

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА–ГИТИС»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

О.Л. Денисова

сентябрь 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО КОСТЮМА

Специальность: **52.09.05 Искусство театральной режиссуры (по видам)**

Вид: **Искусство театральной режиссуры на эстраде**

Квалификация выпускника: **«Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе.**

Режиссер эстрады»

Форма обучения: **очная**

Москва, 2020г.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.09.05 Искусство театральной режиссуры (по видам) и с учетом ОПОП ассистентуры-стажировки по направлению подготовки 52.09.05 Искусство театральной режиссуры (по видам), вид: Искусство театральной режиссуры на эстраде.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: формирование у ассистента-стажера представления об основных этапах истории развития театрально-декорационного искусства, сценографии и культуры бытовой одежды и театрального костюма, о месте и роли театрального костюма в контексте мировой истории; о стилистической общности и специфических чертах творческой деятельности, присущих разным цивилизациям и эпохам; ознакомление обучающихся с трудами зарубежных и отечественных ученых об историческом развитии театрального костюма в контексте материальной культуры различных эпох.

Задачи дисциплины: закрепление знаний об основных стилистических эпохах в развитии театрально-декорационного искусства, о связи театрального костюма с бытовым, об основных источниках по истории костюма и сценографии; знакомство с принципами творческой работы ведущих художников-сценографов.

2. Требования к результатам освоения дисциплины

Ассистент-стажёр должен знать: историю театрального костюма; изменения и основные тенденции развития; применение и технологию изготовления сценических костюмов различных эпох, стилей и направлений; примеры и образцы эскизов, костюмов; имена великих театральных художников в мировой истории и в истории театра России.

Ассистент-стажёр должен уметь: различать по стилю, крою, силуэту и деталям костюма эпоху, время, страну и ориентироваться, с каким литературным материалом можно было бы сопоставить тот или иной пример сценического костюма; в эскизе художника различить замысел, образ будущего костюма.

Ассистент-стажёр должен владеть: элементарными навыками в композиции костюма; знаниями по технологии и производству того или иного исторического платья, головных уборов, обуви, деталей отделки, чтобы понимать всю сложность работы художника по созданию образа и сложность работы цехов по воплощению этих образов.

Выпускник, освоивший программу дисциплины «История театрального костюма», должен обладать следующими компетенциями:

- способностью создавать индивидуальные художественные интерпретации

театральных, сценических, эстрадных и цирковых произведений (ПК-6);

- способностью осваивать произведения, относящиеся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям (ПК-9);
- готовностью к овладению знаниями и информацией в области литературы, исторических, смежных художественных и философских дисциплин для обогащения содержания своей педагогической и творческо - исполнительской деятельности (УК-1).

3. Распределение трудоемкости дисциплины

Дисциплина «История театрального костюма» относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)». Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **3 з.е.**

№ п/п	Тема	Год подготовки	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов (в часах)	
			Лекции	Самостоятельная работа
1	Первобытный театр.	2	2	5
2	Костюмы и маски актеров в древнегреческом и древнеримском театрах	2	2	5
3	Костюм средневековых мистерий, уличных представлений	2	2	5
4	Театральные представления и костюм в эпоху Возрождения	2	2	5
5	Театральный костюм XVII - XVIII веков	2	2	5
6	Русский костюм допетровского времени - скомороший театр	2	2	5
7	Развитие русского костюма в придворном театре	2	2	5
8	Театральный костюм I половина XIX века	2	2	5
9	Театральный костюм II половина XIX века	2	2	5
10	XX век в истории европейского театрального костюма	2	2	5
11	Имена русских художников - Бенуа, Бакст, Головин и др.	2	2	5
12	Имена советских художников - Тышлер, Рындин, Вильямс и др.	2	4	6
13	Театральный костюм конструктивистов - Малевич, Экстер, Веснин	2	4	6
14	Художники современного театра	2	4	7

	ИТОГО	34	74
	Зачет (2 курс)		
		Всего	108

4. Образовательные технологии

В рамках данного курса используются традиционные образовательные технологии, информационно-коммуникационные образовательные технологии и технологии проблемного обучения.

5. Формы контроля знаний

Формы контроля: текущий контроль в виде контрольных уроков; промежуточная аттестация: зачет (2 курс).

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме устного опроса по темам дисциплины.

Перечень вопросов к зачету:

1. Роль художника в создании спектакля.
2. Традиции древнерусского театрально-декорационного искусства в оформлении народных праздников XIII - начала XX веков.
3. Костюм древней Персии. 1000 лет до н. э.
4. Крито-микенский костюм. 2600 -1250 лет до н. э.
5. Барокко в театрально-декорационном искусстве.
6. Костюм античного мира. Древняя Греция (700 - 400 лет до н.э.)
7. Творчество ПьетродиГоттардоГонзага.
8. Костюм Древнего Рима 500 лет до н. э. - 500 лет н. э. Романтизм в оформлении спектаклей первой половины XIX в.
9. Костюм в Византии периода падения Римской империи (400 1500 лет н. э.).
10. Раннее средневековье. Костюм эпохи развитого Средневековья. Готическая аристократическая мода.
11. Итальянский костюм Эпохи Возрождения.
12. Испанский костюм Эпохи Возрождения.
13. Французский костюм Эпохи Возрождения.
14. Работа М. Врубеля в театре.
15. Английский костюм Эпохи Возрождения.
16. К. Коровин как театральный художник.
17. Русский костюм до монгольского периода.
18. Творчество А. Головина.
19. Русский костюм после XIII века до XVIII в.
20. Оформление спектакля “Маскарад” А. Головиным.
21. Костюм Франции первой половины XVII века.
22. Творчество В. Симова.
23. Основные принципы работы художников «Мира искусства» театре.
24. Костюм Франции второй половины XVII века.

25. А. Бенуа и театр.
26. Костюм Франции первой половины XVIII века.
27. Творчество Л. Бакста.
28. Костюм Франции второй половины XVIII века.
29. Работы М. Добужинского в театре.
30. «Старинный театр» и его художники.
31. Ампи́р. 1800-1815 гг.
32. Бидермайер 1825 -1835.
33. Театрально-декорационное искусство 1920-х гг. Конструктивизм в театрально-декорационном искусстве. Модерн. 1890-1900 годы.
34. Костюм 1900-1915 годов.
35. Костюм 1920 - 1930 годов. АртДеко.
36. Творчество В. Дмитриева.
37. Костюм 1950-х годов.
38. Костюм 1960-х годов.
39. Театрально-декорационное искусство 1943 - начала 1960-х Костюм 1970-х годов.
40. Тенденции развития сценографии в 1970 - 1980-е гг.
41. Тенденции бытового костюма. Современный театральный, балетный костюм.

Критерии оценки:

«Зачет» заслуживает ответ, содержащий:

- глубокое и систематическое знание программного материала;
- отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом и терминологией;
- знание основной литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой;
- логически корректное и убедительное изложение ответа.

«Незачет» ставится при:

- незнании либо отрывочном представлении программного материала.

6. Список основной и дополнительной литературы по дисциплине

Основная литература:

1. Акимов Н.П. Театральное наследие. В2т. - Л., 1970. Андреева Р. П. Энциклопедия моды. СПб.,Литера, 1997.
2. Березкин В. И. Советская сценография. 1917-1941. М., 1990.
3. Березкин В. И. Искусство сценографии мирового театра: от истоков до начала XX века М., 1995.
4. Вейс Г. История культуры народов мира. М., Эксмо, 2005.
5. Горбачева Л. М. Костюм 20 века от Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро. М., ГИТИС, 1996.

6. Горбачева Л. М. Костюм средневекового запада. М., ГИТИС, 2000.
7. Власова Р.И. Русское театральное-декорационное искусство начала XX века: Из наследия петербургских мастеров. Л., 1984.
8. Козлинский В. И., Фрезе З. П. Художник и театр. М., 1975.

Дополнительная литература:

1. Беляев М. Д. и др. “Маскарад” Лермонтова в театральных эскизах Головина. М., Л., 1941.
2. Сыркина Ф. Я, Жизнь и творчество ПьетродиГоттардоГонзага. М., 1974.
3. Художник и сцена. Сб.ст. М.,. 1978.
4. Художник, сцена, экран. Сб.ст. М., 1975.
5. Эткинд М. Г. Николай Акимов. Сценография. Графика. М., 1980.
6. Эфрос. Камерный театр и его художники. М., 1934.

Интернет-ресурсы:

<http://www.arts-museum.ru>

<http://www.gctm.ru>

<http://www.orientmuseum.ru>

<http://armoury-chamber.kreml.ru>

<http://www.vmdpni.ru>

<http://www.alexandrinsky.ru/fond/museum/>

<http://kostroma.ru/whatsee/museum/kostroma/kostum/index.aspx>

<http://www.cnsc.fr>

<http://www.thingshistory.com/o-proekte/r-v-zaxarzhevskaya-istoriya-kostyuma-ot-antichnosti-do-sovremennosti/>

<http://www.artonika.ru/scena/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по данной дисциплине необходимы учебные аудитории для лекционных групповых и самостоятельной работ.