

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08. ИСТОРИЯ КОСТЮМА

название дисциплины

**по специальности 52.02.04 «Актерское искусство» (углублённой подготовки),
по виду - Актер драматического театра и кино**

г. Березники. 2020г.

Рабочая программа учебной дисциплины **ОП.08.ИСТОРИЯ КОСТЮМА** разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) **52.02.04 «Актерское искусство» (углублённой подготовки)**.

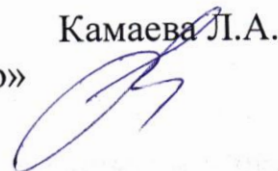
Организация-разработчик: ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище» (колледж)

Разработчик:

**Русских Анастасия Валерьевна - преподаватель отделения ОД и ОГСЭ
ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище» (колледж)**

РАССМОТРЕНА:
на заседании ПЦК
«Актерское искусство»
Протокол №1
от «28»08 2020г.

Председатель ПЦК Камаева Л.А.
«Актерское искусство»

УТВЕРЖДЕНО:
на заседании
Методического Совета
ГБПОУ
«Березниковское музыкальное
училище» (колледж)

Зам. директора по УМР Гарц Т.Н.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	13

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08. ИСТОРИЯ КОСТЮМА

название учебной дисциплины

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности **52.02.04 «Актерское искусство»** (углублённой подготовки) в составе профильных учебных дисциплин.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:

Учебная дисциплина ОП.08. «История костюма» относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать полученные знания в профессиональной деятельности;
- уметь ориентироваться в исторических эпохах и стилях;
- уметь проводить анализ исторических объектов;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- знать основные характерные черты стилей;
- знать основные термины.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08. ИСТОРИЯ КОСТЮМА

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	50
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	32
в том числе:	
лекции	32
практические занятия	-
контрольные работы	-
курсовая работа (проект) <i>не предусмотрено</i>	-
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	18
в том числе:	
работа над конспектом лекции; работа с информационными источниками; выполнение заданий по работе с текстами; выполнение творческих заданий; подготовка сообщений, презентаций	
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)	Количество часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Раздел 1. КОСТЮМ ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА И ДРЕВНЕГО ВОСТОК			
	<p>Содержание учебного материала</p> <p>1. Введение в дисциплину Задачи и содержание дисциплины, и ее связь с другими дисциплинами. Что изучает история костюма. Источники информации и иконографический материал. Основные причины возникновения одежды. Национальные, социальные, этические, климатические факторы, влияющие на развитие костюма. Различия между уличной одеждой и костюмом «от кутюр», различия между бытовой и профессиональной одеждой, сценический костюм, особенности балетного костюма. Специфика театрального костюма. Театральный костюм как составная сценического образа актера, как средство художественного воздействия на зрителя. Этапы создания театрального костюма. Функции театрального костюма: средство выявления характера; проявление стиля эпохи; часть искусства декорации; выражение стиля спектакля; характеристика времени. Костюм как символ. Костюм и актер.</p> <p>2. Костюм первобытнообщества Возникновение одежды и ее основные функции. Основные формы одежды первобытного общества, ее связь с материалом, климатом и родом занятий. Появление орнамента. Идеал красоты первобытного человека и приемы его выражения в костюме. Роль украшений, декоративной косметики и татуировки в костюме.</p> <p>3. Костюм народов Передней Азии (3 -1 тыс. до н.э.) Особенности уклада и культуры государств Междуречья. Влияние воинствующего характера государств на костюм. Основные материалы – кожа и мех. Костюм шумеров, ассиро-вавилонян. Основные формы одежды (женской и мужской), их связь с формой тела, природными условиями. Мужской костюм. Костюм воинов. Женский костюм.</p> <p>4. Костюм Древнего Египта Периодизация древнеегипетской культуры. Условия формирования костюма Древнего Египта. Эстетический идеал красоты по произведениям изобразительного искусства Древнего Египта разных периодов. Основные формы одежды (женской и мужской) и связь их с формой тела, материалом, родом занятий, климатом. Виды женской и мужской одежды: сенти, передник, калазирис, накидка. Изменение формы этих видов в периоды Древнего, Среднего и Нового царства. Основные черты костюма Древнего Египта: функциональность, постоянство форм и деталей, целостность впечатления, контраст цвета и материалов, геометричность прически и стилизация головы, выразительность и др. Роль одежды, прически, обуви, головного убора, дополнений, украшений в построении костюма Древнего Египта.</p> <p>Лекции</p> <p>Самостоятельная работа - проработка конспектов лекций, литературных источников</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>8</p> <p>1</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>

Раздел 2. АНТИЧНЫЙ КОСТЮМ			
	Содержание учебного материала		
	<p>1. Костюм Древней Греции Периодизация античной культуры. Влияние эстетического идеала человека на создание костюма. Подчинение одежды естественным линиям человеческого тела и выявление его пропорций. Драпировка – основа пластического построения античного костюма. Основные виды одежды древних греков: хитон, пеплос, гиматий, хламида. Ткани и их оформление. Особенность построения женского и мужского костюмов. Роль одежды, причесок, головных уборов, украшений, обуви в построении женского и мужского костюмов. Отличительная черта костюмов древних греков: закономерность, организованность, пропорциональность, симметричность, целесообразность. Эстетическое значение древнегреческого костюма в развитии европейского костюма в последующие века.</p>	2	2
	<p>2. Костюм Древнего Рима Эстетический идеал красоты человека и приемы его выражения в костюме. Преобладание костюма над линиями и пропорциями тела, придание фигуре величественности и статичности. Греческие традиции в римском костюме. Применяемые ткани, их пластические свойства. Изменение роли драпировки. Основные виды мужской одежды: туника (колобиум, таларис, далматика), плащ (тога, лацерна, полудаментум, сагум, пенула). Классовая дифференциация в мужской одежде. Роль дополнений, причесок, обуви, цвета в решении костюма разных сословий. Основные виды женской одежды: туника, стола, плащ - палла, покрывало. Прически, дополнения, украшения, косметика и их роль в костюме, в создании идеала красоты этого периода.</p>	2	2
	Лекции	4	
	<p>Самостоятельная работа студентов</p> <p>1. Работа с информационными источниками, подготовка сообщений/презентации по темам: «Крито-микенский костюм», «Древнегреческий костюм в постановках античных трагедий и комедий».</p> <p>2. Сравнительный анализ костюма Древней Греции и костюма Древнего Рима (женского, мужского) в табличной форме.</p>	5	
Раздел 3. КОСТЮМ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ			
	Содержание учебного материала		
	<p>1. Костюм Византийской империи (4 – 15 вв.) Хронологическое и историческое понятие термина «средневековье». Феодальный строй. Господствующая роль религии в жизни средневекового человека. Эстетический идеал красоты. Роль ткани в создании необходимой формы костюма. Сходство и различие античного костюма и византийского. Роль цвета и декора тканей, дополнений, украшений, обуви в решении эстетического идеала красоты в византийском костюме.</p>	2	2

	2..	Искусство и костюм романского стиля (XI-XII вв.) Костюм романского стиля. Эстетический идеал красоты по произведениям изобразительного искусства. Появление одежды облегающих форм. Развитие новых форм одежды под влиянием эстетического идеала красоты этого периода. Использование пластических свойств материалов, швов, линий, объемных выточек, шнуровки для выражения идеала красоты в костюме XI-XII вв. характерные особенности мужской одежды, рыцарские костюмы. Конструктивные и декоративные особенности женских костюмов. Роль головных уборов, обуви, украшений и дополнений в костюме романского стиля.	2	
	3.	Искусство и костюм готического стиля (XIII-XIV вв.) Костюм готического стиля. Эстетический идеал красоты. Появление кроя. Новый принцип получения форм одежды - развитие конструирования и моделирования. Характерные предметы мужского костюма: штаны-чулки, обтяжная куртка, широкая и свободная одежда, головные уборы, дополнения, обувь. Характерные особенности женского костюма готического стиля: сложная криволинейность силуэта, женственность, стянутость, изрезанность кроя. Конструктивные и декоративные приемы построения женского костюма для создания – эстетического идеала красоты. Роль головных уборов, обуви, украшений и дополнений в женском костюме готического стиля.	2	
	Лекции		6	
	Самостоятельная работа студентов		5	
	1. Работа с информационными источниками, подготовка сообщений/презентации по темам: Общность и различие с костюмом X-XIII вв. разнообразие форм кафтанов в мужском костюме. Появление нефункциональных деталей в костюме знати. Основные виды и формы женского костюма, его красноречивость, живописность. Головные уборы, прически, обувь, украшения, дополнения и их роль в решении эстетического идеала красоты в русском костюме X - XVI в.			
Раздел 4. КОСТЮМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ				
	Содержание учебного материала			
	1.	Искусство и костюм эпохи Возрождения (XV-XVI вв.) Общая характеристика культуры эпохи Возрождения. Исторические, экономические и социальные условия формирования культуры возрождения. Периодизация искусства возрождения в Италии. Влияние эстетического идеала эпохи на создание костюма. Костюм эпохи Возрождения. Спокойная величавость форм костюма, выявление пропорций и форм тела – характерные стилевые черты костюма эпохи Возрождения. Простота форм, естественность осанки и движения фигуры человека – основа костюма итальянского Возрождения. Основные виды мужской одежды. Ткани, дополнения, украшения, обувь, их роль в создании эстетического идеала красоты.	2	
	2.	Искусство Возрождения в Центральной Европе Зарождение национальных особенностей в культуре Нидерландов и Германии. Отличие Северного Возрождения от итальянского Испанский костюм. Общественные условия формирования эстетического идеала красоты. Создание каркасного костюма. Основные виды и формы мужской и женской одежды. Влияние испанской моды на костюмы других европейских стран. Французский, немецкий, английский костюмы. Основные виды и формы мужской и женской одежды в этих странах. Ткани, отделки, украшения, головные уборы, обувь и их значение в завершении идеала красоты соответственно национальным особенностям каждой страны.	2	
	Лекции		4	

	<p>Самостоятельная работа студентов</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Работа с информационными источниками, подготовка сообщений/презентации по темам: германский, английский, нидерландский костюм XVI в. 2. Основные виды и формы мужской и женской одежды на Руси вX-XIII вв. (Киев, Новгород): рубаха, кафтан, шуба, понева, запона. 	3	
<p>Раздел 5. КОСТЮМ НОВОГО ВРЕМЕНИ</p>	<p>Костюм XVII века Общая характеристика исторического периода. Разнообразие художественных течений. Сложение стилей барокко и классицизма. Костюм XVII века. Эстетический идеал красоты по произведениям искусства. В центре внимания образ могущественного человека в социальном и финансовом мире. Появление нарочитой прозы, театрального жеста, пышных и декоративных атрибутов. Влияние стиля барокко на костюм. Живописный характер костюма. Ощущение беспокойства, неустойчивости движения, концентрация внимания на отдельных участках костюма, нарушение естественных форм и пропорций человека. Ткани, декоративные отделки, обувь. Французский костюм. Конструктивные особенности мужского и женского костюмов в начале, середине, конце XVII века. Влияние французского костюма на костюмы других стран Европы. Костюм Голландии. Формирование новых качеств (удобства, практичности) в костюмах буржуазии, горожан. Ткани, отделки, дополнения, декор, обувь, их роль в создании эстетического идеала красоты человека.</p>	2	2
	<p>Костюм XVIII века Эстетический идеал красоты по произведениям изобразительного искусства и литературы. Стиль рококо в костюме и его характерные черты: изысканность форм, декоративность оформления, утонченность цветового решения. Применяемые ткани, их орнаментация. Отделки, дополнения, декор, обувь, их роль в создании эстетического идеала красоты человека. Французский костюм. Основные виды и формы мужской и женской одежды, ее покрой. Парики, обувь, дополнения и их роль в решении эстетического идеала красоты в начале, середине и конце периода. Франция – законодательница мод в Европе. Английский костюм конца XVIII века. Буржуазный характер моды. Поиск новых форм. Фрак, редингот. Скромность и деловитость в одежде. Влияние английского костюма на французский.</p>	2	
	<p>Костюм XIX Французская революция 1789 г. и ее влияние на демократизацию костюма. Простота и рациональность гражданской одежды. Одежда санкюлотов. Стиль классицизма и увлечение античностью в костюме в период Директории. Художник Давид и его проекты костюмов третьего сословия. Мужская и женская одежда стиля ампир. Ткани, дополнения, украшения, обувь. Резкое изменение моды после 1825 года. Новый идеал женской красоты. Особенности покроев и силуэтов женских и мужских костюмов 30-60 гг. XIX века. Мода 70-90 гг. XIX века. Появление новых силуэтов женской одежды. Турнюры и корсеты. Стабилизация и стандартизация мужских костюмов. Английский стиль в одежде.</p>	2	
	<p>Костюм конца XIX – начала XX вв. Расцвет стиля модерн в костюме конца XIX – начала XX вв. новые конструктивные линии, новый покрой. Упрощение форм женской одежды в связи с использованием женского труда на производстве. Распространение английского костюма, как делового костюма женщин. Стандартизация мужских костюмов. Появление спортивного костюма. Влияние военного костюма на мужской и женский гражданский костюмы в период первой империалистической войны. Начало процесса демократизации одежды. Новый эстетический идеал и резкое изменение моды в женском костюме после первой империалистической войны.</p>	2	
	Лекции	8	

	<p>Самостоятельная работа студентов</p> <p>1. Творческие работы по темам: Преобразования Петра I в области костюма, их классовый характер. Влияние французской моды на дворянский костюм при Екатерине II. Русский костюм этого периода.</p> <p>2. Работа с информационными источниками по темам: Сохранение сословного характера костюма в России первой половины XIX века. Использование европейской моды в костюмах дворянства и его влияние на костюмы других сословий. Смешение русского национального платья с модным городским у мещан и части купечества, сохранение традиционных кроев русской национальной одежды в костюмах крестьян. Ткани, дополнения, украшения, обувь, головные уборы. Отличие моды Петербурга и Москвы: педантичность моды Петербурга и индивидуальность вкусов москвичей. Проявление общей и местной моды в костюмах провинций. Деление одежды по назначению: дневной костюм, вечерние и бальные туалеты, домашняя одежда. Отказ купечества от традиционного платья и признание общей моды: замена поддевки и кафтана пиджаками, короткими сюртуками и пальто. Упрощение одежды «ученых женщин» и курсисток. Распространение модного европейского костюма во всех слоях общества с исчезновением турнюра и пышных драпировок в костюмах. Ткани, дополнения, украшения, обувь, головные уборы.</p>	4	
	<p>Зачетный урок</p> <p>Проводится в форме презентации творческих работ студентов по дисциплине</p>	2	
	Всего:	32 часа	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ КОСТЮМА»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета общих гуманитарных дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: автоматизированное рабочее место преподавателя; рабочая доска.

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным программным обеспечением.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов.

Источники:

1. Градова К.В. Театральный костюм: Мужской костюм. Книга 2. М.: Союз театральных деятелей РСФСР. 1987.
2. Градова К.В., Гутина Е.А. Театральный костюм: Женский костюм. Книга 1. М.: Всероссийское театральное общество. 1976.
3. Дудникова Г.П. История костюма / Серия «Учебник XXI века». Ростов / н Д.: Феникс. 2001.
4. Дмитриева Н.А., Акимова Л.И. Античное искусство. М.: Детская литература. 1988.
5. Захаржевская Р.В. История костюма: От античности до современности. М.: РИПОЛ классик. 2006.
6. Каминская Н.М. История костюма. М.: Легкая индустрия. 1987.
7. Киреева Е.В. История костюма. Европейский костюм от античности до XX века. М.: Просвещение. 1976.
8. Короткова М.В. Культура повседневности: История костюма. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. 2002.
9. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. (любое издание)

Интернет-ресурсы:

1. Журнал «Ателье» Издательский дом EDIPRESSE-KONLIGA.
2. Официальный сайт Александра Васильева. – Режим доступа:
<http://www.academia-http://vassiliev.com.ru/>
3. Официальный сайт Константина Богомолова. - Режим доступа:
<http://www.bogomolov.lv/index.php?id=1&lang=ru>
4. История в костюмах. От фараона до денди. Электронная книга. - Режим доступа:
<http://lastportal.ru/2905-istorija-v-kostjumakh.-ot-faraona-do-dendi.html>
5. Из истории русского костюма. Видеоэнциклопедия искусств. - Режим доступа:
<http://www.ozon.ru/context/detail/id/69743/>
5. История костюма и быта. Древний мир. Электронная энциклопедия.-
<http://www.ozon.ru/context/detail/id/3449173/>
6. История костюма и быта. Раннее Средневековье. Электронный учебник. - Режим доступа:
<http://www.ozon.ru/context/detail/id/4396799/>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p><u>В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • использовать полученные знания в профессиональной деятельности; • уметь ориентироваться в исторических эпохах и стилях; • уметь проводить анализ исторических объектов; 	<p><u>Формы контроля обучения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - домашние задания творческого характера; - практические задания по работе с оригинальными текстами; - подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий; - письменные и устные задания открытого типа по соответствующим темам.
<p><u>В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • знать основные характерные черты стилей; • знать основные термины. 	<p><u>Методы оценки результатов обучения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового знания каждым обучающимся; - накопительная оценка.