

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
хореографического
искусства
Сычева Л.Б.

«12» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ СЦЕНИЧЕСКОГО КОСТЮМА

Уровень основной образовательной программы бакалавриат
Направление подготовки: 52.03.01 Хореографическое искусство
Профиль: Педагогика современного танца
Форма обучения очная
Факультет театрального и хореографического искусств
Кафедра хореографического искусства

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контакт. часы (семестры)	Часы контроля	Форма итогового контроля
			7		
ЗЕ	Часы	36	36	36	Экзамен
3	108				

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки **52.03.01 Хореографическое искусство (уровень бакалавриата)**, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1121 от 16.11.2017

Рабочая программа дисциплины актуализирована в связи с переходом на ФГОС ВО 3++ и утверждена на заседании кафедры «12» мая 2023 г., протокол №10

Разработчик:

Доцент Тулаева Л.В. _

Заведующий кафедрой _хореографического искусства:

Профессор Сычева Л.Б. _

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель:

Выработать у будущих специалистов представление о зарубежном и российском костюме, его стилизации в сценическом костюме.

1.2 Задачи:

Ознакомиться с наиболее важными периодами и этапами зарубежной и российской истории костюма, его стилизации в сценическом костюме;

Овладение методологией изучения сценического костюма комплексно, во взаимосвязи с историческими условиями, историей искусства, литературой, театром;

Обогащение художественно-образных представлений обучающимися лучшими образцами традиционного и сценического костюма и воспитание на их основе ценностных ориентаций;

Показать различные методы исследования костюма, их актуальность для осмысления художественных явлений эпохи, их роль в процессе создания сценического образа.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «История сценического костюма» включена в часть Блока Б1, формируемую участниками образовательных отношений, в блок дисциплин по выбору и изучается в 7 семестре обучения в объеме 36 часов аудиторных занятий. Форма итогового контроля – экзамен в 7 семестре обучения

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция ФГОС ВО 3++	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе	Знать: - особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода Уметь: - применять в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства Владеть: - сформированными духовно-нравственными ценностями и идеалами личности на основе духовных, исторических и национально-культурных традиций

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры	Всего часов
	7	
Аудиторные занятия (всего)	36	36
Лекции(Л)	36	36
Самостоятельная работа (всего)	36	36
Часы контроля	36	36

Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	Экзамен	
Общая трудоёмкость час. зач.ед.	108	108
	3	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Введение. История костюма Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима.	История происхождения костюма и одежды, его становления. Природно-географические влияния на историю костюма. Социальные и моральные теории назначения одежды. Социальные различия одежды: возраст, пол. Функция костюма: практическая и эстетическая, театральная. Первые материалы: звериные шкуры, растительные ткани. Взаимосвязь орнамента и татуировки. Переход к шитой одежде. Появление накладной и драпированной одежды. Главные принципы украшений. Постепенное усложнение орнаментации. Процесс стилизации костюма, сценический костюм. Особенности исторического развития Ассирии и Вавилона. Античный костюм и его влияние на развитие европейского костюма. Искусство драпировки — основа древнегреческого костюма. Формирование древнеримского костюма.	ОПК-1.
История костюма в Средние века. История костюма эпохи Возрождения.	Распространение христианства и роль церкви. Элементы театрализации византийского церковного церемониала. Влияние восточных традиций. Костюм как средство укрытия тела от мира. Появление новых форм одежды: костюм «футляр». Ткани, их цвет, фактура. Характер культуры и искусства Возрождения. Флоренция и Венеция - главные центры моды. Конструктивные и художественно-декоративные особенности. Ювелирные украшения. Головные уборы. Расцвет шелкового ткачества в Италии. Разновидности орнаментации. Различные сорта тканей, разновидности бархата, камка, аксамит. Возникновение кружев. Ювелиры.	ОПК-1.
История костюма XVII – XVIII века.	Рост мануфактурного производства. Конструктивные особенности костюма: усложнение кроя, повышенная декоративность. Мужской и женский костюм Франции, влияние тридцатилетней войны. Ткани, отделка, цвет. Версальская мода. Роль Франции в европейском костюме. Первые французские иллюстрированные издания моды «Меркур Галант» 1679 г. Появление	ОПК-1.

	<p>производства кружев во Франции. Влияние испанской моды на костюм Фландрии и Голландии.</p> <p>Влияние идей Просвещения на развитие искусства. Периодизация костюма. Ведущая роль Франции и Англии в развитии европейского костюма. Преобладание декоративности над конструктивной целесообразностью одежды периода рококо. Костюм времени классицизма втор. половины XVIII века. Цвет и орнамент костюма рококо и классицизма. Формы причесок. Головные уборы.</p>	
История костюма XIX века.	<p>Становление капиталистического способа производства, быстрый рост международной торговли, промышленности. Стиль классицизма французской «первой империи». Влияние античного искусства. Египетские формы. Эстетический идеал красоты и особенности костюма. Выработка общего типа городского европейского костюма. Ведущая роль женской одежды, формирование женского костюма ампир. Использование дорогих плотных тканей. Появление шали в костюме. Практичность, целесообразность мужского костюма - шерстяной фрак, панталоны, жилет. Верхняя одежда - двубортный редингот, сюртук. Материалы, цвет. Массовое производство мужской одежды, стандартизация, постепенное вытеснение индивидуальности в костюме.</p>	ОПК-1.
История костюма XX – XXI вв.	<p>Начало демократизации одежды. Массовое промышленное производство одежды. Конструктивные особенности костюма. Одежда периода первой мировой войны 1914 года. Воздействие военного костюма на гражданскую моду. Влияние стиля модерн на женский костюм. Особенности ткани и орнамента. Смягчение силуэта в костюме 1920-х годов. Изменение костюма и моды 1930-х годов, обновление силуэта, деталей. Особенности костюма 1940-х годов. Влияние кинематографа. Поиски новых форм в моде 1950-х годов. Огромное влияние моды на новые формы, ансамбли. Молодежная культура 1960-х. Образ «твигги». Модельные дома, агентства.</p>	ОПК-1.
История костюма Древней Руси.	<p>Древнерусский костюм. Формы мужской и женской одежды, конструктивные и декоративные особенности: силуэт, ткани, орнамент, ювелирные украшения. Ткани, сырье – лен, конопля, шерсть. Ручное ткачество, набойка. Византийские и восточные ткани в быту феодальной знати. Ювелирное дело. Состав убора – височные кольца, колты, бусы, гривны браслеты. Высокий уровень</p>	ОПК-1.

	<p>художественной культуры эпохи Киевской Руси. Костюм домонгольского периода. Роль и значение Новгорода в развитии художественной культуры периода. Национальные формы одежды. Разнообразие одежды знати. Основные элементы домашней, обрядовой, летней одежды. Увеличение объема и длины одежды за счет эффекта «матрешки». Ручное ткачество. Набойка, техника. Художественное шитье. Расцвет русского «лицевого шитья». Разнообразные формы головных уборов.</p>	
<p>История костюма России XVIII – XIX века.</p>	<p>Реформы России. Европеизация, влияние на костюм и быт. Введение в придворный, чиновничий обиход, в армию и флот западноевропейских форм одежды французских, немецких и др. Два основных вида народного костюма различных регионов - комплекс с паневой южных районов, комплекс с сарафаном северных районов. Орнаментация народного костюма. Национальный характер вышивки. Вышивка севера России - скупость цветовой гаммы, устойчивость мифологических образов. Многокрасочность цветовой гаммы. Материалы – лен, шерсть, хлопок. Золотое шитье. Русский классицизм. Костюм в произведениях русских писателей. Конструктивные особенности женского костюма. Развитие промышленности. Начало печати тканей машинным способом, технологические новшества, внедрение анилиновых красителей в текстильное производство. Развитие хлопчатобумажной и шерстяной промышленности. Женский парадный костюм, появление кринолинов. Костюм разночинной интеллигенции. Купеческий и мещанский костюм.</p>	<p>ОПК-1.</p>
<p>История костюма России XX – XXI века.</p>	<p>Эпоха послереволюционного периода 1917-1930-е годы. Новый эстетический идеал в одежде. Постановление 1932 года о «Перестройке литературно-художественных объединений». Новый тип художественного сознания – новый идеал одежды. Основание Московского дома моделей одежды. Обращение к народному творчеству. Влияние военной одежды на гражданский костюм, эклектические тенденции 1940-х – нач. 1950-х годов. Новые тенденции костюма 1960-х – 1980-х гг., конструирование и моделирование одежды. Повышение эстетического начала в современном костюме. Переработка национальных мотивов. Тенденции костюма 1990-х – 2000-х гг. Успехи художников-модельеров – В. Юдашкина, В. Зайцева, и др. на международных конкурсах, российских выставках. Активизация периферийных художников-модельеров.</p>	<p>ОПК-1.</p>

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	СРС	Всего час.
Раздел I. Введение. История костюма Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима.	4	4	8
Раздел II. История костюма в Средние века. История костюма эпохи Возрождения.	4	4	8
Раздел III. История костюма XVII – XVIII века.	4	4	8
Раздел IV. История костюма XIX века.	4	4	8
Раздел V. История костюма XX – XXI вв.	4	4	8
Раздел VI. История костюма Древней Руси.	4	4	8
Раздел VII. История костюма России XVIII – XIX века.	4	4	8
Раздел VIII. История костюма России XX – XXI века.	8	8	16
Часы контроля (подготовка к экзамену в 7 семестре)		36	
всего	36	72	108

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

6.1. Основная литература

1. [Захарова, Оксана Юрьевна](#). Балы России второй половины XIX - начала XX века [Текст]: [исследование традиций проведения бального церемониала] / О. Ю. Захарова. – СПб: Лань: Планета музыки, 2012. – 176 с.: нот, [40] с. ил. – (Мир культуры, истории и философии).

Захарова, Оксана Юрьевна. Балы России второй половины XIX - начала XX века [Электронный ресурс] : [исследование традиций проведения бального церемониала] / Оксана Юрьевна Захарова. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2012. — 176 с. — (Мир культуры, истории и философии) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/3903/#1>.

3. [Красовская, Вера Михайловна](#). Западноевропейский балетный театр [Текст]: Очерки истории. Преромантизм / В. М. Красовская. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2008. – 448 с. : ил. (+ вклейка, 24 с.) тв. – (Мир культуры, истории и философии, ISSN 5919-3803) .

Красовская, Вера Михайловна. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Преромантизм [Электронный ресурс] / Вера Михайловна Красовская. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2009. — 448 с. — (Мир культуры, истории и философии) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/1952/#3>.

3. Тулаева Л. В. История народного костюма [Текст]: учебно-методическое пособие: для студентов очной и заочной форм обучения: рекомендовано ФГБУ ВПО "Академия русского балета А.Я. Вагановой" к использованию в образовательные программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 071200 "Хореографическое искусство", квалификация-бакалавр, в качестве учебно-методического пособия по дисциплине "Народный костюм". Регистрационный номер рецензии 010 от 19 марта 2013 г. ПРБ им. А.Я. Вагановой / Л. В. Тулаева, ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра". – Красноярск : [Б.и.], 2013 (ЛИТЕРА-принт). – 103 с.

Тулаева Л. В. История народного костюма [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов очной и заочной форм обучения: рекомендовано федеральным государственным бюджетным учреждением высшего профессионального образования «Академия русского балета А.Я. Вагановой» к использованию в образовательные программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 071200 Хореографическое искусство, квалификация бакалавр в качестве учебно-методического пособия по дисциплине "Народный костюм". – Красноярск: [Б.и.], 2013.

6.2. Дополнительная литература

1. Градова, К. Театральный костюм. Кн.2: Мужской костюм [Электронный ресурс] / К. Градова. — 1 файл в формате PDF. — Москва : В/О "Союзтеатр" СТД СССР, 1987. — 191 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=937.
 1. Ермилова, Дарья Юрьевна. История костюма : учебник для вузов: рекомендовано УМО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / Дарья Юрьевна Ермилова. — Москва : Юрайт, 2019. — 392 с. : тв. — (Высшее образование) .
- Ермилова, Дарья Юрьевна. История костюма : учебник для вузов: рекомендовано УМО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / Дарья Юрьевна Ермилова. — Москва : Юрайт, 2019. — 392 с. — (Высшее образование) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-kostyuma-445350#page/1>.
2. История сценического костюма [Электронный ресурс]: лекционные материалы для студентов очной и заочной форм обучения: уровень основной образовательной программы – бакалавриат, направление подготовки – 071200.62 «Хореографическое искусство», профиль – «Бальный танец», «Современный танец» / сост. [Л. В. Тулаева](#) ; [ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра"](#), [Кафедра хореографического искусства](#). – 1 файл в формате PDF. – Красноярск: [Б.и.], 2012. – 36 с. – Режим доступа: 1663.
 3. Киреева, Елена Викторовна. История костюма [Текст] : европейский костюм от античности до XX века: учебное пособие для средних театральных учебных заведений / Елена Викторовна Киреева. — 2-е изд., испр. — Москва : Просвещение, 1976. — 174 с. : ил. — Гриф Упр.учеб. заведений Минкультуры РСФСР
 4. Композиция костюма [Текст] : [учебное пособие для вузов] / Гусейн Мудунович Гусейнов. — 2-е изд., стер. — Москва : Академия, 2004. — 432 с. : ил. тв. — (Высшее профессиональное образование) .
 5. Мерцалова, Мария Николаевна. История костюма [Текст] : очерки истории

- костюма / Мария Николаевна Мерцалова. — Москва : Искусство, 1972. — 199с.
6. Плеханова, Елена Олеговна. Словарь костюма, текстильного и ювелирного искусства : учебное пособие / Елена Олеговна Плеханова. — 2-е изд, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 168 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/149203/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.
 7. Соколова, Валентина Андреевна. Ч.1 : Русские традиции. Народный костюм [Текст] / Валентина Андреевна Соколова. — 2011. — 144 с. : ил., фот.: тв.
 8. Соколова, Валентина Андреевна. Ч.2 : Русские традиции. Народный костюм [Текст] : фотографии, чертежи, выкройки на куклу / Валентина Андреевна Соколова. — 2013. — 142 с., 1 прил. (44 с.) : ил., фот.: тв.
 9. Тулаева, Людмила Витальевна. Эстетические принципы сценического русского народного костюма на основе изучения этнических традиций Енисейского региона [Электронный ресурс] = Aesthetic Principles of the Stage Russian Folk Costume Based on the Ethnic Traditions of the Yenisei Region / Людмила Витальевна Тулаева. — 1 файл в формате PDF. — Штутгарт : [б.и.], 2013. — С.86-88. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1792. — Статья опубликована в сборнике: [Европейские прикладные науки: современные подходы в научных исследованиях : сборник статей 2-ой Международной научной конференции, 18-19 февраля 2013. — Штутгарт (Германия), 2013. - Том 1. — С. 86-88.] = European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches": Volume 1: Papers of the 2nd International Scientific Conference. February 18-19, 2013, Stuttgart, Germany. P.86-88.

Журналы

1. Балет [Текст] : литературно - критический, историко - теоретический иллюстрированный журнал / гл. ред. В. И. Уральская
Балет [Электронный ресурс] : литературно - критический, историко - теоретический иллюстрированный журнал. — Электрон. периодическое изд. — М. : "Книга-сервис". — Режим доступа : <http://www.russianballet.ru/rus/archives.htm> . - Российский рецензируемый научный журнал (ВАК).
2. Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой [Текст] : учебно - методическое объединение высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в области хореографического искусства / Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой. — СПб. : АРБ им. А. Я. Вагановой. ISSN 1681-8962.
3. Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств [Текст] : журнал теоретических и прикладных исследований / Кемеровский государственный университет культуры и искусств. — Кемерово : КемГУКИ
Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств [Электронный ресурс] : журнал теоретических и прикладных исследований. — Электрон. периодическое изд. — Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ). — Режим доступа : <http://vestnik.kemguki.ru/> . - Российский рецензируемый научный журнал (ВАК).
4. Звезды над паркетом [Текст] / генеральный директор Н. Кульбеда. — М. : ООО "Издательский Дом "Звезды над паркетом".
5. Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование [Текст] : учебно - методическое объединение высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в области хореографического искусства / Министерство культуры Российской Федерации, Московская государственная академия хореографии ; гл. ред. М. К.

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

- 1 [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\)](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 1 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 2 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 4 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 5 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

Интернет-ресурсы

1. Энциклопедия культурологии – режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/1151
2. <http://belcanto.ru/six.html>
3. <http://www.music.edusite.ru/p381aa1.html>
4. Материалы из Википедии – свободной энциклопедии (Портал «Музыка») режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki>
5. http://analiculturolog.ru/component/k2/item/535-article_17.html
6. http://society.polbu.ru/frolov_science/ch06_all.html
7. <http://www.trizminsk.org/e/25010.htm>
8. <http://sdamreferat.ru/index.php>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

проектор, ноутбук, LCD-телевизор, доска офисная магнитная, экран, доска учебная

Для организации самостоятельной работы:

- Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
- Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:
 - читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)

- зал каталогов – 7 мест;
- фонотека 40 посадочных мест (из них: 7 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi); 25 мест оборудованы аудио и видео аппаратурой). Фонд аудиовизуальных документов насчитывает более 5100 единиц хранения (CD, DVD диски, виниловые пластинки), более 13000 оцифрованных музыкальных произведений в mp3 формате для прослушивания в локальной сети института.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows
- Приложения, программы: Microsoft Office, Adobe Reader, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- **свободно распространяемое, в т.ч. отечественное:** браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip