

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

1. Цель освоения дисциплины

Формирование у студентов целостного и глубокого представления об истории развития сценического костюма, стилистических особенностях его эволюции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История костюма» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.

Для освоения дисциплины «История костюма» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Теория и методика преподавания хореографических дисциплин», прохождения практик «Исследовательская практика», «Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- основные требования и принципы проектирования сценического костюма и художественного оформления танца;
- содержание исследовательских задач в области образования;

уметь

- создавать проект сценического оформления танца и костюма с учетом стилистики эпохи и танцевального направления;
- ставить задачи саморазвития в исследовательской деятельности в области образования;

владеть

- методикой сценографии и навыками создания проекта сценического костюма с учетом стилистических особенностей эволюции хореографического искусства;
- средствами анализа и конструирования развивающего потенциала образовательной среды.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 2,

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 40 ч., СРС – 32 ч.),

распределение по семестрам – 8,

форма и место отчётности – зачёт (8 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины

1 История эволюции европейского костюма.

Тема 1. Историко-культурный анализ национального костюма. Этапы его исторического

развития. Костюм - ансамбль гармонично согласованных между собой предметов одежды, дополнений и украшений, причёски, грима (произведение прикладного искусства и предмет первой необходимости). Костюм как выражение социальной и индивидуальной характеристики человека, его национальности, пола, возраста, вкуса. Костюм как средство формирования внешнего облика человека в соответствии с общественными, эстетическими и нравственными идеалами, как выражение господствующего художественного стиля. Происхождение костюма и первоначальные формы одежды Появление одежды. Связь ее формы с материалом, климатом и родом занятий людей. Идеал красоты первобытного человека и приемы его выражения в костюме. Роль украшений, декоративной косметики и татуировки. Тема 2. Костюм Древнего Востока и античного мира. Костюм Византии и средневековой Европы (романский и готический стиль). Костюм Древнего Египта Условия формирования костюма Древнего Египта. Эстетический идеал красоты (по произведениям изобразительного искусства Древнего Египта). Виды женской и мужской одежды: схенти, передник, калазирис, накидка. Изменение их формы в разные периоды. Основные черты костюма Древнего Египта: функциональность, постоянство форм и деталей, контрастность цвета и материалов. Прически, головные уборы, обувь, дополнения, украшения и косметика Древнего Египта. Костюм Древней Греции 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 причёсок, головных уборов, украшений, обуви в построении женского и мужского костюмов. Военный костюм. Эстетическое значение древнегреческого костюма в развитии европейского костюма в последующие века. Костюм Древнего Рима Эстетический идеал человека и приемы его выражения в костюме. Придание фигуре величественности и статичности. Греческие традиции в римском костюме. Применяемые ткани, их пластические свойства. Изменение роли драпировки. Появление футлярообразной формы. Основные виды мужской одежды: туника (колобиум, таларис, далматика), плащ, тога, лацерна, полудаментум, сагум, пенула. Классовая дифференциация в мужской одежде. Роль дополнений, причёсок, обуви, цвета в решении мужского 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. Европейский средневековый костюм X-XIII вв. Эстетический идеал красоты (по произведениям изобразительного искусства). Футлярообразные одеяния эпохи раннего средневековья. Зарождение рыцарской культуры, Культ "прекрасной дамы" и формирование новых эстетических идеалов. Зарождение одежды облегающих форм. Поиск способов создания облегающего силуэта (швов, линий, вытачек, шнуровки). Характерные особенности мужской одежды. Рыцарские костюмы. Конструктивные и декоративные особенности женских костюмов. Роль головных уборов, обуви, украшений и дополнений в костюме романского стиля. Цель изучения темы: дать понятие о костюме романского стиля, его истоках, развитии новых тенденций в решении человеческого облика в XII-XIII вв. Готический костюм XIV-XV вв. Тема 3. Костюм эпохи Возрождения. Итальянский костюм эпохи Возрождения (к. XV-XVI вв.) Костюм эпохи Возрождения. Эстетический идеал красоты. Новое представление о всесторонне развитом человеке, способном к безграничному прогрессу. Подъем в развитии и производстве тканей. Мода Флоренции XV – начала XVI вв. – простота форм, античные мотивы. Венецианская мода XVI в. – широкий, приземистый силуэт костюма итальянского Возрождения. Основные виды мужской и женской одежды. Ткани, дополнения, украшения, обувь, причёски и головные уборы. Испанский костюм XVI в. 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, отделка, украшения, головные уборы, обувь и их значение в создании идеала красоты соответственно национальным особенностям каждой страны. Костюм XVII в. Эстетический идеал красоты (по произведениям искусства). Ткани,

декоративные отделки, прически, головные уборы, украшения и косметика. Французский костюм. Конструктивные особенности мужского и женского костюмов в начале, середине, конце XVII в. Прически, головные уборы, украшения и косметика. Влияние французского костюма на костюмы других стран Европы (Англии, Фландрии и Испании). Тема 4. Западноевропейский костюм XVIII-XX веков. Эстетический идеал красоты (по произведениям изобразительного искусства и литературы). Стиль рококо в costume и его характерные черты: изысканность форм, декоративность, утонченность цветового решения. Применяемые ткани, их орнаментация. Отделки, дополнения, декор и обувь. Реформы Петра I в области распространения европейского костюма в России, особенности европейской моды в России. Рококо середины XVIII в. Основные виды и формы мужской и женской одежды, ее покрой. Английский костюм (практичность, деловитость и удобство). Французская революция 1789 г. и утверждение капитализма в передовых странах Европы. Влияние революции 1789 г. на демократизацию костюма. Простота и рациональность гражданской одежды. Одежда санкюлотов (покрой, цветовое решение, головные уборы, прически, дополнения). Смена стилей в costume XIX – начале XX вв. Стиль ампир в costume (1800-1815 гг.). Отличительные особенности стиля (цвет, силуэт, орнаментика). Мужской костюм: редингот, сюртук, фрак, рубашка и др. Женский костюм: платье с корсетом, спенсер, редингот, кашмирские шали и др. Головные уборы, обувь и дополнения. Западноевропейский костюм в стиле романтизм (20-30-е гг.) и бидермайер (30-40-е гг.). Мужской костюм: особое внимание к добротности тканей и дополнениям (галстук, шляпа и др.). Женский костюм. Влияние стилей Возрождения, барокко, рококо (корсет, кринолин). Разнообразие ассортимента. Цвет, ткани, отделка. Второе рококо (50-60-е гг.) - мода крупной буржуазии. Мужской костюм. Виды костюма по назначению: пиджак, визитка, смокинг. Изменение формы брюк (по десятилетиям). Головные уборы, обувь, дополнения. Женский костюм. Платье на каркасе, верхняя одежда (фигаро, ротонды, мантильи, накидки и др.). Разнообразие ассортимента женского костюма по назначению. Стиль позитивизм (70-80-е гг.). Демонстрация стоимости вещей, богатства одежды. Силуэт (корсет, турнюр). Разнообразие деталей и отделки. Стиль модерн конца XIX - начала XX вв. Силуэт женского платья (s-образный изгиб). Новые цветовые сочетания, асимметричные вышивки, отделка. Головные уборы и дополнения. Стиль конструктивизм начала XX в. Новый идеал красоты женщины - «а ля гарсон».

2 Национальный костюм народов Европы.

Тема 5. Основные черты и традиции национального костюма народов Западной и Восточной Европы. Характерные особенности национального костюма Западной Европы: Франции, Италии, Испании, Англии, Германии и других стран. Костюм народов стран Восточной Европы: Чехии, Словакии, Польши, Болгарии, Сербии, Хорватии, Македонии, Румынии, Венгрии, Черногории. Основные предметы мужских и женских костюмов. Социальные различия в одежде. Обрядовая и праздничная одежда. Профессиональная одежда. Особенности покроя и материала, излюбленные цвета и мотивы орнаментов. Обувь. Причёски. Тема 6. Традиционные костюмы народов ближнего зарубежья. Белорусский костюм. Общие черты и отличия от русского костюма. Относительное единство национального костюма и его основных частей на всей территории Белоруссии. Молдавский костюм. Многообразие особенностей костюма в результате влияния стилей одежды украинцев, румын, цыган, болгар и др. Своеобразие цветового решения одежды: бархатные корсажи, расшитые фартуки, кружева и пр. Обрядовая и праздничная одежда. Украшения. Украинский костюм. Областные особенности. Основные районы с ярко выраженными различиями в фактуре и деталях национального костюма: Левобережье, Правобережье, Слободская Украина, Западная Украина. Основные формы, цветовая гамма, орнаментов. Тема 7. Национальный колорит и оригинальность конструктивных и стилевых традиций костюма народов Кавказа и Закавказья. Отражение культурно-бытовых особенностей в одежде и влияние на костюм стилей одежды местного населения.

3 Русский народный костюм.

Тема 8. Эстетические и художественные принципы русского народного костюма. Общая характеристика искусства русского костюма как одного из древнейших и массовых видов народного творчества и декоративно-прикладного искусства в целом, как бесценного памятника духовной и материальной культуры народа. Крестьянство – хранитель древних традиций русской национальной одежды. Традиция, то есть историческая преемственность идейно-эстетических достижений предшествующих поколений, – основа процесса создания народного костюма. Коллективный тип творчества. Принципы вариативности и импровизационности. Русский костюм как неотъемлемая часть обрядового синкретизма. Народный костюм – рукотворный предмет утилитарного назначения, выражающий эстетические чувства человека, и одновременно – художественный образ. Высшее достижение в искусстве русского костюма – это такой его образец, который вызывает сильное эстетическое чувство и глубокое художественное переживание, воплощает органичное единство рационального и эмоционального, всех факторов художественной выразительности, превращающее костюм в концепцию красоты, воплощение народного представления о прекрасном. Семиотический анализ: костюм как потенциальный текст, как образная и знаковая система. Материал, крой, силуэт, колористика, орнаментика, способы носить и комплектовать детали костюма, а также манера носить костюм – важнейшие элементы знаковой системы костюма, которая отражала не только социальное и семейное положение, говорила о возрасте и месте проживания владельца, но и о религиозных, эстетических и этических представлениях русских крестьян. Структурный анализ: принципы классификации русского костюма по региональным, этнолокальным, половозрастным, социальным признакам, по социально-бытовым функциям. Тема 9. Областные особенности русского народного костюма. Северорусский комплекс одежды с сарафаном (Архангельская, Вологодская, Костромская, Тверская, Ярославская губернии). Южнорусский комплекс одежды с поневой (Воронежская, Калужская, Орловская, Пензенская, Рязанская, Тамбовская, Тульская губернии). Тема 10. Костюм русского населения Урала, Алтая. Отражение культурно-бытовых особенностей в одежде и влияние на костюм стилей одежды местного населения. Тема 11. Костюм народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Отражение культурно-бытовых особенностей в одежде и влияние на костюм стилей одежды местного населения.

4 Сценический костюм.

Тема 12. Создание сценического костюма на основе бытового. Исторические и социальные основы возникновения сценических народных костюмов. Создание скоморохами первого русского сценического костюма. Костюм – часть сценического образа. Основные законы сцены: расстояние, освещение. Обобщенность форм костюма, заостренность силуэта, повышенная звучность цвета. Форма, детали, цвет как отражение индивидуальности, эпохи, художественного стиля и образа костюма. Соответствие образа костюма жанру и содержанию танца. Костюм эпохи и костюм роли. Мода и сценический костюм. Костюм женский и мужской. Общность и отличие материальных и художественных возможностей создания сценического костюма на любительской и профессиональной сцене. Степень соавторства хореографа в создании сценического костюма. Удобство и особая условность танцевального костюма. Положительные и негативные тенденции в подходе к созданию сценических народных костюмов. Тема 13. Костюм на балетной сцене. Костюм как компонент оформления спектакля, отвечающий требованиям специфики хореографического искусства. Костюм, характеризующий персонажи, выявляющий их исторические, социальные, национальные, индивидуальные особенности. Балетный костюм легкий, удобный для танца, подчеркивающий структуру тела. Две крайности в создании балетного костюма: чрезмерное «обывовление» и схематичное обеднение. Оправдание крайностей особым содержанием и жанром произведения. Колористически-цветовое согласование с декорациями. Индивидуализация костюмов солистов и унификация костюмов кордебалета. Исторические изменения балетного костюма в связи с эволюцией хореографического искусства. Костюм в спектаклях барокко и в период классицизма. Реформа балета и балетного костюма Ж. Ж. Новер. Коренная реформа костюма в искусстве романтизма:

длинный тоник, предшественник пачки; пуанты (Филипп и Мария Тальони). Художники «Мира искусств» и их роль в развитии балетного костюма в начале XX века. Тенденции обытовления костюма, свойственные балетам середины XX века в театрах на территории бывшего Советского Союза и сведение порой к униформе костюма в балетах на западной сцене. Работа художника С. Б. Вирсаладзе (в балетах Ю. Н. Григоровича) как образец создания сценического костюма, отвечающего особенностям хореографии. Тема 14. Особенности сценического костюма в современном танце. Из истории сценического костюма для современного танца от А. Дункан до М. Бежара. Форма, цвет, детали как отражение индивидуальности, художественного стиля и образа. Роль фантазии хореографа и художника. Цветовые соотношения объема и цвета, цветовые гармонии. Комплекция исполнителя, тип и пол человеческой фигуры и цветовая гамма. Эмоциональное, психологическое, символическое значение цвета. Выражение цветом настроения, темперамента, вкуса. Цветовые эффекты: увеличение, сокращение форм; приближение, удаление; пластическое удлинение фигуры; изменение пропорциональных соотношений основных линий фигуры. Зрительные иллюзии в зависимости от свойств блестящих и матовых фактур, плотных и легких, темных и светлых. Тема 15. Основные требования к сценическому костюму и особенности его проектирования. Изучение традиции национальной одежды. Соответствие образа костюма образу танца. Необходимость учитывать объективные законы сцены. Основные требования к костюму: необходимость облегчения веса костюма, обеспечения большей свободы движений и быстроты при переодевании, учёта удалённости от зрителя, взаимообусловленности цвета костюма, грима и света, соответствие жанру и стилю танца. Этапы разработки сценических костюмов руководителями коллективов: 1. Определение соответствующего постановке территориального народного художественного стиля и выявление наиболее самобытных, выразительных в художественном отношении его особенностей 2. Определение прототипов для сценических костюмов с учётом жанровой специфики коллектива и постановки. 3. Выбор способов варьирования декора и структуры костюмов в рамках установленного образца и территориального стиля, а также методов имитации традиционных материалов и технологий в целях удобства сценического костюма и экономии средств. Современные материалы и технологии изготовления сценических костюмов. Способы быстрого изменения облика исполнителей во время выступления. Зависимость конструкции силуэта костюма от свойств ткани, покроя, качества обработки. Прочность материала. Особенности рационального раскроя. Правильность выполнения швов, подбор ниток и т. п. Выбор цвета материала. Цветовое соотношение объема и цвета, цветовые гармонии. Законы смешения цветов: фон и костюм солиста; костюм в ансамбле; фон одежды сцены и костюмы ансамбля. Роль цвета костюма при построении мизансцен – введение контрастирующих по цвету костюмов или их элементов, использование особенностей человеческого восприятия тёплых и холодных цветов, символического значения некоторых из них. Усиление с помощью костюма характерности отдельных персонажей или их групп, включение костюма в драматургию постановки в качестве действенного звена. Удобство сценического костюма и особая условность танцевального костюма.

6. Разработчик

Долгополова Людмила Александровна старший преподаватель кафедры вокально-хорового и хореографического образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».