность будущих специалистов, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует навыки

исследовательской работы в области искусства и проектирования, ориентирует студента на умение транслировать полученные теоретические знания и практические умения на специальные проектные дисциплины.

7.1.Рекомендуемые темы рефератов(ОК-1,3,ПК-2,7)::

- Творчество Ч.Ф. Ворта
- Творчество П. Пуаре
- Зарождение моделирования в России на примере творчества Н.П. Ламановой
- Творчество Коко Шанель
- Творчество И.С. Лоран
- Творчество К. Лакруа
- Творчество Ж.П. Готье
- Творчество Вивьен Вествуд
- Творчество Дж. Гальяно
- Мастера Японской моды XX века (Иссей Мияке, Кензо Такада, Йоджи Ямамото, Рей Кавакубо и др.)
- Мастера Итальянской моды XX века (Макс Мара, Франко Москино, Карл Лагерфельд и др.)
- Роль и значение головных уборов в русском народном costume.
- Головные уборы Северных и Южных губерний. Их сходства и отличия.
- Основные виды женских головных уборы в русском народном costume.
- Женские головные уборы Новгородчины.
- Платки (платы), шали, косынки («кустышки») в русском народном costume.
- Платки и шали в народном costume русского севера.
- Основные виды девичьих головных уборов в русском народном costume.
- Девичьи праздничные и повседневные головные уборы Новгородчины.
- Свадебные головные уборы.
- Мужские головные уборы в русском народном costume.
- Головные уборы знати в допетровский период.
- Боярские головные уборы.
- Декоративное оформление и орнаментика головных уборов.
- Основные ткани и материалы, используемые для изготовления женских и мужских головных уборов.

- Парадные женские и девичьи головные уборы северо-запада Руси XVIII – XIX веков.
- Повседневные женские и девичьи головные уборы северо-запада Руси XVIII – XIX веков.
- Девичьи прически и головные уборы Новгородчины.
- Влияние географического расположения на форму, колористику и декор головных уборов.
- Конструкция и композиция сборников и повойников северо-запада Руси.
- Дополнения и украшения к головным уборам северо-запада Руси XVIII – XIX веков.

7.2. Вопросы для проверки знания(ОК-1,3,ПК-2,7)::

1. Функциональное отличие одежды и костюма в контексте театрального искусства . Основные функции костюма .
2. Понятие «стиль»: определение, основные характеристики, примеры.
3. Эволюция понимания моды в европейской культуре..
4. Возникновение одежды. Первые формы одежды.
5. Костюм древних египтян.
6. Костюм древних греков.
7. Костюм древних римлян.
8. Эстетический идеал раннего средневековья.
9. Элементы мужского и женского костюмов в раннем средневековье.
- 10.Романский стиль.
- 11.Эстетический идеал позднего средневековья.
- 12.Готический стиль.
- 13.Конструктивное решение костюма в позднем средневековье.
- 14.Франко-бургундские моды.
- 15.Европейский костюм в эпоху Возрождения.

16. Костюм европейца в XVII веке.
17. Костюм в Европе XVIII в.
18. Стиль барокко: эстетический идеал и выразительные средства.
19. Стиль рококо: эстетический идеал и выразительные средства.
20. Стиль классицизм.
21. Влияние Французской буржуазной революции на европейскую моду.
22. Стиль ампир: эстетический идеал и выразительные средства.
23. Романтизм в костюме 20-30-х гг. XIX в.
24. Европейский костюм в XIX в.
25. Стиль модерн и его выражение в женском костюме .
26. Унификация мужского костюма в XX в.
27. Эволюция женской моды в XX в.

7.3. План семинарских занятий(ОК-1,3,ПК-2,7):

Семинар № 1-2 История костюма Древнего мира.

Костюм и прически античного мира.

Семинар №3-4 История материальной культуры и костюма средних веков.

История костюма Древней Руси.

Семинар №5-6 История западно-европейской культуры и костюма эпохи Возрождения. История западно-европейского костюма XVII в. История материальной культуры и костюма Франции XVIII в.

Семинар № 7-8 История костюма России XVIII в.

История костюма и быта периода Французской революции и Директории.

Семинар № 9-10 История западно-европейского костюма XIX в. История материальной культуры и костюма России XIX в.

Семинар № 11-12 История западно-европейского костюма XX в. История русской и советской материальной культуры и костюма.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Включает в себя современную учебную и учебно-методическую литературу по истории культурологи, избранную исследовательскую литературу, посвященную истории социо-гуманитарного знания в XX в. тексты и издания (включая электронные), представляющие наиболее авторитетные культурологические подходы и практики изучения культуры в Европе и России.

8.1.Рекомендуемая литература:

Основная литература:

1. Э. Б. Плаксина, Л. А. Михайловская, В. П. Попов История костюма. Стили и направления. Издательство: Академия -2008 .
2. Анишкин В.Г. и др. Быт и нравы царской России. Р-н-Д., 2010 .
3. Блум С. История костюма. Полная хрестоматия. Изд.-Арт-родник, М. 2009.
4. Васильев А. Европейская мода: Три века. -М.:Слово,2006
5. Васильев М. Новгородский традиционный костюм. СПб., 2010 г.
6. Вейс Г. Всеобщая история мировой культуры: Костюм. Украшения. Предметы быта. Вооружение. Храмы и жилища. Обычаи и нравы. - М.: Эксмо,2006.

7. Вейс Г. История культуры народов мира: Обычаи и нравы. Костюм Украшения. Предметы быта. Вооружение. Храмы и жилища.; В 10 кн.; Кн.1-10. – М.:Эксмо,2005
8. Глаголева Е. Повседневная жизнь королевских мушкетеров. М., 2008 г.
9. Голдовский Б. Художественные куклы. Большая иллюстрированная энциклопедия. М., 2009 г.
- 10.Готтенрот Ф. «Всеобщая история стиля и моды» — М.: Эксмо, 2009.
- 11.Дайн Галина и Мария. Русская тряпичная кукла. Культура, традиции, технология, М., 2007 г.
- 12.Дудникова Г.Н. История костюма: Учебник. - Рост.н/Д : Феникс,2005.
- 13.Ежова С. Кукольные тайны (электронная книга), 2011 г.
- 14.Захаржевская Р.В. История костюма. – М.:Рипол классик,2007
- 15.Захарова О.Ю. Русский бал XVIII-XIX вв. Танцы,костюм,символика М.-2011.
- 16.Калашникова Н.М.,Плужникова Г.А. Одежда народов СССР. – М.:Планета,1990.
- 17.Каминская Н.М. История костюма:Учеб.пособие . – 2-е изд., пенрераб. –М.:Легпромбытиздат,1986
- 18.Келли Ф.,Швабе Р. История костюма и доспехов: От крестоносцев до придврных щеголей. - М.:Центрполиграф, 2007
- 19.Коггинс Д. Эволюция вооружения Европы. От викингов до Наполеоновских войн. М., 2009 г.
- 20.Комиссаржевский Ф. История костюма: Уникальные материалы по истории костюма с древнейших времен.. – М.: АСТстрель, ,Люкс,2005
- 21.Композиция костюма:Учеб.пособие для вузов. – М.: АСАДЕМА,2003
- 22.Короткова В.М. Культура повседневности: История костюма.- М.: Владос, 2002
- 23.Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта. М., 2006 г.
- 24.Лютикова Н.П. Крестьянский костюм Мезенского уезда. Архангельск, 2009 г.

25. Михалева К. "Система моды" 2010г.
26. Плеханова Е.О. История костюма, текстильного и ювелирного искусства Издательство: УдГУ Год: 2011
27. Неклюдова Т.П. История костюма. Учеб. пособие для вузов.-Рост.н/Д.: Феникс,2004
28. Пастернак М.В. История костюма и быта. Раннее Средневековье. Изд. Астра-медиа, М.-2009.
29. Плаксина-Флеринская С. Стили и направления. Изд.-Академия, М.-2008.
30. Попко И. и др. Черноморские казаки в их гражданском и военном быту. М., 2009 г.
31. Попова С.В. История моды, костюма, стиля. Изд.-Астрель, М.-272 с.
32. Равдоникас Т.Д. Очерки по истории одежды населения Северо-Западного Кавказа. – М.:Наука,1990
33. Ривош Я.Н. Время и вещи.6 Очерки по истории и материальной культуры в России начала XX века. – М.:Искусство,1990
34. Романовская М.Б. "История костюма и гендерные сюжеты моды". 2010 г.
35. Сафина Л.А.Тухбатуллина Л.М.,Хамматова В.В. Дизайн костюма: Учеб.пособие для вузов. - Рост.н/Д,2006
36. Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII-XX вв.. – М.:Наука,1982
37. Фукс Э. История нравов. Смоленск, 2010 г.
38. Харин Е.С. Древнерусское монашество в XI – XIII вв. Ижевск, 2007 г.

8.2. Дополнительная литература:

1. Андреева А.Ю. История костюма. – СПб., 2001.
2. Базен, Жермен. Барокко и рококо. – М., 2001.

3. Брун В. Всеобщая история костюма от древности до Нового времени. - М., 2007.
4. Гнедич П.П. История искусств с древнейших времен. – М., 2000.
5. Дудникова Г.П. История костюма. – Р.-на-Д., 2001.
6. Ефимова Л.В. Костюм в России 15 – н. 20 в. – М., 2000.
7. Захаржевская Р.В. История костюма. - М., 2008.
8. История костюма, составленная Наталией Будур. – М., 2002.
9. Кассен-Скотт Д. Иллюстрированная энциклопедия костюма и моды. – М., 2002.
10. Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств. – М., 1996.
11. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. – М., 1995.
12. Нанн Дж. История костюма. 1200 – 2000. – М., 2003.
13. Русский костюм. – СПб., 2002.

14. Анри де Мортон. История декоративно-прикладного искусства. – М., 1982.
15. Блейз А.И., Чалтыкьян Д.А. История в костюмах от фараона до Денди. - М., 2001.
16. Кавелиус А. Татуировки, боди-арт, пирсинг. – М., 2003.
17. Килошенко М. Психология моды: Учеб. пособие. – М. 2006.
18. Овсянников Ю.М. Картины русского быта. – М., 2000.
19. Рябцев Ю.С. История русской культуры 18-19 вв. – М., 1997.
20. Хэррольд, Роберт. Костюмы народов мира. – М., 2002.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Васильев А. История моды [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.infanta.org>
2. История костюма: путеводитель по гардеробной комнате [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://costume.narod.ru>

3. История костюма в картинках [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.gorod.crimea.edu>
4. Иллюстрированная энциклопедия моды [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://fashion.artyx.ru>

8.3. Информационные технологии, применяемые в освоении программы дисциплины:

Информационные технологии реализуются посредством программного обеспечения и интернет-ресурсов, обеспечивающих прямой доступ к он-лайн конференциям, он-лайн лекциям, созданию тематических презентации, слайд-шоу, электронным библиотекам, мультимедийным документам.

По основным разделам курса имеются информационные порталы и обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.

Электронные ресурсы:

www.counties.ru/library.htm

www.gumer.info/bibliotek/INDEX

www.ido.rudn.ru

www.artclassic.edy.ru

www.bibliotekar.ru

www.knigafund.ru

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска).

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по профилирующим дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты имеют доступ к открытым электронным библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах и конференциях, дистанционно принимать участие в он-лайн форумах по профильным дисциплинам ведущих вузов.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки **51.03.05.** в соответствии с учебным планом.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры культурологии

Протокол № 1
от 28 августа 2014г.

Заведующий кафедрой _____ Шаваева М.О.

Разработчик : доцент, кфн _____ Шаваева М.О.

Эксперт: доцент,
кандидат культурологии

Шауцукова Л.Х.