

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА – ГИТИС»
Центр непрерывного образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере культуры

«Утверждаю»

Ректор Г. А. Заславский
протокол № 39 от 26.03 2019г.
заседания Ученого совета ГИТИС
приказ от «27» марта 2019г. № 05/ПК

Программа
повышения квалификации
Исторический костюм в театре. Технология создания.

1. Нормативно-правовые основания разработки программы.

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2013 г. № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании».
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов №ДЛ-1\05вн от 22.01.2015г.
- Устав Российского института театрального искусства – ГИТИС.

2. Область применения программы.

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации: специалистов и работников театра, связанных с созданием исторического костюма в театре и кино, художников по костюмам.

Требования к слушателям (категории слушателей) - лица с высшим или средним профессиональным образованием.

Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий

Объем в часах: всего-36 час., модуль 1: аудиторных часов- 22 час., модуль2: аудиторных – 14.

3. Цель и планируемые результаты освоения программы.

Основная цель курса - художественно-технологическая подготовка специалистов к практической профессиональной деятельности в условиях современного театрального производства.

Программа направлена на получение слушателями следующих **профессиональных компетенций**:

- знать о формообразовании и стилистики в костюме разных слоев социального общества в обозрении развития цивилизаций и стран,
- уметь определять стилевые и технологические особенности в историческом развитии и научить пользоваться библиографическим и справочным материалом по истории костюма,
- усвоить эволюционное развитие костюма и технологий его изготовления, освоить профессиональную терминологию
- освоение терминологии по истории военного костюма и назначения предметов униформы в соответствии с их функциональным использованием;
- приобретение навыков по различию основных признаков повседневной, парадной и полевой форм одежды, а также по различию дополнительных аксессуаров военной формы;
- получение представление о тканях и материалах, используемых для изготовления предметов военной формы одежды и реплик исторической военной формы. Ознакомление с основными и приборными цветами мундиров, характерными для конкретной из рассматриваемых эпох.

В результате освоения программы обучающийся должен:

- **уметь:** на практике применять полученные теоретические и практические знания по истории костюма в условиях современного театрального производства
- **знать:** художественные, конструктивные и технологические особенности исторического костюма и различать национальные, цивилизационные, стилевые, социальные, гендерные, религиозные особенности формирования костюма от древности до наших дней.
- **владеть** терминологией по истории военного костюма и порядка предметного назначения в соответствии с их функциями.
- **знать** комплектность повседневных, парадных и полевых вариантов формы одежды и аксессуаров, учитывая особенности формы одежды офицеров и нижних чинов; ткани и материалы, используемые для изготовления предметов военной формы одежды: основные цвета мундиров, приборные цвета на мундирах, характерные для изучаемой эпохи.
- **уметь** различать полевую, повседневную и парадную формы одежды военнослужащих, периода второй пол. XIX – нач. XX. вв.

4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы.

Слушатели, успешно освоившие программу повышения квалификации и прошедшие итоговую аттестацию, получают по результатам обучения удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

5. Учебно-тематический план.

№	Наименование темы	Аудиторные занятия (Всего)	Лекции (час)	Практические занятия (час)	Самостоятельные занятия (не регламентируются)
1	Модуль1. Исторический костюм. Образ времени в историческом костюме.	4	4		
2	От драпировочного костюма к кроильному искусству.	2	2		
3	Особенности построения костюма эпохи Ренессанс.	4	4		
4	Технология костюма в 17-18 веке.	2	2		
5	«Историзмы» в стилистическом многообразии 19 столетия.	2	2		
6	Новые технологии 20 века.	4	4		
7	Практикум.	4		4	
	Всего по модулю 1	22			
1.	Модуль2. Военный костюм. Возникновение первых государств. Появление воинских сословий. Ранний античный период. Классическая Греция. Эпоха Римской империи.	2	2		
2.	Воины средневековья. Рыцари, как особое сословие. Эпоха Возрождения	2	2		

4.	Зарождение буржуазных государств.	армий	2	2		
5.	Новейшее время.	Создание постоянных армий в Европе.	2	2		
6.	Войны в XVIII веке.	кружевах	2	2		
7.	От Крымской до 1-й Мировой войны.	Наполеоновская эпоха.	2	2		
8.	XX век и современность		2	2		
	Всего по модулю 2		14			
	Всего		36			
	Зачет					

5. Содержание курса.

Модуль 1. Исторический костюм.

1. Образ времени в историческом костюме.

Обзорная лекция. Изменения стилистики костюма от древних цивилизаций до современных тенденций в моде.

2. От драпировочного костюма к кроильному искусству.

Драпировочный костюм Египта, Античности и Персии, верхняя и нижняя одежда, аксессуары костюма, как необходимые конструктивные элементы. Средневековые новшества и развитие кроя в европейских странах 6-15 вв.

3. Особенности построения костюма эпохи Ренессанс.

Технологии и художественные принципы гражданского и аристократического костюма Италии, Испании, Франции, Германии и Англии: различия и подражания, возникновение моды.

4. Технология костюма в 17-18 веке. От барокко к рококо: стилистика и технологические новшества в европейском платье, от военного костюма к светскому, театральность и социальные границы применения моды.

5. «Историзмы» в стилистическом многообразии 19 столетия.

От ампира до модерна. Изобретение станка Жаккарда, швейной машинки и другие технологические, производственные прорывы – их влияние на внешний вид людей, модный силуэт, доступ к красоте и др.

6. Новые технологии 20 века.

Революционный переворот и стилеобразующие элементы костюма в подчинении политики и войны. Костюм первой и второй половины века: разница материалов и ретро-винтажные повторы модных дизайнеров. Индустрия моды и гардероб обывателя.

7. Практикум.

Выполнение способом накладки на манекене из бумаги, бязи или кальки, лутрасила, одного вида исторического костюма по историческому крою, выкройкам от 16-20 века (на выбор – мужской или женский костюм) с учетом исторического текстиля, орнамента и аксессуаров. Технологическая разработка для аттестационной работы.

Модуль 2. Военный костюм.

1. Возникновение первых государств. Появление воинских сословий. Египет, Междуречье, Малая Азия. Ранний античный период. Микенская и Мinoйская цивилизация. Троя. Привычное представление современного человека об эпохе и действительность по результатам археологических исследований.

2. Античное время. Классическая Греция. Македония, Персия. Внешние признаки воинов и их отличия от других представителей античного общества.

3. Эпоха Римской империи. Представление современного человека о римских легионерах.

4. Воины средневековья. Рыцари, как особое сословие в Европейском средневековом обществе. Внешние отличительные признаки представителей рыцарского сословия.

5. Эпоха Возрождения. Результаты научно-технической революции, повлиявшие на изменение внешнего вида представителей воинских сословий.

6. Новое время. Зарождение армий буржуазных государств. Появление первых элементов униформы.

7. Новейшее время. Создание постоянных армий в Европе. Внедрение первой униформы.

8. Войны в кружевах XVIII века. Наполеоновская эпоха. Переход к массовым армиям. Доминирование стиля ампир в униформе европейских армий.

9. От Крымской до 1-й Мировой войны. Как научно-технический прогресс повлиял на военную униформу.

10. XX век и современность

6. Организационно-педагогические условия реализации программы.

6.1. Материально-техническое обеспечение.

Наглядные пособия методического фонда кафедры «Сценографии» ГИТИС.

Оборудование:

-манекены со стойками, расходные материалы — калька, крафт-бумага, бязь, марля.

-необходимо применение компьютерной и копировальной техники (ксероксы, принтер) DVD – плеер, проектор.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения.

1. Андреева, А. Ю. История костюма. Эпоха, стиль, мода. От Древнего Египта до модерна / А.Ю. Андреева, Г.И. Богомолов. - М.: Паритет, 2008. - 120 с.
 2. Захаржевская Р. В. Костюм для сцены – М. : Советская Россия, 1967
 3. "Костюм в России XVIII-начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа. - М.: Художник РСФСР, 2012.
 4. История моды с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Киото (комплект из 2 книг). - М.: Арт-Родник, Taschen, 2008. - 720 с.
 5. Сухарева, О.А. История Среднеазиатского костюма. Самарканд (2-ая половина XIX- начало XX в.) / О.А. Сухарева. - М.: Наука, 2001. - 144 с.
 6. Федорова, Т.В. Детская одежда от 0 до 7 лет / Т.В. Федорова, Л.В. Долгопольская. - М.: Эксмо; СКИФ, 2004. - 576 с.
 7. Хренов, М. Военная одежда вооруженных сил СССР И России / М. Хренов, И. Коновалов, М. Теровкин. - М.: Военное издательство, 2003. - 448 с.
 8. Эрнер. Жертвы моды?: моногр. / Эрнер, Гийом. - М.: Ивана Лимбаха, 2008. - 272 с.
 9. Костюкова Ю.А., Захарова А.С., Чагина Л.Л. Особенности проектирования театрального костюма. М. 2011
 10. Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX в. – М., 2006.
 11. Русский костюм 1870-1890. Кн.4. – М.: Всероссийское театральное общество, 1965
 - Русский костюм 1750-1830. Кн.1. – М.: Всероссийское театральное общество, 1960
 - Русский костюм 1890-1917. Кн.5. – М.: Всероссийское театральное общество, 1972
 - Русский костюм 1850-1870. Кн.3. – М.: Всероссийское театральное общество, 1963
 - Русский народный костюм. – Л.: Художник РСФСР, 1984
 12. Арнольд Дж. Крой модного платья 1660-1860гг. Перев. О. Никитина. 2009
- Периодические издания: Журнал «Сцена», Журнал « Театральная жизнь».
- Интернет-ресурсы:
- <http://costumology.livejournal.com/>
- <http://mir-kostuma.com/>
- <http://nga.gov.au/Exhibition/BalletsRusses/Default.cfm>
- <http://ptj.spb.ru/archive/28/art-28/teatra-bez-kostyuma-nebyvaet/>
- <http://www.muzcentrum.ru/news/2011/06/item5027.html>
- <http://stage.variety.ru/articles23/itjjudr/publication61/>

8. Контроль и оценка результатов освоения курса.

Вид аттестации: зачет.(Ответы на вопросы письменно)

9. Програма разработана: Устинова Екатерина Альбертовна, доцент кафедры сценографии; Леонов Олег Геннадьевич, преподаватель кафедры сценографии.