

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 21.08.2024 19:18:16

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»

Кафедра режиссуры музыкального театра

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 27.08.2024 № 7)

Утверждено приказом ректора
от 27.08.2024 №328

Согласовано

Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«27» августа 2024 г.

История костюма

Рабочая программа дисциплины

Специальность

52.05.02 Режиссура театра

(уровень специалитета)

Специализация

Режиссер музыкального театра

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург

2024

Рабочая программа дисциплины «История костюма» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество (специалитет), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 №23, и с учетом требований ФГОС ВО по специальности 52.05.02 Режиссура театра (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 № 1116.

Автор-составитель рабочей программы:
к. иск., доцент М. С. Фомина

Рецензент: Народный артист РФ, профессор Гадасинский С.Л.

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры режиссуры музыкального театра,
«22» мая 2024 г., протокол № 6.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объем учебной дисциплины	5
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Тематический план	5
5.2. Содержание программы	6
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	11
6.1. Список литературы	11
6.2. Интернет-ресурсы	11
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	11
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся.....	12
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	12
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания	12
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций.....	14
8.4. Контрольные материалы	17
Приложение 1.....	18
Приложение 2.....	18

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью изучения данной дисциплины является постижение основных этапов становления и развития театрально-декорационного искусства и рассмотрение истории костюма, как неотъемлемой части истории декоративно-прикладного искусства и художественного стиля той или иной эпохи.

Задачи курса: ознакомление студентов – будущих постановщиков музыкального театра – с этапами становления и развития театрально-декорационного искусства (сценографии), типами сценического устройства, чередованием форм и стилей художественного решения театрального пространства; рассмотрение истории костюма, бытового и условного, как неотъемлемой части истории декоративно-прикладного искусства, художественного стиля той или иной эпохи.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История костюма» относится к ряду обязательных дисциплин вариативной части ОПОП подготовки специалиста, взаимодействуя с такими дисциплинами как «История материальной культуры и быта», «История литературы», «История театра», «История музыкального театра», «История кинематографа», «История изобразительных искусств», «Основы режиссуры массовых зрелищ», «Постановочная работа режиссера в музыкальном театре».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-5. Способность разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления	<i>Знать:</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения
	<i>Уметь:</i> разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки
	<i>Владеть:</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены;– опытом создания аудиовизуального оформления спектакля,

	сценического представления
--	----------------------------

4. Объем учебной дисциплины

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры		
		5	6	7
Контактная форма (аудиторные занятия):	68	17	17	34
Лекционные	48	12	12	24
Практические	20	5	5	10
Самостоятельная работа	76	19	19	38
Вид промежуточной аттестации		КЗ	КЗ	ЭКЗ
Общая трудоемкость:				
Часы	144	36	36	72
Зачетные единицы	4	1	1	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

Курс «История костюма» содержит 12 основных этапов (тем):

№ п/ п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.), в том числе		Самостоятел ьная работа (час.)
			Лекции	Практическ ие занятия	
1	Введение в изучение костюма	8	3	1	4
2	Основные формы одежды древнейших цивилизаций. Быт и нравы Древнего Востока	9	3	1	5
3	Бытовой костюм Древней Греции. Бытовая культура древних греков	9	3	1	5
4	Костюм Древнего Рима: республика и империя. Повседневная жизнь в Древнем Риме	10	3	2	5
ИТОГО в 5-м семестре		36	12	5	19
5	Костюм эпохи Средневековья. Быт и нравы феодального общества	11	4	1	6
6	Костюм эпохи Ренессанса по странам (Италия, Испания, Франция, Англия)	12	4	2	6
7	Бытовой костюм XVII столетия (Франция,	13	4	2	7

	Голландия, Испания). Быт и сословная культура эпохи абсолютизма				
ИТОГО в 6-м семестре		36	12	5	19
8	Древнерусский костюм. Народный костюм. Быт и нравы русского народа	13	4	2	7
9	Костюм XVIII столетия. Придворный стиль и придворный уклад эпохи рококо и Просвещения	14	5	2	7
10	Костюм XIX века. Эволюция дворянских традиций и формирование буржуазного бытового уклада	15	5	2	8
11	Костюм конца XIX – начала XX века	15	5	2	8
12	Костюм XX века: мода, ее авторы, смена стилистических вех. Изменение бытового поведения европейцев в эпоху НТР и информационных технологий	15	5	2	8
ИТОГО в 7-м семестре		72	24	10	38
ВСЕГО		144	48	20	76

5.2. Содержание программы

Тема 1. Введение в изучение костюма

Понятия костюма и одежды. Костюм как образно-художественная система. Костюм бытовой и условный. Костюм народа и высших сословий. Понятие моды. Мода и стиль. Костюм драпировочный, накладной, распашной. Костюм как вид ДПИ. Символика цвета в костюме. Путь от эскиза костюма к его сценическому решению. Работа художника по костюму. Принципы и приемы воспроизведения форм исторического костюма в театре. Стилизация.

Тема 2. Основные формы одежды древнейших цивилизаций. Быт и нравы Древнего Востока

Шумер, Вавилон, Ассирия, Египет, Персия. Египетские схенти, каласирис (калазириис), сусх, усх.

Рубашка-канди в Месопотамии. Кафтан и штаны в Персии. Украшения, косметика.

Прически и головные уборы. Росписи и скульптура как источник по ДПИ.

Быт и нравы Древнего Востока.

Тема 3. Бытовой костюм Древней Греции. Бытовая культура древних греков

Хитон, гиматий, пеплос. Обувь и головные уборы. Устройство древнегреческого жилища. Мраморный храм и глинобитный дом. Быт и нравы. Скульптура и вапозис как материал по костюму.

Тема 4. Костюм Древнего Рима: республика и империя. Повседневная жизнь в Древнем Риме

Тога как атрибут свободного римлянина. Туника, сагум, лацерна, стола, палла. Римский дом: домус, инсула, вилла.

Быт и нравы. От язычества к христианству. Эволюция форм костюма от республики к империи. Римский скульптурный портрет как источник информации по костюму.

Косметика в античном мире.

Тема 5. Костюм эпохи Средневековья. Быт и нравы феодального общества

Византийский костюм. Туника, лорум, диадима, стема, плащ-мантия, пенула-мафорий. Придворно-репрезентативный стиль костюма высших сословий. Византийская мозаика (прежде всего, храмы Равенны, в т. ч. Сан-Витале, и мавзолей Галлы Плацидии), фреска и миниатюра как визуальный материал по костюму и быту Византийской империи. Костюм периода романики: Брэ, сэ, туники (камиза и котта), чепец (каль), капюшон (куаф). Простота и лаконизм форм. Миниатюра иллюминированных рукописей и скульптура соборов как источник информации по костюму. Костюм эпохи готики: Сюрко, роб, упелянд, блио, котарди, пурпуэн (от поддоспешника – гамбизона). Появление кроя и распашных одежд. Влияние рыцарской культуры, культа Прекрасной Дамы, крестовых походов на Восток на сложение эстетического идеала эпохи. Рыцарский доспех. Мода длинных и мода коротких одежд. Усложнение форм одежды периода «бургундских мод». Появление аристократических «излишеств» в моде. Ми-парти как часть геральдической «субкультуры» эпохи феодализма. Головные уборы (эннен, шаперон, рогатые чепцы и пр.). Соотношение между стилистическими особенностями в изобразительных искусствах и архитектуре (стрельчатые арки, вытянутые формы) — и в декоративно-прикладном искусстве (декор мебели, пропорции и формы костюма, его орнамента). Понятие идеала красоты эпохи. Работы художников Северного Ренессанса как материал по костюму и прическам поздней готики.

Тема 6. Костюм эпохи Ренессанса по странам (Италия, Испания, Франция, Англия)

Италия

Возвращение к идеалу гармонично развитого, прекрасного человека. Подражание природе (природе) и подражание древним (античности).

Джуббоне (пурпуэн), джиорнеа (туника), кальцони (штаны-трико). Принцип облегающей нижней одежды и просторной верхней (соттовесте и соправесте). Пластический флорентийский стиль моды XV века — и более конструктивный (с использованием «толщинок», мягких кринолинов) венецианский стиль — первой половины XVI столетия.

Портрет и росписи эпохи Возрождения (от Гирландайо и Боттичелли до Рафаэля и Тициана) как источник знания по костюму того времени.

Испания

Общевропейские формы костюма первой половины XVI столетия: крупные формы, кафтан с отложным воротником, пурпуэн, штаны до колен, туфли «медвежья лапа». Доминирование Испании в общеевропейской моде с середины XVI столетия. Появление каркасных форм одежды. Буффированные штаны-«бочка» (бричес) и штаны-чулки (верхние штаны и нижние штаны) у мужчин, а также хубон (пурпуэн); платье на каркасе (вертюгаль, вертюгад, вертюгаден) — у женщин.

Горгера (общевропейское – фреза) — плоеный стоячий воротник, голия — отложной или стояче-отложный воротник. Черный цвет в испанской моде эпохи Ренессанса и маньеризма. Переход от идеала естественной красоты человеческого тела, сложившегося в Италии под влиянием античных принципов, к деформации и искаженности пропорций и форм в испанской придворной моде. Проблема Ренессанса и маньеризма в костюме XVI века.

Портреты Филиппа II, его семьи и придворных как источник информации по костюму Испании XVI столетия.

Франция

Костюм времен Франциска I. Модификация испанской каркасной моды на французской почве. Изменение форм придворного костюма от Карла IX к Генриху III и Генриху IV.

О-де-шосс, ба-де-шосс, воротник Медичи. Маньеристические деформации моды двора Генриха III. Портреты Ж. Фуке и Ж. и Ф. Клуэ как источник по французскому ренессансному костюму.

Англия

Придворный костюм эпохи Генриха VIII. Портреты Г. Гольбейна-мл.

Специфика каркасного костюма елизаветинского времени. Пурпуэн-джеркин. Портреты Елизаветы I и ее двора как источник информации по костюму возрожденческой Англии. Влияние личности королевы и придворного уклада на эстетический идеал костюма.

Фартингейл (вертюгаль). Марлот — распашное платье. Одежда буржуазии.

Тема 7. Бытовой костюм XVII столетия (Франция, Голландия, Испания). Быт и сословная культура эпохи абсолютизма

Франция

Видоизменения каркасного костюма в первой четверти XVII века

Доминирование Франции в европейской моде с середины 20-х годов «века абсолютизма».

Формирование т. н. «мушкетерского костюма» — колет, широкие панталоны, отложные воротники и манжеты, сапоги-ботфорты, широкополая шляпа;

а с середины XVII века — юбка-ренграв, кофточка-брасьер, туфли с бантом — как форм сложного и «живописного» барочного костюма.

Возникновение при дворе Людовика XIV сценического типа костюма: тоннеле, жюпон, шлем с плюмажем. «Король-солнце»: сценический образ и собирательный тип абсолютного монарха.

Гравюры (А. Босс, Ж. де Сен-Ини и др.), портреты времен Людовика XIII и Людовика XIV — изобразительные источники по костюму Франции XVII века. Воздействие личности Людовика XIV на этикет двора и придворные нравы.

Классицистические тенденции в стиле и моде с 1660-х годов: мужской кафтан жюстокор (в Англии — весткоут) как тип сословно-парадного мундира, галстуки рабат и кроат, женское платье роб (верхнее — распашное, нижнее — сплошное). Геометризация форм к концу столетия.

Мужские длинные («алонжевые») парики, сложные женские прически (а ля Севинье, туфф и гарсетт, юрлюберлю, фонтанж и др.). Влияние стиля короля, личностей придворных, фаворитизма, исторических событий на появление различных деталей одежды и аксессуаров (галстук а ля Штейнкерк, палантин, типы причесок — см. выше).

«Тайные» языки веера и мушек. Роль этикета и сословных предрассудков в формировании типа поведения придворных и дворянской знати (обожествление личности короля и обряд утреннего туалета, дуэль, бал, светский салон, воспитание в семье).

Костюм третьего сословия (буржуазии) и крестьянства. Картины бр. Ленен и тип крестьянской одежды.

Голландия

Национальный тип костюма протестантской буржуазии: идеалы «умеренности и аккуратности», бережливости, скромности и благочестия. Черный цвет костюма и белые детали как проявление кальвинистской эстетики в одежде. Умеренное проявление форм барокко в костюме на протестантской почве. Многообразие голландской жанровой живописи (т. н. «малые голландцы») как главный источник по быту и костюму Голландии эпохи расцвета.

Испания

Продолжение типа придворного каркасного костюма второй половины XVI века, его

дальнейшая гиперболизация: появление огромных вытянутых в ширину каркасов женских юбок (т. н. гвадраинфанта), пышные и низкие женские прически, гротескно узкие мужские нижние штаны-чулки и пр. Портретопись Д. Веласкеса: королевская семья и знать времени Филиппа IV. Декоративизм народного испанского костюма. Появление общеевропейских типов костюма в последней четверти XVII столетия.

Тема 8. Древнерусский костюм. Народный костюм. Быт и нравы русского народа

Н. Костомаров и И. Забелин о домашнем быте русского народа и высших сословий древнерусского общества. Свидетельства иностранцев о русском костюме и облике «москвитов» (С. Герберштейн, А. Олеарий и др.). Влияние климата, географического положения, православия и язычества на характер ДПИ и, в том числе, форм одежды.

Костюм домонгольского периода: ткани, ремесла, общность идеала красоты знати и простолюдинов. Мужской костюм: рубаха, порты, лапти, онучи, свита, воинский доспех.

Женский костюм: рубаха, понева, запона, венец, повойник, убрус. Плащи-корзно. Сопоставление с формами костюма романики.

Костюм периода Московской Руси: появление распашных одеяний, восточных элементов (кушаки, откидные рукава, головные уборы), влияние польских мод. Четкое сословное разграничение в костюме.

Рубаха, зипун, многочисленные виды мужских кафтанов (казакин, становой, турский, польский, чуга, терлик и др.). Верхние одежды крупных форм с длинными рукавами: опашень, охабень, шубы.

Шапки, в т. ч. боярские «столбунцы» («горлатные» шапки).

В женском костюме — летник, телогрея, душегрея, шубка и пр.

Парадное царское облачение: платно. Бармы, шапка Мономаха.

Древнерусские фрески (София Киевская, храмы Ярославля), книжная миниатюра, картины русских художников XIX — начала XX века (В. Шварц, А. Рябушкин, В. Васнецов, И. Билибин, Н. Рерих) как источники по костюму Древней Руси и его художественное преломление (стилизация).

Тема 9. Костюм XVIII столетия. Придворный стиль и придворный уклад эпохи рококо и Просвещения

Век «пудры и мушек». Стиль рококо. Петровская революция в костюме высших сословий (указы 1700-х годов о ношении «венгерской и немецкой одежды», о бритье бород). Камзол (веста), кафтан (жюстокор), панталоны до колен (кюлоты), парики (до 1715 г. длинные а ля Людовик XIV) — в мужском костюме;

идеал фарфоровой статуэтки в женском костюме: платье на «панье» (в русской традиции — роброн), корсет, лестница бантов на корсаже, маленькие пудренные головки, язык вееров и мушек. Платье кунтуш со «складками Ватто». Картины и портреты А. Ватто, Ф. Буше, О. Фрагонара, И. Вишнякова и др.

Влияние идеалов Просвещения и сентиментализма на костюм второй половины XVIII века. Призыв Ж.-Ж. Руссо к естественности.

Увлечение античностью в этот период. Английские моды и их влияние на европейские вкусы с 1770-х годов.

Фрак, редингот, треуголки, цилиндры, эволюция форм мужских париков.

Панье «с локотками» (вытянутые в боках фижмы), платья леви́т и полонез, огромные прически 1770-х гг. Запрет на излишества в костюме и прическах французского двора в царствование Екатерины II. Ее портреты в разных типах костюма (А. Рослин, С. Торелли, В. Эриксен, Д. Левицкий, В. Боровиковский и др.). Имена придворных «куаферов» и модисток (мэтр Леонар, Роза Бертен).

1779 — появление первого русского модного журнала («Модное ежемесячное сочинение, или Библия для дамского туалета»). Появление русского придворного платья при Екатерине II. Портреты Ф. Рокотова, Д. Левицкого, В. Боровиковского. Придворные моды и

придворный уклад.

Английские моды конца 1770–1780-х годов: более простой силуэт женского платья, отказ от париков у мужчин, более простой жюстокор (весткоут) — парадная одежда, фрак, шляпа с полями вместо треуголки. Появление в Англии детского костюма (до этого дети знати — «маленькие взрослые»). С 1790-х англичане — законодатели мужских мод.

Портреты У. Хогарта, Т. Гейнсборо, Дж. Рейнолдса.

Костюм последней четверти XVIII века. Влияние идеалов героической античности и Великой французской буржуазной революции на моду. Одежда «санкюлотов» (длинные панталоны, куртка карманьола, фригийский колпак). Античные туники. Маньеристические изыски мод Директории: мервейезы и инкруайябли. Большая строгость мод периода Консульства (белая рубашка, жилет, темный сюртук, узкие светлые панталоны). Появление платьев-рубашек, подпоясанных под грудь. Плавная эволюция от костюма Консульства к костюму Империи (стиль ампир). Неоклассицизм (в России — ранний, строгий и поздний классицизм (ампир) как общеевропейский стиль, охватывающий разные виды искусства (от архитектуры до ДПИ, включая костюм).

Портреты Ж.-Л. Давида, О. Энгра, В. Боровиковского, Э. Виже-Лебрен и др.

Тема 10. Костюм XIX века. Эволюция дворянских традиций и формирование буржуазного бытового уклада

Ампир первой трети XIX века. «Панталоны, фрак, жилет», сюртук, цилиндр, шляпа боливара, бакенбарды, накидка-альмавива и др. Платья-рубашки, кашмирские шали, курточка «спенсер», накидка «канзу». Военная атрибутика в орнаментике. Восточные мотивы (декор, тюрбаны).

Романтизм в моде 1820–40-х годов. Мужские пальто-бурнус, каррик.

Женщина-цветок: «талия не толще бутылочной шейки», пышные юбки, замысловатые прически, шляпы-кибитки. Образ Н. Н. Пушкиной как идеал времени. Успокоение форм к 1840-м годам: покатые плечи, гладкие прически, более спокойные формы юбок (Жорж Санд, персонажи Диккенса и раннего Достоевского). Портреты Д. Энгра, К. Коро, О. Кипренского, В. Тропинина, картины Т. Жерико и Э. Делакруа.

Смена романтического «бури и натиска» идеалами буржуазного бидермайера.

Костюм второй половины XIX столетия. Буржуазный дух и стиль периода Второй империи. Влияние капиталистического производства на качество и количество тканей, аксессуаров, смену моды. Мужские костюмы (визитка, смокинг), шляпы (котелок, канотье и др.). Возрождение кринолина и изменения его формы в женском костюме как подражание стилю рококо и образу маркизы Помпадур (1850–60-е гг.). Образы госпожи Бовари, Маргариты Готье как отражение стиля времени.

Позитивизм. Турнюры 1870–80-х годов (костюм Анны Карениной). Понятие эклектики (историзма). Картины импрессионистов во Франции как художественный материал по истории быта и костюма. Критический реализм и изображения жизни простых людей, их быта и костюма (творчество передвижников в России).

Тема 11. Костюм конца XIX – начала XX веков

Стиль модерн (ар нуво, югендштиль, сецессия и др. названия одного и того же художественного стиля). Символизм и другие течения в литературе и искусстве и их влияние на идеал женской красоты.

Характерные черты орнамента модерна: линейность, текучие формы, флоральные и геометрические мотивы. S-образная постановка женской фигуры (корсет), тонкая талия, клешированные платья, рукав-жиг, сложные шляпы, муфты и боа. Эмансипация женщин и появление «реформированного платья». Творчество П. Пуаре. Влияние «Русских сезонов» в Париже С. Дягилева и творчества русских художников (Л. Бакст и др.) на моду.

Тема 12. Костюм XX века: мода, ее авторы, смена стилистических вех. Изменение

бытового поведения европейцев в эпоху НТР и информационных технологий

Первая Мировая и эмансипация женщины. Появление коротких юбок и женских стрижек. Поль Пуаре. Эльза Скьяпарелли и ее сотрудничество с художниками-авангардистами. Коко Шанель: женственная строгость ее «маленького черного платья» и — позже — костюма из твида.

Стиль «женщины-мальчика» 1920-х годов.

Военизированный стиль 1930–40-х гг. «Новый взгляд» К.Диора.

Неоконструктивизм 1960-х. Сексуальная революция и ее роль в распространении купальников «бикини» (с 1950-х гг.), мини-юбок (Мэри Куант), моды хиппи, стиля унисекс.

Модные дома второй половины XX века: Пьер Карден, Ив Сен-Лоран, Пако Рабан, Баленсиага, Гуччи, Валентино, Карл Лагерфельд, Джанни Версаче, Йоши Ямамото и др. Новое и «хорошо забытое старое» в современном «от кутюр».

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

1. Шерман, М. В. История костюма и прически от древности до начала XX в : учебное пособие / М. В. Шерман. — Екатеринбург : ЕАСИ, 2019. — 201 с. — ISBN 978-5-904440-65-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/136356> (дата обращения: 06.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Геращенко, В. П. Дославянские истоки русского костюма (в искусстве, культуре, археологии народов скифо-сибирского мира) : монография / В. П. Геращенко. — Кемерово : КемГИК, 2018. — 387 с. — ISBN 978-5-8154-0458-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/121895> (дата обращения: 06.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. История русского костюма : учебное пособие / составитель Т. Ю. Благова. — Благовещенск : АмГУ, 2019. — 61 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156498> (дата обращения: 06.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Благова, Т. Ю. Эвристическая трансформация культуры Востока в дизайне костюм : монография / Т. Ю. Благова, С. В. Санатова, З. И. Кукушкина. — Благовещенск : АмГУ, 2014. — 112 с. — ISBN 978-5-93493-216-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156495> (дата обращения: 06.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.2. Интернет-ресурсы

1. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>
2. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>
3. Энциклопедия, словарь, аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
4. Библиотека ТГПИ <http://library.tgpi.ru/main>
5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
6. Национальная Электронная Библиотека <https://rusneb.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «История костюма» необходимо

следующее материально-техническое обеспечение:

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащенные учебно-методическими материалами, видеопроектором / телевизором

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-5. Способность разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления	<i>Знать:</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения
	<i>Уметь:</i> разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки
	<i>Владеть:</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены;– опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

По окончании 5-го и 6-го семестров проводятся контрольные занятия, в 7-м семестре – экзамен, где студент защищает основные тезисы своего доклада (реферата), а также отвечает на дополнительные вопросы педагога по материалу, пройденному в течение семестра, завершается курс экзаменом в конце 8-го семестра.

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется во время индивидуальных и коллективных консультаций, в форме коллоквиумов, собеседований и творческих заданий.

К экзамену студенты обязаны представить доклад или реферат по одному из избранных сюжетов в рамках предложенных педагогом тем (которые могут видоизменяться, редактироваться и дополняться каждый учебный год).

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей), ведущим аудиторные занятия по данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных мероприятий без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников консерватории, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению).

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной литературой.

Время подготовки ответа при сдаче зачета / экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут.

Время подготовки письменной работы при сдаче зачета / экзамена должно составлять не более 2 часов (по желанию обучающегося работа может быть сдана досрочно).

При проведении устного зачета / экзамена билет выбирает сам экзаменуемый в случайном порядке.

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра.

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний – в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой

Действие	Сроки	Методика	Ответственный
Выдача вопросов к Зачету / Зачету с оценкой / Экзамену	12 неделя семестра	На аудиторных занятиях, по интернет	Ведущий преподаватель
Консультации	13 – 15 неделя семестра и в сессию	На групповой консультации	Ведущий преподаватель
Зачет	17 неделя	Устно	Ведущий преподаватель
Зачет с оценкой	В сессию	Устно по билетам	Ведущий преподаватель
Экзамен	В сессию	Устно и (или) письменно по билетам	Комиссия
Формирование оценки	В день аттестационных мероприятий	В соответствии с критериями	Ведущий преподаватель / Комиссия

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ПК-5. Способность разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления

Индикаторы Достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: экзамен в рамках промежуточной аттестации				
<i>Знать:</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения	<i>Не знает</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения	<i>Знает</i> лишь частично композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения	<i>Знает</i> хорошо композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения	<i>Знает</i> в полной мере композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: экзамен в рамках промежуточной аттестации				
<i>Уметь:</i> разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую	<i>Не умеет</i> разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую	<i>Умеет частично</i> разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую	<i>Умеет</i> с отдельными недочетами разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую	<i>Умеет</i> свободно разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую

партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки	совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки	совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки	постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки	свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки
--	--	--	--	---

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: экзамен в рамках промежуточной аттестации

<i>Владеть:</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены;– опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления	<i>Не владеет</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены;– опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления	<i>Владеет</i> лишь частично навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены;– опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления	<i>Владеет</i> хорошо навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены;– опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления	<i>Владеет</i> в полной мере навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены;– опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления
--	--	---	--	---

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций:

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) способность осмыслить закономерности развития искусства костюма в историческом контексте и в связи с другими видами искусства (промежуточная аттестация)	0-10	11-14	15-17	20
б) способность учитывать особенности	0-10	11-14	15-	20

религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода (промежуточная аттестация)			17	
в) способность ориентироваться в специальной литературе в сфере истории костюма и быта	0-10	11-14	15-17	20
г) степень сформированности научно-исследовательской культуры	0-5	6-7	8-9	10
д) объем освоенного репертуара, проведенной самостоятельной работы (текущий контроль успеваемости)	0-10	11-14	15-17	20
е) регулярность посещения аудиторных занятий (текущий контроль успеваемости)	0-5	6-7	8-9	10
	0-50	51-70	71-85	86-100

Шкала оценивания:

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка «Отлично / зачет» выставляется, если студент демонстрирует твердое знание всех этапов развития истории костюма и быта; свободно дает оценку достижениям культуры на основе знаний исторического контекста, владеет разнообразными методами анализа и свободно анализирует произведения изобразительного искусства, полученные в ходе курса; в совершенстве владеет профессиональной лексикой, грамотно использует ее; владеет разнообразными навыками научно-исследовательской деятельности в области истории искусств.

Оценка «Хорошо / зачет» выставляется, если студент недостаточно полно демонстрирует знание этапов развития истории костюма и быта; способен дать общую оценку достижениям культуры на основе знаний исторического контекста, владеет общими методами анализа и не в полной мере свободно анализирует произведения изобразительного искусства на основе знаний, полученных в ходе курса; владеет профессиональной лексикой недостаточно свободно, но грамотно использует ее; владеет общими навыками научно-исследовательской деятельности.

Оценка «Удовлетворительно / зачет» выставляется, если студент демонстрирует неполноту знаний исторических этапов развития костюма и быта; если он способен дать поверхностную оценку достижениям культуры на основе знаний исторического контекста, владеет отдельными методами анализа и слабо анализирует произведения изобразительного искусства, основываясь на полученных в курсе знаниях; слабо владеет профессиональной лексикой, но малограмотно использует ее; слабо владеет навыками научно-исследовательской деятельности.

Оценка «Неудовлетворительно / зачет» выставляется, если у студента не выявляются или выявляются крайне бессистемные знания этапов развития истории костюма и быта, исторических фактов и имен, связанных с созданием произведений изобразительного искусства; если он неспособен дать оценку достижениям культуры, не владеет методами анализа и слабо анализирует произведения изобразительного искусства; не владеет профессиональной лексикой; не владеет навыками научно-исследовательской деятельности.

8.4. Контрольные материалы

*Примерный список тем для докладов / рефератов
и вопросов к зачетам и экзаменам*

Примерные вопросы и задания для самостоятельной работы
и подготовки к семинарским занятиям.

Вопросы и задания
Основные формы одежды древнейших цивилизаций. Быт и нравы Древнего Востока
Бытовой и костюм Древней Греции. Бытовая культура древних греков
Костюм Древнего Рима: республика и империя. Повседневная жизнь в Древнем Риме
Костюм эпохи Средневековья. Быт и нравы феодального общества.
Костюм эпохи Ренессанса по странам (Италия, Испания, Франция, Англия)
Бытовой костюм XVII столетия (Франция, Голландия, Испания). Быт и сословная культура эпохи абсолютизма
Древнерусский костюм. Народный костюм. Быт и нравы русского народа
Костюм XVIII столетия. Придворный стиль и придворный уклад эпохи рококо и Просвещения
Костюм XIX века. Эволюция дворянских традиций и формирование буржуазного бытового уклада
Костюм конца XIX – начала XX века
Костюм XX века: мода, ее авторы, смена стилистических вех. Изменение бытового поведения европейцев в эпоху НТР и информационных технологий

Примерные билеты к зачету и экзамену

1. Костюм Египта и Месопотамии.
2. Античный костюм: Греция и Рим. Быт Греции и Рима: взаимовлияние и взаимообогащение.
3. Византийский костюм. Эстетика византийского двора. Роль канона.
4. Костюм раннего средневековья (дороманский и романский период).
5. Костюм позднего средневековья (готика: ранняя, поздняя — т. н. «бургундские моды»).
6. Костюм Ренессанса: Италия (Флоренция, Венеция), Испания (каркасные моды), Англия, Франция. Эстетический идеал, придворный и городской быт в разные периоды Возрождения.
7. Европейский костюм первой половины XVII столетия.
8. Европейский костюм второй половины XVII века. Эволюция придворной моды Испании.
9. Древнерусский костюм и быт домонгольского периода.
10. Древнерусский костюм и быт Московской Руси.
11. Костюм эпохи рококо: от маркизы Помпадур к Марии-Антуанетте.
12. Костюм эпохи Революции, Директории, Консульства и Империи во Франции и его влияние на европейскую моду.
13. Костюм романтизма и бидермайера (1820–40-е).
14. Костюм эклектики (историзма): от кринолина к турнюру.
15. Костюм модерна: от «женщины-цветка» к деловой женщине. П. Пуаре.

16. Костюм 1920-х годов. Образ женщины-подростка. Модельные дома послевоенной Европы.
17. Костюм 1930–50-х гг. СССР и Европа. От военизированного костюма к «новому взгляду» К. Диора.
18. От мини-юбок 1960-х гг. — к хиппи и панк-моде и «новой эклектике» последнего тридцатилетия.

Приложение 1.

Методические рекомендации для преподавателей

Преподавание курса истории костюма и быта представляет собой сочетание аудиторных и практических занятий. В лекционном курсе педагог раскрывает специфику этих видов истории искусства для деятелей музыкального театра, в хронологической последовательности рассказывает о периодах их развития, о наиболее значительных явлениях в ТДИ (сценографии). Рассказ сопровождается демонстрацией обширного визуального ряда, осуществляемого с помощью мультимедийных средств. Демонстрация цифровых изображений сопровождается образно-стилистическим анализом представленных произведений, каждое из них иллюстрирует какой-либо тезис или понятие, показывает эволюцию ТДИ (сценографии). Педагог использует ассоциативный метод, обращаясь к смежным видам художественного творчества, к примерам из литературы, театра, музыки, кинематографа. Последовательный рассказ сочетается с вопросами, обращенными к аудитории и рассчитанными на активизацию внимания, на обращение к ассоциативному мышлению студентов, на отработку пройденного материала и включение нового материала в контекст общей системы полученных знаний. Хронологический метод изложения, последовательное чередование культурно-исторических эпох, сопоставление разных видов искусств способствует лучшему пониманию общей картины развития искусства.

Приложение 2.

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Во время каждого лекционного занятия студент получает рекомендацию ознакомиться с дополнительной литературой по изучаемому разделу истории костюма и быта, а также с изобразительным рядом, который может быть доступен для просмотра на специализированных интернет-ресурсах, например, на общедоступном англоязычном сайте *artscyclopedia*, на сайтах *Русская живопись*, *Исторический костюм*, *Сценический портал* и др. Визуальные искусства предполагают, прежде всего зрительное восприятие материала, поэтому неотъемлемой составляющей лекции является демонстрация обширного видеоряда, который собран педагогами курса и насчитывает более нескольких тысяч произведений живописи, скульптуры, архитектуры, графики, ДПИ, театрально-декорационного искусства, костюма и др.

Студенты должны самостоятельно (иногда в сопровождении педагога) посещать постоянные музейные экспозиции и временные выставки, закрепляя полученные во время аудиторных занятий знания, а также посещать драматические и музыкальные театры, знакомиться с творчеством театральных художников, в частности на выставках в Союзе художников Петербурга и в выставочном зале Союза театральных деятелей.

Они должны обращаться к справочной, энциклопедической, учебной и научной литературе, которую им рекомендует педагог во время лекционных занятий, а также

смотреть специализированные интернет-ресурсы, сайты художественных музеев, в которых представлен большой подбор иллюстраций по каждому из разделов.

Литература для самостоятельной работы

1. *Калашикова Н. М.* Народный костюм. СПб., 2006.
2. **Андреева, Анна Юрьевна.** История костюма. Эпоха, стиль, мода [Текст] : от Древнего Египта до «модерна» / А. Ю. Андреева; Г. И. Богомолов. - Санкт-Петербург : Паритет, 2001. - 120 с.
3. Античные инталии в собрании Эрмитажа; авт. вступ. ст. и сост. О. Я. Неверов. - Ленинград : Аврора, 1976. - 112 с.
4. Иллюстрированная энциклопедическая библиотека: энциклопедия / под ред. В. Бутромеева. - Минск : Алкиона : Молодая гвардия : Х. Г. С., 1995. - Древняя Греция. Искусство и философия. - 400 с.
5. История костюма, составленная Наталией Будур: научное издание / сост. Н. В. Будур. - Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. - 480 с.
6. *Киреева Е. В.* История костюма [Текст] : европейские костюмы от античности до XX века: Учеб. пособ. для средних театральных учеб. заведений / Е. В. Киреева. - Москва : Просвещение, 1970. - 168 с.
7. *Кирсанова, Р.* Костюм в русской художественной культуре XVIII - первой половины XX вв.: опыт энциклопедии / Р. М. Кирсанова; под ред. Т. Г. Морозовой, В. Д. Синюкова; [вступ. ст. А. М. Панченко]. - Москва : Большая Российская энциклопедия, 1995. - 383 с.
8. *Клопотовская, Е.* Костюм разных времён: средневековый Китай и Япония / Е. А. Клопотовская. - Москва : Юный художник, [2004]. - 32 с.
9. Русский праздник. Праздники и обряды народного земледельческого календаря: иллюстрированная энциклопедия / Авт.: О. Г. Баранова и др.; Авт. предисл. И. И. Шангина. - Санкт-Петербург : Искусство СПб, 2002. - 669 с.
10. Цветкова Н.Н. История текстильного искусства и костюма. Древний мир [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цветкова Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Издательство СПбКО, 2013.— 120 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/11268>.— ЭБС «IPRbooks»
11. *Шульгина, А. Н.* Костюмы для танцевальных и хоровых коллективов : по мотивам русской народной одежды / А. Н. Шульгина; Л. П. Томилина, Л. Р. Замалина. - Москва : Профиздат, 1974. - [24] л.
12. *Passiones Luci*: [Иллюстрации к Апулею]: каталог выставки [костюмов и постановочных фотографий / авт. идеи Е. Андреева]; Центр современного искусства Сороса - Санкт-Петербург. - Санкт-Петербург : [б. и.], 1995. - 180 с.