

**Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ХГИК)**

Кафедра хореографии

**УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор**

_____ **Е.В. Савелова**

«18» июня 2018 г.

СЦЕНОГРАФИЯ И ИСТОРИЯ КОСТЮМА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Уровень бакалавриата
(2018 год набора,
очная и заочная формы обучения)**

**Направление подготовки
52.03.01 Хореографическое искусство**

**Профиль подготовки
Искусство балетмейстера**

**Хабаровск
2018**

Составитель:

Шувалова Надежда Викторовна, старший преподаватель кафедры хореографии

Рабочая программа дисциплины «Сценография и история костюма» рассмотрена и одобрена на заседании кафедры хореографии «13» июня 2018 г. протокол № 10

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ	4
1.1. Наименование дисциплины	4
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3. Цель освоения дисциплины	4
1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине	5
2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	9
2.1. Объем дисциплины	9
2.2. Тематический план ОФО	10
2.3. Тематический план ЗФО	13
2.4. Краткое содержание разделов и тем (ОФО и ЗФО)	14
3.УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	19
3.1. План практических занятий (ОФО и ЗФО)	19
3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине (ОФО и ЗФО)	24
3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины	25
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	27
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	28
5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования	28
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций	29
5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения	30
5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения	32
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	32
6.1. Основная и дополнительная литература	32
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	34
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	35
6.4. Материально-техническая база	36
7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА	37
8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	38

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ.

1.1. Сценография и история костюма.

Настоящая рабочая программа предназначена для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению 52.03.01 Хореографическое искусство, квалификации Бакалавр по кафедре хореографии Хабаровского государственного института культуры.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Сценография и история костюма» входит в базовый блок вариативной части дисциплин по выбору.

Дисциплина поддерживает профиль «Искусство балетмейстера» и способствует формированию необходимых для профиля профессиональных знаний, умений и навыков (через формирование соответствующих компетенций).

Особенность изучаемой дисциплины состоит в органической связи и взаимодействии со знаниями и умениями, полученными студентами в рамках следующих дисциплин учебного процесса: «Искусство балетмейстера», «Народно-сценический танец и методика его преподавания», «Классический танец и методика его преподавания», «Русский танец и методика его преподавания», «Историко-бытовой танец и методика его преподавания», «Основы режиссуры в хореографии».

Дисциплина «Сценография и история костюма» является важной составной частью профессионального обучения будущих бакалавров – хореографов, даёт необходимые знания при работе над созданием хореографического образа сценографическими средствами, повышает сценическую культуру.

1.3. Цель освоения дисциплины.

Цель дисциплины: Сформировать представление об основных этапах истории развития театрально-декорационного искусства, сценографии и культуры бытовой одежды и театрального костюма.

Задачи дисциплины:

Ознакомление слушателей с историей возникновения, развития и совершенствования костюма у разных народов. Выработка представлений об основных стилистических эпохах в развитии театрально-декорационного искусства; о связи театрального костюма с бытовым; об основных источниках и иконографическом материале по истории костюма и сценографии.

Данный курс призван способствовать расширению общей и театральной культуры выпускника, должен привить уважение к работе художника-сценографа, познакомить с особенностями работы художника по костюмам.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенции	Планируемые результаты обучения	Уровни освоения*		
		1	2	3
		Пороговый уровень	Стандартный уровень	Эталонный уровень
ПК-8 способностью собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и интерпретировать информацию и преобразовывать ее в художественные образы для последующего создания хореографических произведений.	Знать: 1.Историю костюма, значение в профессиональной деятельности, взаимосвязь костюма с бытом, социальным статусом. 2.Технологии создания хореографического произведения сценографическими средствами. 3.Методическую литературу по предмету.	Знать: 1.Историю костюма, значение в профессиональной деятельности, взаимосвязь костюма с бытом, социальным статусом. 2.Методическую литературу по предмету.	Знать: 1.Историю костюма, значение в профессиональной деятельности, взаимосвязь костюма с бытом, социальным статусом. 2.Технологии создания хореографического произведения сценографическими средствами. 3.Методическую литературу по предмету.	Знать: 1.Историю костюма, значение в профессиональной деятельности, взаимосвязь костюма с бытом, социальным статусом. 2.Технологии создания хореографического произведения сценографическими средствами. 3.Методическую литературу по предмету.
	Уметь: 1.Поставить хореографическое произведение с учётом сценического обеспечения (художественного и технического) и оформления постановочной работы. 2.Средствами сценического оформления, костюмом создать сценический	Уметь: 1.Поставить хореографическое произведение.	Уметь: 1.Поставить хореографическое произведение с учётом сценического обеспечения (художественного и технического) и оформления постановочной работы. 2.Средствами сценического оформления, костюмом создать сценический образ.	Уметь: 1.Поставить хореографическое произведение с учётом сценического обеспечения (художественного и технического) и оформления постановочной работы. 2.Средствами сценического оформления, костюмом создать сценический

	образ. Владеть: 1. Навыками по созданию сценического костюма с учётом исторических факторов его развития, национальных особенностей и традиций. 2. Владеть навыками создания эскизов национальных костюмов разных народностей.	Владеть: 1. Навыками по созданию сценического костюма с учётом исторических факторов его развития, национальных особенностей и традиций.	Владеть: 1. Навыками по созданию сценического костюма с учётом исторических факторов его развития, национальных особенностей и традиций. 2. Владеть навыками создания эскизов национальных костюмов разных народностей.	образ. Владеть: 1. Навыками по созданию сценического костюма с учётом исторических факторов его развития, национальных особенностей и традиций. 2. Владеть навыками создания эскизов национальных костюмов разных народностей.
ПК- 10 способностью на основе анализа произведений литературы, изобразительного искусства музыки, хореографии создать собственное художественное произведение в различных хореографических формах	Знать: 1. Сценическую терминологию и технологии сценографии. 2. Использовать в своей профессиональной деятельности основные принципы работы со сценическим пространством, пользоваться выразительными средствами сценографии. Уметь: 1. Выбирать и использовать в работе над хореографической постановкой образные решения сцены. 2. Создать сценический костюм как часть выразительного	Знать: 1. Основные этапы исторического формирования сценического пространства. Уметь: 1. Выбирать и использовать в работе над хореографической постановкой образные решения сцены. 2. Создать сценический костюм как часть	Знать: 1. Сценическую терминологию и технологии сценографии. 2. Использовать в своей профессиональной деятельности областные и национальные особенности фольклорного и сценического костюма. Уметь: 1. Выбирать и использовать в работе над хореографической постановкой образные решения сцены. 2. Создать сценический костюм как часть выразительного	Знать: 1. Сценическую терминологию и технологии сценографии. 2. Использовать в своей профессиональной деятельности основные принципы работы со сценическим пространством, пользоваться выразительными средствами сценографии. Уметь: 1. Выбирать и использовать в работе над хореографической постановкой образные решения сцены. 2. Создать сценический костюм как часть выразительного

	<p>средства танцевального творчества.</p> <p>Владеть: 1.Оформительскими художественными методиками, при создании хореографической постановки либо произведения. 2.Простейшими элементарными знаниями сценических эффектов.</p>	<p>выразительного средства танцевального творчества.</p> <p>Владеть: 1.Оформительскими художественными методиками, при создании хореографической постановки либо произведения.</p>	<p>средства танцевального творчества.</p> <p>Владеть: 1.Оформительскими художественными методиками, при создании хореографической постановки либо произведения.</p>	<p>средства танцевального творчества.</p> <p>Владеть: 1.Оформительскими художественными методиками, при создании хореографической постановки либо произведения. 2.Простейшими элементарными знаниями сценических эффектов.</p>
<p>ПК-12 способностью применять в профессиональной деятельности методы хореографической педагогики, постановочной и репетиторской деятельности</p>	<p>Знать: 1.Теоретические и практические аспекты по созданию художественной среды и сценического костюма.</p> <p>Уметь: 1.Пользоваться выразительными средствами сценографии в постановочной деятельности. 2.Анализировать сценическое оформление хореографического произведения деятельности.</p> <p>Владеть: 1.Техниками и методами основными особенностями кроя костюма, а</p>	<p>Знать: 1.Теоретические и практические аспекты по созданию художественной среды и сценического костюма.</p> <p>Уметь: 1.Анализировать сценическое оформление хореографического произведения деятельности.</p> <p>Владеть: 1.Техниками и методами основными особенностями кроя костюма, а</p>	<p>Знать: 1.Теоретические и практические аспекты по созданию художественной среды и сценического костюма.</p> <p>Уметь: 1.Пользоваться выразительными средствами сценографии в постановочной деятельности. 2.Анализировать сценическое оформление хореографического произведения деятельности.</p> <p>Владеть: 1.Техниками и методами основными особенностями кроя костюма, а так же</p>	<p>Знать: 1.Теоретические и практические аспекты по созданию художественной среды и сценического костюма.</p> <p>Уметь: 1.Пользоваться выразительными средствами сценографии в постановочной деятельности. 2.Анализировать сценическое оформление хореографического произведения деятельности.</p> <p>Владеть: 1.Техниками и методами основными особенностями кроя костюма, а</p>

	так же элементами и деталями. 2.Сценографией в постановочной деятельности.	так же элементами и деталями.	элементами и деталями. 2.Сценографией в постановочной деятельности.	так же элементами и деталями. 2.Сценографией в постановочной деятельности.
ПК-20 способностью применять на практике методику преподавания хореографических дисциплин	<p>Знать:</p> <p>1.Функции предмета сценографии: художественно-постановочная; художественно-оформительская; художественно-творческая; художественно-образовательная.</p> <p>2.Изобразительные средства, компоненты театрального, хореографического представления, способствуя раскрытию его содержания.</p> <p>3.Методику проектирования эскиза.</p> <p>Уметь:</p> <p>1.Выделять виды и выразительные средства сценографии в постановочной работе.</p> <p>2.Самостоятельно работать над хореографическим произведением, выделяя основные аспекты и критерии костюма и сценографии в целом.</p> <p>Владеть:</p> <p>1.Технология</p>	<p>Знать:</p> <p>1.Функции предмета сценографии: художественно-постановочная; художественно-оформительская; художественно-творческая; художественно-образовательная</p> <p>Уметь:</p> <p>1.Выделять виды и выразительные средства сценографии в постановочной работе.</p> <p>Владеть:</p> <p>1.Технология</p>	<p>Знать:</p> <p>1.Функции предмета сценографии: художественно-постановочная; художественно-оформительская; художественно-творческая; художественно-образовательная.</p> <p>2.Изобразительные средства, компоненты театрального, хореографического представления, способствуя раскрытию его содержания.</p> <p>Уметь:</p> <p>1.Выделять виды и выразительные средства сценографии в постановочной работе.</p> <p>2.Самостоятельно работать над хореографическим произведением, выделяя основные аспекты и критерии костюма и сценографии в целом.</p> <p>Владеть:</p> <p>1.Технология</p>	<p>Знать:</p> <p>1.Функции предмета сценографии: художественно-постановочная; художественно-оформительская; художественно-творческая; художественно-образовательная.</p> <p>2.Изобразительные средства, компоненты театрального, хореографического представления, способствуя раскрытию его содержания.</p> <p>3.Методику проектирования эскиза.</p> <p>Уметь:</p> <p>1.Выделять виды и выразительные средства сценографии в постановочной работе.</p> <p>2.Самостоятельно работать над хореографическим произведением, выделяя основные аспекты и критерии костюма и сценографии в целом.</p> <p>Владеть:</p> <p>1.Технология</p>

	художественного оформления спектакля, хореографического произведения. 2. Технологически ми основами монтажных репетиций, генеральной репетиции.	художественного оформления спектакля, хореографического произведения.	художественного оформления спектакля, хореографического произведения. 2. Технологическими основами монтажных репетиций, генеральной репетиции.	художественного оформления спектакля, хореографического произведения. 2. Технологически ми основами монтажных репетиций, генеральной репетиции.
--	---	---	--	---

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	ОФО		ЗФО	
	Всего часов	Семестры	Всего часов	Курс
Контактная работа (всего)	72	2,3	8	1
В том числе:				
- лекции (ЛЗ)	36	2,3	6	1
- семинары (СЗ)				
- практические (ПЗ)	36	2,3	2	1
- мелкогрупповые (МГЗ)				
- индивидуальные (ИЗ)				
- групповое консультирование (Г)				
- индивидуальное консультирование (И)				
Самостоятельная работа студента (всего)	36	2,3	100	1
СРС	32	2,3	96	1
КОНТРОЛЬ	4		4	
в том числе:				
- подготовка курсовой работы				
- текущий контроль	4	3	4	1
- промежуточный контроль (подготовка к экзамену)				
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	3/108	2,3	3/108	1
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	семестры:		курс:	
зачет	3		1	
экзамен				

2.2. Тематический план (ОФО)

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов							
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа				Самостоятельная работа студентов		
			Всего ауд. часов	ЛЗ	ПЗ	Консультации (Г, И)	Всего часов СРС	СРС	Контроль СРС
									текущий промежуточный
Раздел 1. Сценическое оформление балета									
1.1	Введение в дисциплину. (ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-20)	6	4	4			2	2	
1.2	Сценическое оформление балетного спектакля. Историческое формирование сценической коробки. (ПК-8, ПК-10)	6	4	2	2		2	2	
1.3	Театрально-декорационное искусство Древней Руси. (ПК-8, ПК-10)	6	4	4			2	2	
1.4	Театрально-декорационное искусство XVIII века. (ПК-8, ПК-10)	6	4		4		2	2	
1.5	Театрально-декорационное искусство первой половины XIX века. (ПК-8, ПК-10)	6	4		4		2	2	
1.6	Театрально-декорационное искусство второй половины XIX	6	4		4		2	2	

	века. (ПК-8, ПК-10)									
1.7	Театрально-декорационное искусство начала XX века. (ПК-8, ПК-10)	6	4		4		2	2		
1.8	Театрально-декорационное искусство первого десятилетия XX века. (ПК-8, ПК-10)	6	4	4			2	2		
1.9	Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг. (ПК-12, ПК-20)	8	4		4		4	4		
1.10	Театрально-декорационное искусство в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). (ПК-12, ПК-20)	8	4	4			4	4		
1.11	Театрально-декорационное искусство 1940-1960-х годов. (ПК-12, ПК-20)	8	4	4			4	4		
Подготовка к экзамену										
Групповое консультирование к зачету										
Всего часов 2 семестр:		72	44	22	22		28	28		
Раздел 2. Сценический костюм от истоков до наших дней										
2.1	Русский народный костюм. (ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-20)	5	4		4		1	1		
2.2	Русский костюм после XIII века. (ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-20)	4,5	4	4			0,5	0,5		
2.3	Народный костюм стран СНГ и ближнего	4,5	4	4			0,5	0,5		

	зарубежья. (ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-20)									
2.4	Народный костюм стран Европы. (ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-20)	4,5	4	2			0,5	0,5		
2.5	Народный костюм азиатских стран. (ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-20)	4,5	4	2			0,5	0,5		
2.6	Костюм эпохи Возрождения в Западной Европе. (ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-20)	2,25	2	2			0,25	0,25		
2.7	Испанский костюм эпохи Возрождения. (ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-20)	2,25	2		3		0,25	0,25		
2.8	Французский костюм эпохи Возрождения. (ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-20)	2,25	2		3		0,25	0,25		
2.9	Английский костюм эпохи Возрождения. (ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-20)	2,25	2		4		0,25	0,25		
Подготовка к зачету		4					4			4
Групповое консультирование к зачету										
Всего часов 3 семестр:		36	28	14	14		8	4		4
Всего часов:		108	72	36	36		36	32		4

2.3. Тематический план (ЗФО)

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов								
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа				Самостоятельная работа студентов			
			Всего ауд. часов	ЛЗ	ПЗ	Консультации (Г, И)	Всего часов СРС	СРС	Контроль СРС	
									текущий	промежуточный
Раздел 1. Сценическое оформление балета и народно-сценического номера исполнения										
1.1	Введение в дисциплину. (ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-20)	8,5	0,5	0,5			8	8		
1.2	Сценическое оформление балетного спектакля. Историческое формирование сценической коробки. (ПК-8, ПК-10)	8,5	0,5	0,5			8	8		
1.3	Русский народный костюм. (ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-20)	9,5	1,5	0,5	1		8	8		
1.4	Народный костюм стран СНГ. (ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-20)	8,5	0,5	0,5			8	8		
1.5	Народный костюм стран Европы. (ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-20)	8,5	0,5	0,5			8	8		
1.6	Народный костюм азиатских стран. (ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-20)	8,5	0,5	0,5			8	8		
1.7	Костюм эпохи Возрождения в	8,5	0,5	0,5			8	8		

	Западной Европе. (ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-20)									
1.8	Испанский костюм эпохи Возрождения. (ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-20)	8,5	0,5	0,5			8	8		
1.9	Французский костюм эпохи Возрождения. (ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-20)	8,5	0,5	0,5			8	8		
1.10	Английский костюм эпохи Возрождения. (ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-20)	8,5	0,5	0,5			8	8		
1.11	Театрально- декорационное искусство Древней Руси. (ПК-8, ПК-10)	8,5	0,5	0,5			8	8		
1.12	Театрально- декорационное искусство XVIII века. (ПК-8, ПК-10)	9,5	1,5	0,5	1		8	8		
Подготовка к зачету		4					4			4
Групповое консультирование к зачету										
Всего часов:		108	8	6	2		100	96		4

2.4. Краткое содержание разделов и тем (ОФО и ЗФО)

Раздел 1. Сценическое оформление балетного спектакля.

Тема 1.1. Введение в дисциплину.

1. Цели, задачи дисциплины в структуре обучения. Взаимосвязь со специальными дисциплинами. Творческое взаимодействие балетмейстера и художника при создании балетного спектакля. Рекомендуемый список литературы.

Тема 1.2. Сценическое оформление балетного спектакля. Историческое формирование сценической коробки.

1. Историческое формирование сценической коробки.
2. Оформление сценического пространства.

- одежда сцены;
- виды декораций;
- машинерия сцены;
- световое оформление сцены.

3. Театрально-изобразительное оформление и его функции.

- эскиз;
- макет;
- эскиз персонажа;
- чертёж.

Тема 1.3. Театрально-декорационное искусство Древней Руси.

1. Народные истоки русского театра, его обрядово-игровой характер.
2. Использование бутафории, предметов крестьянского быта.
3. Скоморошество.

Тема 1. 4. Театрально-декорационное искусство XVIII века.

1. Особенности исторического развития России в XVIII веке. Образование империи и укрепление государства.
2. Место театра в общественной жизни петровского времени. Создание публичного театра в Москве.

Тема 1.5. Театрально-декорационное искусство первой половины XIX века.

1. Усиление общественного значения театра в новых экономических и политических условиях.
2. Развитие декорационного искусства в оперных и балетных спектаклях.
3. Существование традиций классицизма, романтизма и реализма в оформлении спектаклей.

Тема 1.6. Театрально-декорационное искусство второй половины XIX века.

1. Общественное движение в России 1860-1880-х гг.
2. Отстаивание театрально-зрелищных форм.
3. Значение балетного спектакля в сохранении традиций художественного оформления по системе Роллера. Господство обстановочной феерии, экзотических сюжетов, напыщенных страстей.
4. Постепенное освобождение театрального искусства из-под власти романтических канонов.

Тема 1.7. Театрально-декорационное искусство начала XX века.

1. Существование противоборствующих тенденций в режиссуре и декорационном искусстве начала XX века. Роль оформления в раскрытии образного содержания и режиссерского замысла спектакля. Привлечение в театр художников-станковистов. Вторжение театра в станковую живопись.
2. Основание Московского Художественного Общедоступного театра (МХТ).

Тема 1.8. Театрально-декорационное искусство первого десятилетия XX века.

1. Октябрьская революция и политика коммунистической партии области искусства. Национализация театров. Выделение ведущих театров в группу академических. Роль художника в театре.
2. Приход в театр массового зрителя.

Тема 1.9. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.

1. Окончание гражданской войны и переход к мирному строительству.
2. Театральная жизнь 1920-х гг.
3. Организация выставки «Театрально-декорационное искусство Москвы 1918-1923 гг.».

Тема 1.10. Театрально-декорационное искусство в период Великой Отечественной войны (1941-1945).

1. Работа художников театра в условиях временной эвакуации и на фронте. Интерес к героическим и психологическим постановкам. Создание комедийно - сатирических представлений.

Тема 1.11. Театрально-декорационное искусство 1940—1960-х гг.

1. Историческое значение победы СССР в Великой Отечественной войне.
2. Иллюстративность и помпезность оформления спектаклей. Отсутствие связи со сценическим действием.
3. Соединение гражданственности с остротой поэтического и сатирического прицелов. Рождение публицистичности спектакля.

Раздел 2. Сценический костюм от истоков до наших дней.

Тема 2.1. Русский народный костюм.

1. Русский народный костюм.
 - богатейшее наследие русской народной одежды и использование его в хореографической постановке;

- областные особенности русского народного костюма.
- 2. Создание сценического танцевального костюма на основе национального, их взаимосвязь и отличительные черты.

Тема 2.2. Русский костюм после XIII века.

1. Московская Русь. Социальные и национальные отличия в костюме. Ткани, цвет, орнамент, отделки. Украшения. Костюм прическа, головной убор, обувь. Мужской и женский костюм. Костюм бояр. Костюм царя. Костюм духовенства.

Тема 2.3. Народный костюм стран СНГ и ближнего зарубежья.

1. Белорусский костюм
2. Молдавский костюм
3. Украинский костюм
4. Гуцульский костюм
5. Костюм стран Прибалтики
6. Армянский костюм
7. Таджикский костюм
8. Казахский костюм
9. Киргизский костюм
10. Азербайджанский костюм
11. Грузинский костюм
12. Узбекский костюм
13. На практическом занятии студенты занимаются созданием эскиза народно-сценического костюма при помощи преподавателя.

Тема 2.4. Народный костюм стран Европы.

1. Чехословацкий костюм
2. Польский костюм
3. Венгерский костюм
4. Румынский костюм
5. Болгарский костюм
6. Костюм Мексики
7. Испанский костюм
8. Французский костюм
9. Финский костюм
10. Шотландский костюм
11. На практическом занятии с учётом пройденного материала студенты занимаются созданием эскиза народно-сценического костюма при помощи преподавателя.

Тема 2.5. Народный костюм Азиатских стран.

1. Китайский костюм
2. Вьетнамский костюм
3. Японский костюм
4. Индийский костюм

5. На практическом занятии студенты занимаются созданием эскиза народно-сценического костюма при помощи преподавателя.

Тема 2.6. Костюм эпохи Возрождения в Западной Европе.

Итальянский костюм Эпохи Возрождения. Особенности исторического периода. Социальный уклад жизни. Кругосветные путешествия и географические открытия. Археология и «открытие» античного мира. Науки. Прогрессивные личности. Жизнь и быт итальянских городов и провинций. Значение торговли для формирования класса буржуазии и банкиров. Искусство эпохи Возрождения. Реализм. Феномен Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля. Тип человека Возрождения, эстетический идеал. Развитие ткачества, новые фактуры, цвет, отделка тканей. Костюм, прическа, головной убор, обувь, украшения. Мужской костюм. Женский костюм. Отличия в костюме аристократии и крестьянства. Особенности и разнообразие в итальянских костюмах. Венецианский костюм. Мужской костюм. Женский костюм.

Тема 2.7. Испанский костюм эпохи Возрождения.

Характеристика исторического периода. Особенности развития культуры и искусства в Испании. Влияние культуры мавров. Влияние католической церкви на культуру, искусство, костюм. Ткани, особенности цвета, характер отделки. Украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм. Детский костюм. Различия между костюмами аристократов и простолюдинов.

Тема 2.8. Французский костюм эпохи Возрождения.

Влияние итальянской культуры на формирование французской моды. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм.

Тема 2.9. Английский костюм эпохи Возрождения.

Ткани, цвет, отделка, украшения. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.

3.1. Планы практических занятий (ОФО и ЗФО).

Занятие 1. Сценическое оформление балетного спектакля. Историческое формирование сценической коробки.

2 часа (ОФО)

Занятие проводится в форме экскурсии в театр для ознакомления с системами художественно-постановочного освещения и техническими средствами.

Занятие 2. Театрально - декорационное искусство XVIII века.

4 часа (ОФО) и 1 час (ЗФО)

План:

1. Введение в обсуждение: Театрально - декорационное искусство XVIII века.
2. Обсуждение теоретических вопросов.
3. Защита творческого проекта.
4. Анализ и оценка деятельности студентов на занятии.

Вопросы для обсуждения:

1. Декорации и бутафория в народном и церковном театре.
2. Костюмы и декорации «Комедийной хоромины» царя Алексея Михайловича.
3. Театральная реформа Петра I и оформление массовых зрелищ.
4. Роль XVIII в. в развитии театрально-декорационного искусства.

Творческое задание:

1. Разработать эскиз живописной декорации к пьесе Фонвизина «Недоросль».

Занятие 3. Театрально-декорационное искусство в России первой половины XIX века.

4 часа (ОФО)

План:

1. Введение в обсуждение: Характеристика развития театрально-декорационного искусства в России первой половине XIX в.
2. Обсуждение предложенных вопросов.
3. Искусствоведческий анализ эскизов.
4. Оценка качества работы студентов на занятии, подведение итогов.

Вопросы для обсуждения:

1. Приезд в Россию Пьетро ди Готтардо Гонзаго в 1792 год.
2. Театральный костюм эпохи романтизма.
3. А.А Роллер. Сочетание искусства декоратора и театрального машиниста.
4. Появление реалистических традиций в русском театрально-декорационном искусстве.
5. Устройство сцены первой половины XIX в.

Задания для самостоятельной работы:

1. Разработать эскиз декорации типа «Павильон» к одному из действий одного из спектаклей: М. Глинка «Жизнь за царя», «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила».

Занятие 4. Театрально-декорационное искусство в России второй половины XIX века.**4 часа (ОФО)****План:**

1. Введение в обсуждение: Характеристика развития театрально-декорационного искусства в России во 2-й половине XIX в.
2. Обсуждение предложенных вопросов.
3. Искусствоведческий анализ эскизов.
4. Оценка качества работы студентов на занятии, подведение итогов.

Вопросы для обсуждения:

1. Пути развития сценографии во 2-й половине XIX в.
2. Роль Малого театра в совершенствовании сценического павильона.
3. Идея изобразительной режиссуры в Частной опере С.И. Мамонтова.
4. Характеристика творческого наследия художников Частной оперы Мамонтова в области сценографии (на выбор): В. Васнецова, В. Поленова, А. Васнецова, К. Коровина, М. Врубеля.

Задания для самостоятельной работы:

1. Разработать эскиз декорации типа «Павильон» к одному из действий следующих спектаклей: А. Грибоедов «Горе от ума», А. Пушкин «Борис Годунов», М. Лермонтов «Маскарад», А.Н. Островский «Гроза».

Занятие 5. Театрально-декорационное искусство начала XX века.**4 часа (ОФО)****План:**

1. Обсуждение вопросов.
2. Проверка выполнения творческого задания.

Вопросы для обсуждения.

1. К.С. Станиславский о задачах в области сценографии.
2. Историческое значение сценографического письма В.А. Симова.
3. Декорационное искусство художников Московского художественного театра А. Бенуа и Н. Рериха.
4. Стилль «модерн» в сценографии А.Я. Головина.
5. Сценография К.А. Коровина.
6. А. Бенуа и Л. Бакст в Антрепризе С.П. Дягилева.

Задания для самостоятельной работы:

Эскизно оформить кулисную передвижную декорацию к одному из спектаклей по пьесам А.Н. Островского: «Свои люди – сочтемся», «На всякого мудреца довольно простоты», «Бедность – не порок», «Снегурочка».

Литература:

1. Березкин В. Молодые художники театра. М., 1981.
2. Заикин Н.И. Костюм и сценическое оформление танца: учеб. пособие.-Орел: ОГИИК, 2012
3. Неклюдова Т.П. История костюма. Ростов н/Д: «Феникс», 2004- 336 с

Занятие 6. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.

4 часа (ОФО)

План:

1. Тенденции развития отечественной сценографии в период 1921-1932 годов.
2. Слушание докладов.
3. Обсуждение выступлений.

Темы для докладов:

1. Живописное направление театральной декорации второй половины 20-х гг. (Стенберги, Б. Кустодиев, Н. Крымов, А. Головин).
2. Монументализация в творчестве В. Рындина.
3. Художник-станковист П. Вильямс.
4. Режиссер, сценограф и график Н. Акимов.
5. Шекспировский театр в творчестве А. Тышлера.
6. Сценографы-шестидесятники (Б. Мессерер, В. Левенталь, М. Соколова).
7. Творчество Д. Боровского и Ю. Любимова.

8. Особенности сценографии Э. Кочергина.
9. Характеристика сценографического искусства Д. Лидера, В. Левенталья, В. Серебровского, С. Бархина.

Литература:

1. Березкин В. Молодые художники театра. М., 1981.
2. Березкин В. Художник в театре сегодня. М., 1980.
3. Заикин Н.И. Костюм и сценическое оформление танца: учеб. пособие.-Орел: ОГИИК, 2012
4. Неклюдова Т.П. История костюма. Ростов н/Д: «Феникс», 2004- 336 с

Занятие 7. Русский народный костюм.

4 часа (ОФО) и 1 час (ЗФО)

План:

1. Разнообразие русского народного костюма, региональные особенности женского и мужского костюма.
2. Слушание докладов.
3. Обсуждение выступлений.

Темы для докладов:

1. Русский народный костюм Смоленской губернии.
2. Русский народный костюм Архангельской губернии.
3. Русский народный костюм Вологодской губернии.
4. Русский народный костюм Вятской губернии.
5. Русский народный костюм Пермской губернии.
6. Русский народный костюм Псковской губернии.
7. Русский народный костюм Тверской губернии.
8. Русский народный костюм Костромской губернии.
9. Русский народный костюм Тульской губернии.
10. Русский народный костюм Новгородской губернии

Литература:

1. Заикин Н.И. Костюм и сценическое оформление танца: учеб. пособие.-Орел: ОГИИК, 2012
2. Заикин Н.Н. Этнография и танцевальный фольклор народов России: учеб. пособие.-Орел: ОГИИК, 2012
3. Исенко С.П. Русский народный костюм и его сценическое воплощение: Учебное пособие. – М.: Изд.Московский гос.университет культуры, 2002.
4. Неклюдова Т.П. История костюма. Ростов н/Д: «Феникс», 2004- 336 с

5. Непейвода, С.И. Грим [Текст]: учеб. пособие / С.И. Непейвода.- СПб.: Лань: Планета музыки, 2015. – 125 с. + 1 эл. опт. диск (DVD)
6. Матвеев, В.Ф. Русский народный танец: теория и методика преподавания. —СПб: Планета Музыки, 2010

Задание 8. Испанский костюм эпохи Возрождения. 3 часа (ОФО)

План:

1. Введение в обсуждение: Испанский костюм эпохи Возрождения.
2. Обсуждение теоретических вопросов.
3. Защита творческого проекта.
4. Анализ и оценка деятельности студентов на занятии.

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности развития культуры и искусства в Испании.
2. Влияние католической церкви на культуру, искусство, костюм.
3. Ткани, особенности цвета, характер отделки. Украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь.
4. Мужской костюм. Женский костюм. Детский костюм.
5. Различия между костюмами аристократов и простолюдинов.

Творческое задание:

1. Разработать эскиз испанского костюма эпохи Возрождения.

Литература:

1. Заикин Н.И. Костюм и сценическое оформление танца: учеб. пособие.-Орел: ОГИИК, 2012
2. Исенко С.П. Русский народный костюм и его сценическое воплощение: Учебное пособие. – М.: Изд.Московский гос.университет культуры, 2002.
3. Неклюдова Т.П. История костюма. Ростов н/Д: «Феникс»,2004- 336 с
4. .

Задание 9. Французский костюм эпохи Возрождения. 3 часа (ОФО)

План:

1. Введение в обсуждение: Французский костюм эпохи Возрождения.
2. Обсуждение теоретических вопросов.
3. Защита творческого проекта.
4. Анализ и оценка деятельности студентов на занятии.

Вопросы для обсуждения:

1. Влияние итальянской культуры на формирование французской моды.
2. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь.
3. Мужской костюм. Женский костюм.

Творческое задание:

Разработать эскиз французского костюма эпохи Возрождения.

Литература:

7. Заикин Н.И. Костюм и сценическое оформление танца: учеб. пособие.-Орел: ОГИИК, 2012
8. Исенко С.П. Русский народный костюм и его сценическое воплощение: Учебное пособие. – М.: Изд.Московский гос.университет культуры, 2002.
9. Неклюдова Т.П. История костюма. Ростов н/Д: «Феникс»,2004-336 с

Тема 2.9. Английский костюм эпохи Возрождения.

4 часа (ОФО)

План:

1. Введение в обсуждение: Английский костюм эпохи Возрождения. Обсуждение теоретических вопросов.
2. Защита творческого проекта.
3. Анализ и оценка деятельности студентов на занятии.

Вопросы для обсуждения:

1. Ткани, цвет, отделка, украшения. Костюм, прическа, головной убор, обувь.
2. Мужской костюм. Женский костюм.
3. Господство испанской моды в Англии.

Творческое задание:

Разработать эскиз английский костюма эпохи Возрождения.

Литература:

10. Заикин Н.И. Костюм и сценическое оформление танца: учеб. пособие.-Орел: ОГИИК, 2012
11. Неклюдова Т.П. История костюма. Ростов н/Д: «Феникс»,2004-336 с

3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине (ОФО и ЗФО)

- 1) Рыцарство и культ прекрасной дамы в литературе, поэзии и костюме средневековья.

- 2) Эстетические воззрения и костюм эпохи Возрождения.
- 3) Связь эпохи Возрождения с эстетическими идеалами античности.
- 4) Ткачество и ювелирное дело. Причёска 20 век.
- 5) Живописный портрет как средство выражения эстетических идеалов различных эпох.
- 6) Древнеиндийские эстетические воззрения. Традиционный индийский костюм.
- 7) Этносы, национальный костюм и национальная культура России.
- 8) Русский национальный характер и его выражение в бытовом укладе и костюме.
- 9) Сословный регламент в быту и костюме, характерный для различных стран и эпох.
- 10) Место и роль одежды в формировании бытовой культуры различных этносов.
- 11) Стилиевые направления в развитии моды в одежде (готика, барокко, ампир).
- 12) Современные направления развития моды в одежде и причёске.
- 13) Особенности макияжа и косметики.
- 14) Мода «От кутюр».
- 15) Мода «прет-а-порте».
- 16) Мода и духовный мир личности.
- 17) Мода и экономика.
- 18) Маркетинг и реклама в модной индустрии.
- 19) Системный подход к исследованию моды и модных тенденций
- 20) Ремесло кружевоплетения. Использование кружева в костюмах различных эпох.
- 21) Сценография от античности до современности. Игровая сценография.
- 22) Античность, средние века.
- 23) Декорационное искусство – Ренессанс и Новое время.
- 24) Декорационное искусство – Натурализм.
- 25) Действенная сценография – новейшее время.

3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины.

- 1) Сделать сравнительный анализ основных стилистических тенденций театрально-декорационного искусства разных эпох и стран (по выбору студента).

- 2) Выявить принципиальные отличия между сценографией и декорационным оформлением спектакля.
- 3) Определить причины и следствия возникновения сценографического искусства.
- 4) Дать характеристику каждого этапа работы над художественным оформлением спектакля.
- 5) Систематизировать и проанализировать различные принципы, стили и методы сценографического решения спектакля.
- 6) Изучить историю сценического пространства. Создать модели основных видов сцены.
- 7) Изучив одну из сцен профессионального театра, составить план сцены; обозначить на нем расположение и назначение осветительного и звукового оборудования, сценических механизмов и других сценических приспособлений.
- 8) Составить чертеж нескольких распространенных сценических конструкций (станок, пандус и т. д.).
- 9) Сделать сравнительный анализ особенностей и возможностей большой и малой сцены.
- 10) Проанализировать сценографические решения некоторых студенческих творческих работ (этюды, курсовые спектакли), нескольких спектаклей любительского и профессионального театра.
- 11) Сделать доклад о творческом союзе известных режиссеров и театральных художников (по выбору студента).
- 12) Подготовить реферат о решении цветопластической среды любого спектакля.
- 13) Выявить взаимосвязь изобразительных и выразительных особенностей сценического костюма; взаимосвязь идейно-художественного решения спектакля и костюма, найти убедительные примеры из истории театра.
- 14) Подготовить сообщение на тему: «Значение сценического костюма в процессе творческого перевоплощения актера в образ».
- 15) На основе фотографий и репродукций составить коллекцию национальных костюмов различных исторических эпох, социальных групп (по выбору студента).
- 16) Привести примеры использования современных технологий в любительском и профессиональном театре. Какие новые возможности они открывают перед режиссером, актером?
- 17) Составить световую партитуру своей учебной режиссерской работы.
- 18) Провести и проанализировать свою техническую репетицию.
- 19) Разобрать в качестве театрального художника работу одного из режиссёров, проанализировать полученный опыт.

20) Подготовить доклад и видеоматериалы на тему: «Современная сценография как синтез искусств» (о использовании кино, дизайнерского, прикладного, архитектурного искусств и др.).

21) Составить словарь профессиональных сценографических терминов и понятий (не менее 20 терминов).

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.

Особенность изучаемой дисциплины состоит в органической связи и взаимодействии со знаниями и умениями, полученными студентами в рамках следующих дисциплин учебного процесса: «Искусство балетмейстера», «Народно-сценический танец и методика его преподавания», «Классический танец и методика его преподавания», «Русский танец и методика его преподавания», «Историко-бытовой танец и методика его преподавания», «Основы режиссуры в хореографии».

В основе изучения дисциплины «Сценография и история костюма» предусмотрены аудиторные и самостоятельные занятия. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и практических занятий. Дисциплина состоит из 2 разделов: Раздел 1. Сценическое оформление балета; Раздел 2. Сценический костюм от истоков до наших дней.

На практических занятиях студенты знакомятся с историей костюма, приобретают практические навыки по созданию сценического костюма, осваивают азы конструирования, путём создания эскиза (мужского и женского костюма).

Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна быть направлена:

- выполнение творческих заданий; просмотр видеозаписей спектаклей, балетов, концертов ансамблей народного танца, художественных и документальных фильмов о жизни и творчестве театральных режиссеров, актеров, художников,
- написание докладов, рефератов, творческих работ по истории театрального и декорационного искусства, творчеству и оформлению балетных спектаклей;
- организацию круглых столов, проведения викторин, по изучаемой теме.

Понимание произведений культуры и искусства – сложный интеллектуальный процесс. Для этого необходимо иметь представление о специфических средствах художественной выразительности, о языке различных видов искусства; воспринимать адекватно то или иное произведение искусства.

Завершается третий семестр изучения дисциплины – зачетом по очной форме обучения, по заочной – во втором семестре.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования

Компетенции:

ПК-8 способностью собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и интерпретировать информацию и преобразовывать ее в художественные образы для последующего создания хореографических произведений.

ПК- 10 способностью на основе анализа произведений литературы, изобразительного искусства музыки, хореографии создать собственное художественное произведение в различных хореографических формах.

ПК-12 способностью применять в профессиональной деятельности методы хореографической педагогики, постановочной и репетиторской деятельности.

ПК-20 способностью применять на практике методику преподавания хореографических дисциплин.

На **первом этапе** формируются первичные знаниевые основы компетенции, студенты осваивают теоретические основы режиссуры, просматривают балет, различных эпох, кроме того готовят сообщения, доклады о режиссерских работах и особенностях сценографии.

На **втором этапе** студенты должны научиться разбираться в сценической терминологии и технологии сценографии и использовать в своей профессиональной деятельности основные принципы работы со сценическим пространством, пользоваться выразительными средствами сценографии.

На **третьем этапе (завершающем)** студенты достигают итоговых показателей по заявленным компетенциям, то есть осваивают необходимый объем знаний, умений и навыков. Студенты должны определять функции предмета сценографии: художественно-постановочную; художественно-оформительскую; художественно-творческую; художественно-образовательную.

Выделять виды и выразительные средства сценографии в постановочной работе, пользоваться источниками информации для получения необходимых сведений. Применять теоретические знания в своей профессиональной деятельности, работать, макетировать, воплощать в композиционно-образной структуре произведения, достигают итоговых показателей по заявленной компетенции, то есть осваивают необходимый объем знаний, студенты овладевают умениями и навыками в сфере заявленной компетенции.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Для оценивания результатов обучения по дисциплине «Сценография и история костюма» в виде **знаний** используются следующие процедуры и технологии:

- творческие задания;
- сообщения, доклады по теории и истории костюма

Для оценивания результатов обучения по дисциплине «Сценография и история костюма» в виде **умений** и **владений** используются следующие процедуры и технологии:

- творческие задания (создание макетов сценического оформления, эскизов костюмов);

Завершается курс зачетом - по заочной форме обучения 1 курс, 2 семестр, по очной - 2 курс, 3 семестр.

Критерии оценивания

Оценка «Зачтено» выставляется студенту, если он:

1. Освоил базовые категории и свободно апеллирует к ним.
2. Свободно интерпретирует содержание учебной и научной литературы.
3. Глубоко понимает сущность материала, логично его излагает.
4. Умеет обосновать и раскрыть смыслы основных понятий, теорий и концепций.
5. Умеет свободно пользоваться теоретическими знаниями для решения профессиональных задач любого уровня сложности.
6. Не допустил фактических ошибок.

Оценка «Незачтено» выставляется студенту, если он:

1. Допускает грубые ошибки при изложении материала, не понимает смысла изученного материала.
2. Отказывается отвечать на поставленные вопросы.

Критерии зачета – ответ на теоретические вопросы.

В результате освоения программы «Сценография и история костюма» студенты приобретут следующие знания, умения, навыки: знание основных эстетических и стилевых направлений в области искусств; знание основных этапов развития искусств и костюма; знание истории возникновения и развития стилей в искусстве и костюме; знание основных исторических периодов происхождения форм костюма в неразрывной связи с законами становления и смены стилей в общей истории развития культуры; развития отечественного и зарубежного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительным, музыкальным, хореографическим); умение

пользоваться профессиональной литературой, формирование навыков чтения специальной литературе об искусстве; навыки работы с современными технологиями для поиска необходимой информации.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения.

Курс завершается зачётом в третьем семестре по очной форме обучения и во втором семестре по заочной форме. На очном и заочном отделениях зачёт состоит из создания эскиза народно-сценического костюма и теоретической части – ответа на вопросы билета по курсу «Сценография и история костюма».

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу:

1. Роль художника в создании спектакля.
2. Костюм народов Передней Азии. 3000 - 1000 лет до н. э.
3. Традиции древнерусского театрально-декорационного искусства в оформлении народных праздников XIII - начала XX веков.
4. Театрально-декорационное искусство первой четверти XVIII в.
5. Барокко в театрально-декорационном искусстве.
6. Творчество Пьетро ди Готтардо Гонзага.
7. Романтизм в оформлении спектаклей первой половины XIX в.
8. Творчество А. Роллера.
9. Раннее средневековье. Костюм эпохи развитого Средневековья.
10. Археологическое направление в театрально-декорационном искусстве середины XIX в.
11. Готическая аристократическая мода.
12. Историко-бытовая декорация второй половины XIX в.
13. Итальянский костюм Эпохи Возрождения.
14. Художники-передвижники в театре.
15. Испанский костюм Эпохи Возрождения.
16. Новые принципы оформления спектаклей в Частной опере С. Мамонтова.
17. Французский костюм Эпохи Возрождения.
18. Работа М. Врубеля в театре.
19. Английский костюм Эпохи Возрождения.
20. К. Коровин как театральный художник.
21. Русский костюм до монгольского периода.
22. Творчество А. Головина.
23. Русский костюм после XIII века до XVIII в.
24. Оформление спектакля "Маскарад" А. Головиным.
25. Костюм Франции первой половины XVII века.
26. Творчество В. Симова.

27. Отличия аристократического и народного костюма.
28. Основные принципы работы художников «Мира искусства» театре.
29. Костюм Франции второй половины XVII века.
30. А.Бенуа и театр.
31. Костюм Франции первой половины XVIII века.
32. Творчество Л. Бакста.
33. Костюм Франции второй половины XVIII века.
34. Работы М. Добужинского в театре.
35. Костюм в Англии конца XVIII века.
36. Оформление спектаклей Дягилевской антрепризы.
37. Костюм Французской революции -1789-1799 годы.
38. «Старинный театр» и его художники.
39. Амбир. 1800-1815 гг.
40. Символизм в театрально-декорационном искусстве. Общая характеристика.
41. Моде Реставрации.1815 – 1830 - 1850 годы.
42. Оформление спектаклей Камерного театра.
43. Бидермайер 1825 - 1835.
44. Театрально-декорационное искусство первого десятилетия XX века.
45. Костюм Второй Империи. 1850 - 1870 годы.
46. Театрально-декорационное искусство 1920-х гг.
47. Период Фешенеблей. 1870 - 1890 годы.
48. Конструктивизм в театрально-декорационном искусстве.
49. Модерн. 1890-1900 годы.
50. Поповой спектакля "Великодушный рогоносец".
51. Костюм 1900-1915 годов.
52. Оформление спектаклей Камерного театра 1920 - 1930-х гг.
53. Костюм Первой мировой войны
54. Театрально-декорационное искусство 1930-х гг.
55. Костюм 1920 - 1930 годов. Арт Деко.
56. Творчество В. Дмитриева.
57. Костюм Второй мировой войны.
58. Н. П. Акимов — художник и педагог.
59. Театрально-декорационное искусство военных лет.
60. Костюм 1960-х годов.
61. Театрально-декорационное искусство 1943 - начала 1960-х
62. Развитие театрально-декорационного искусства в 1960-е
63. Тенденции бытового костюма. Современный театральный, балетный костюм.

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения

Дисциплина изучается по очной форме обучения на 2 курсе, 3 семестр. По заочной форме обучения 1 курса, 2 семестр.

Результаты обучения по дисциплине проверяются в ходе аттестации: текущей, промежуточной.

Текущая аттестация осуществляется в середине семестра в виде сообщения или доклада по вопросам теории и истории костюма.

Промежуточный контроль реализуется в ходе сдачи обучающимися очной и заочной формы обучения - **зачета**.

Дисциплина «Сценография и история костюма» состоит из двух разделов и входящих в него пять основных тем: «Сценическое оформление балета», «Сценический костюм от истоков до наших дней», «Народный костюм стран СНГ», «Народный костюм стран Европы», «Народный костюм азиатских стран».

На практических занятиях обучающиеся знакомятся с историей костюма, приобретают практические навыки по созданию сценического костюма, осваивают азы конструирования, путём создания эскиза (мужского и женского костюма).

Самостоятельная работа студентов проводится под руководством преподавателя дисциплины на заданные темы:

1. Сценография в творчестве российских балетмейстеров (ансамбля «Березка», Уральского хора, Ансамбля И. Моисеева и так далее).
2. Подготовка эскиза сценического костюма на современную тематику.
3. Подготовка эскиза русского народного костюма определенной губерний и области России.
4. Конструирование сценического костюма на основе традиционной одежды с учётом характерных особенностей, современных требований и возможностей (стилизация силуэта, оформление, крой, подбор исходных материалов и так далее).

В самостоятельной работе полнее раскрываются индивидуальные наклонности студентов, их творческие и организаторские способности.

6.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

6.1. Основная и дополнительная литература.

6.1.1. Основная литература.

1. Есаулов, И.Г. Педагогика и репетиторство в классической хореографии: учебник [Электронный ресурс]. –СПб.: Лань, 2015.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63599

2. Красовская, В.М. История русского балета. [Электронный ресурс] - М.: Планета музыки, 2010. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/1951>

Дополнительная литература.

1. Заикин Н.И. Костюм и сценическое оформление танца: учеб. пособие.-Орел: ОГИИК, 2012
2. Заикин Н.Н. Этнография и танцевальный фольклор народов России: учеб. пособие.-Орел: ОГИИК, 2012
3. Исенко С.П. Русский народный костюм и его сценическое воплощение: Учебное пособие. – М.: Изд.Московский гос.университет культуры, 2002.
4. Неклюдова Т.П. История костюма. Ростов н/Д: «Феникс»,2004- 336 с
5. Непейвода, С.И. Грим [Текст]: учеб. пособие / С.И. Непейвода.- СПб.: Лань: Планета музыки, 2015. – 125 с. + 1 эл. опт. диск (DVD)
6. Матвеев, В.Ф. Русский народный танец: теория и методика преподавания. —СПб: Планета Музыки, 2010

6.1.3. Электронные образовательные ресурсы.

1. Вашкевич, Н.Н. История хореографии всех веков и народов [Электронный ресурс] - СПб.: Планета музыки, 2009. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/1941>
2. Деген, А.Б., Ступников И.В. Балет. 120 либретто.- [Электронный ресурс] - СПб.: Композитор, 2008.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/2850>
3. Должанский, А.Н. Краткий музыкальный словарь. [Электронный ресурс] - СПб.: Планета музыки, 2007. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/1979>
4. Еремина-Соленикова, Е.В. Старинные балльные танцы. Новое время [Электронный ресурс] - СПб.: Планета музыки, 2010. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/1948>
5. Красовская, В.М. История русского балета. [Электронный ресурс] - М.: Планета музыки, 2010. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/1951>.
6. Смирнова, А.И. Мастера русской хореографии: словарь [Электронный ресурс] - СПб.: Планета музыки, 2000. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/1970>

6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека).

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к учебным материалам Электронно-библиотечных систем (ЭБС):

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО «НексМедиа». Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой части ЭБС.

2. ЭБС «Издательство Планета музыки». Электронно-библиотечная система ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Принадлежность сторонняя. www.e.lanbook.com. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. Танец. Хореография».

3. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная Система «Культура». Принадлежность сторонняя. <http://www.e-mcfr.ru>.

4. Web ИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и культуры (электронный каталог). Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность сторонняя. <http://irbis.hgiik.ru>.

5. eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная электронная библиотека. Принадлежность сторонняя. <http://elibrary.ru/> Лицензионное соглашение № 13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно.

6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО «ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ. <http://carta.hgiik.ru>. Приказ по Институту № 213-об от 07.10.2013 г.

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и науки РФ. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://window.edu.ru>

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://school-collection.edu.ru>

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный

доступ. <http://fcior.edu.ru>

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплинам бакалавры могут использовать ресурсную базу государственного бюджетного научного учреждения культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека» (книги, журналы, газеты, издания на электронных носителях, аудио - и видеоиздания и другие виды документов; электронный и генеральный каталоги; ресурсы Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина; электронные ресурсы информационно-библиографического отдела; фонд авторефератов диссертаций и литературы групповой обработки; научные и методические материалы библиотеки и др.).

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям государственного образовательного стандарта.

В настоящее время в институте используется следующее проприетарное программное обеспечение:

- для проведения всех дисциплин: Microsoft Windows, Microsoft Office 2010 (в состав пакета входят: Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access), Adobe Creative Suite 6 Master Collection (в состав пакета входят: Photoshop CS6 Extended, Illustrator CS6, InDesign CS6, Acrobat X Pro, Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder 4.6 Premium Edition, Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Adobe Premiere Pro CS6, After Effects CS6, Adobe Audition CS6, SpeedGrade CS6, Prelude CS6, Encore CS6, Bridge CS6, Media Encoder CS6).
- для проведения специальных дисциплин: Steinberg CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014, Adobe Creative Suite 6 Master Collection.
- Для самостоятельной подготовки бакалавров к занятиям по теоретическим дисциплинам требуется обращение к программному обеспечению Microsoft Windows, Microsoft Office, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных нередактируемых версий документа рекомендуется использовать Acrobat X Pro, входящий в состав пакета Adobe Creative Suite 6 Master Collection.
- для подготовки курсовых, выпускных и научных работ обучающиеся могут использовать полнотекстовую базу данных Web of Science. Режим доступа: электронный, из внутренней сети института. Официальный сайт: webofknowledge.com.

В учебном процессе также активно используются **информационные справочные системы**. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ:

1. Портал народной музыки – <http://www.classicalmusic.com.ua>

- 2.Каталог интернет-ресурсов для музыкантов –
<http://www.classicalMusicLinks.ru>
- 3.Погружение в народный танец – <http://www.intoclassics.net>
- 4.Театральная энциклопедия –
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php
- 5.Театральная энциклопедия – <http://www.theatre-enc.ru>
- 6.Театральная библиотека Сергея Ефимова – <http://www.theatre-library.ru>
- 7.Театральная библиотека – <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>

На всех компьютерах в Институте установлено антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security. Необходимым условием информационной безопасности Института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью Kaspersky Endpoint Security.

Перечисленное программное обеспечение обновляется по мере выхода новых версий программ в рамках соответствующих лицензий и соглашений.

6.4. Материально-техническая база

Материально-техническое обеспечение реализуемой дисциплины соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, семинарских занятий, групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются аудитории 317, 301, 211, 203 Б.

Для самостоятельной работы студентов предназначены:

209 ауд. – читальный зал библиотеки с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза, оснащенный персональными компьютерами, столами, стульями, книжными шкафами, с книжным и документальным фондом, телевизором;

207 ауд. – аудитория со специализированным оборудованием (станки хореографические переносные, зеркала, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза);

Костюмерная для хранения и профилактического обслуживания костюмов, необходимых для постановки хореографических произведений (152б).

При необходимости в учебном процессе используются комплекты переносных демонстрационных комплексов (ноутбук, проектор, экран).

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть, с каждого из них возможен выход в глобальную сеть Интернет. Институт

использует выделенный канал со скоростью 10 Мб/с. Для студентов имеется возможность выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством сети WiFi, которая установлена в читальном зале Института.

Проведение занятий по дисциплине сопровождается учебно-наглядными пособиями в электронном виде (слайд-презентации, видеоматериалы).

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитание обучающихся при освоении ими основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) осуществляется на основе рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в ОПОП.

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.

Задачи воспитательной работы: развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности, приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и академическим традициям; воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности; воспитание положительного отношения к труду, формирование культуры и этики профессионального общения; формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; повышение уровня культуры безопасного поведения.

Особенности и традиции Института обуславливают следующие основные направления воспитательной работы: патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, культурно-творческое, научно-образовательное, профессионально-трудовое, волонтерское (добровольческое), экологическое, физическое. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе образовательной организации: проектная деятельность (как коллективное творческое дело), волонтерская деятельность, учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность, досуговая, творческая и социально-культурная деятельность и др.

Воспитательный потенциал учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности реализуется в процессе развития исследовательской компетентности обучающихся на протяжении всего срока их обучения в Институте. Результаты студенческой научно-исследовательской деятельности проходят апробацию в рамках научных и научно-практических конференций различного уровня, в т.ч. конференций, организованных Институтом.

Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся реализуется при организации и проведении значимых событий и мероприятий гражданско-патриотической, научно-исследовательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности. Виды творческой деятельности обучающихся в Институте: музыкальное творчество, хореографическое творчество, театральное творчество, научное творчество, медиапроекты и др.

Волонтерская деятельность обучающихся – широкий круг направлений созидательной деятельности, включающий различные формы гражданского участия. По инициативе обучающихся и при их активном участии в Институте осуществляет свою деятельность добровольческий отряд «Мы».

Реализацию Рабочей программы воспитания помогает обеспечивать взаимодействие с различными социальными институтами, субъектами воспитания. Особое значение для воспитательного процесса имеет организация практической деятельности обучающихся с целью развития профессиональных компетенций в условиях Института и профильных учреждений и организаций.

8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов организуется как совместно с другими обучающимися на лекционных и практических занятиях, так и по индивидуальному учебному плану. Во время приемной кампании, а также во время сдачи различных форм промежуточной и государственной итоговой аттестации в Институте созданы необходимые условия для оказания технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (при

необходимости может быть допущено присутствие в аудитории ассистентов, сопровождающих лиц, собаки-поводыря и т.п.).

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть обеспечены электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных потребностей. Для реализации доступной среды при необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-камера для увеличения текстовых фрагментов и изображений (для лиц с нарушениями зрения) и переносная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым информатором.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предоставляет обучающимся с ОВЗ (по зрению) ряд возможностей для обеспечения эффективности процесса обучения. При чтении масштаб страницы сайта можно увеличить с помощью специального значка на главной странице. Можно использовать полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа (например, Jaws, «Balabolka»). Скачиваемые фрагменты в формате pdf, имеющие высокое качество, могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, могут быть загружены в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями и облегчает процесс написания курсовой или выпускной квалификационной работы.

Для подготовки к занятиям обучающиеся с ОВЗ (по зрению) могут использовать мобильное приложение ЭБС «Лань», предназначенное для озвучивания текста книги. Режим доступа: электронный, приложение скачивается обучающимся самостоятельно с сайта e.lanbook.ru, необходимое условие: быть зарегистрированным в ЭБС «Лань». Используется свободно распространяемая программа экранного доступа Nvda.

Подробнее об организации доступной среды см. соответствующий раздел основной профессиональной образовательной программы.