

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебно-методической работе
А.А. Панфилов

2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ КОСТЮМА»

Направление подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль подготовки: Театральное искусство

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: заочная

Семестр	Трудоем- кость зач. ед, час.	Лек- ций, час.	Практич. занятий, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
2	9/324	10	10	277	Экзамен
Итого	9/324	10	10	277	Экзамен-27ч.

Владимир, 2016

Handwritten signature

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью курса является ознакомление студентов с историей мирового драматического театрального искусства как области творческой и духовной деятельности человека. Освоение дисциплины способствует подготовке специалистов с высшим образованием, развивающих свои актёрские способности во взаимодействии с драматическим театром и вовлекающих себя в генезис и развитие театрально-сценического искусства в целом.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История костюма» является дисциплиной по выбору по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Театральное искусство» (имеет шифр Б1.В.ДВ.7.). Этот курс - один из межпредметных дисциплин искусствоведческого цикла, изучаемых студентами данного направления. Он тесно взаимосвязан с такими дисциплинами как: «История изобразительного искусства», «Теория художественной культуры личности», «История мировой литературы».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие компетенции:

знать: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОК-2);

уметь: осмысливать развитие художественной культуры и музыкального искусства в историческом контексте, в том числе, в связи с общим развитием философско-эстетических идей конкретного исторического процесса (СК-1); использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-14);

владеть: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ КОСТЮМА»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часов.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)							Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)	
				Лекции	Семинары	Практические занятия	Лабораторные	Рефераты	СРС	КП/КР			
1	Тенденции развития	2		10		10				277		10/50%	Экзамен, реферат.

	костюма от античной эпохи до к. XX в.										
	Итого за 2-ой семестр		10		10		+	277		10/50%	Экзамен-27ч.
	Всего		10		10		+	277		10/50%	Экзамен-27ч.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Разделы курса

Раздел 1. Античная культура

Раздел 2. Культура Средневековья

Раздел 3. Культура Возрождения и костюм эпохи

Классицизма

Раздел 4. Историческое развитие костюма в эпохи Просвещения и Романтизма

Раздел 5. Костюм в эпоху реализма

Раздел 6. Тенденции развития костюма в XX в

Раздел 1. Античная культура

Театр Древней Греции. Истоки театра – греческая мифология. Сатировская драма. Структура трагедии и комедии. Сценическое искусство Древней Греции и его особенности.

Эволюция древнегреческой трагедии от Эсхила до Еврипида (Эсхил, Софокл, Еврипид). Развитие древнегреческой комедии на примере творчества Аристофана и Менандра. Театр периода республики (Плавт и Теренций). Трагедии Сенеки.

Раздел 2. Культура Средневековья

Противоборство двух направлений в театре: светского и церковного. Гистрионы. Литургическая и полулитургическая драма. Основные формы церковного театра раннего Средневековья. Светский театр. Основные формы зрелого церковного Средневекового театра: мираклъ, мистерия, моралите, соти. Фарс – площадной народный жанр и его антифеодалная и антиклерикальная направленность.

Раздел 3. Культура Возрождения и костюм эпохи Классицизма

Комедия Дель-арте – высшее достижение итальянского театра эпохи Возрождения.

Народные истоки комедии Дель-арте. Лопе де Руэда – родоначальник испанского театра.

Сценическое искусство театра Испании: особенности представлений. Актеры и зритель.

Особенности английского Возрождения. Придворные и публичные театры. Театр «Глобус» и его устройство. Актерское искусство Ричарда Бербеджа. Комические актеры английской сцены: Р. Тарлингтон, Вильям Кемп. Французский классицизм и его эстетика

Раздел 4. Историческое развитие костюма в эпохи Просвещения и Романтизма

Крупнейший драматург и теоретик романтического театра Виктор Гюго. Пьесы А. Дюма («Генрих и его двор»), А. Вини («Кин, гений или беспутство»). А. Мюссе и его историческая драма «Лорензаччо».

Зарождение критического реализма в драматургии О. Бальзака («Мачеха»). П. Мериме – театр Клары Газуль. Э. Скриб – «автор хорошо сделанной пьесы». Классик водевильного жанра Э. Лабиш.

Своеобразие английского романтизма (крупнейший представитель прогрессивного романтизма Д. Г. Байрон, тираноборческие мотивы в трагедии Шелли «Ченчи», бунтарский характер романтизма актера Э. Кина, черты реализма в творчестве Е. Макреди, новаторская режиссура Ч. Кина).

Философский характер немецкого романтизма (утверждение романтической иронии, пародийные и сатирические элементы в сказке Л. Тика «Кот в сапогах», сатирическая пьеса из народной жизни Г. Клейста «Разбитый кувшин», драмы Г. Бюхнера «Смерть Дантона», «Войцек», «Уриель Акоста» – философская драма идей ведущего драматурга «Молодой Германии» К. Гуцкова).

Раздел 5. Костюм в эпоху реализма

Начало XX века – провозглашение темы незаурядной, утонченной личности, осознающей свою ответственность перед историей и другими людьми. (К. С. Станиславский, Вл. И. Немирович-Данченко, Г. Крэг, М. Рейнгардт, В. Мейерхольд, Е. Вахтангов, Дж. Стрелер).

Раздел 6. Тенденции развития костюма в XX в

Тесная связь театра с драмой как родом литературы. Специфика драмы. Содержание и форма драмы. Место прозы в репертуаре театра XX века. Драма и роман: общие черты и различия. Выразительные средства драмы: диалог, ремарка, протяженность действия 1-3 акта. Сила воздействия драмы и романа. Работа В. И. Немировича-Данченко над инсценировкой «Анны Карениной», новая страница в истории режиссуры XX века. Разнообразие жанров и форм инсценировок в современном театре: форма пьесы, ввод комментатора, хора и чтеца, летописца событий. Пьесы по мотивам прозы: «Мать» Б. Брехта, «Гиль» Г. Горина, «Брат Алеша» В. Розова. Драматургия инсценировки. «История лошади» Г. Товстоногова, «Леди Макбет Мценского уезда» А. Гончарова, «Тереза Ракен» Дж. Стрелера, «Братья Карамазовы» П. Брука.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- информационные и компьютерные технологии;
- групповые;
- диалоговые;

Проводятся встречи с выдающимися деятелями искусств и культуры, посещаются музеи, выставки, спектакли. Занятия, проводимые в интерактивных формах, составляют более 50% аудиторных занятий.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

2 семестр

Вопросы к экзамену:

1. Начало XX века – провозглашение темы незаурядной, утонченной личности, осознающей свою ответственность перед историей и другими людьми. (К. С. Станиславский, Вл. И. Немирович-Данченко, Г. Крэг, М. Рейнгардт, В. Мейерхольд, Е. Вахтангов, Дж. Стрелер).
2. Послевоенный период: гастрольные театры Ж. Вилара, Берлинер Ансамбль, труппы П. Брука и Пикколо-Театра.
3. Новаторские искания в режиссуре 60-е годы (итальянский неореализм у А. Эфроса, переключки «Современника» с английскими «рассерженными», общие черты режиссуры «Короля Лира» П. Брука и «Смерти Иона Грозного» Л. Хейфеца). Постановка «Доброго человека из Сезуана» и «Гамлета» Ю. Любимовым. Пересечение русской и западной театральных судеб в «Гамлете» П. Брука с Полом Скофилдом.
4. 80-е – 90-е годы – возвращение к театру А. П. Чехова. Расцвет режиссуры Г. Товстоногова, А. Эфроса, Ю. Любимова, П. Штайна.
5. Тесная связь театра с драмой как родом литературы.
6. Содержание и форма драмы. Место прозы в репертуаре театра XX века. Драма и роман: общие черты и различия. Выразительные средства драмы: диалог, ремарка, протяженность действия 1-3 акта. Сила воздействия драмы и романа.
7. Работа В. И. Немировича-Данченко над инсценировкой «Анны Карениной», новая страница в истории режиссуры XX века.
8. Разнообразие жанров и форм инсценировок в современном театре: форма пьесы, ввод комментатора, хора и чтеца, летописца событий.
9. Пьесы по мотивам прозы: «Мать» Б. Брехта, «Гиль» Г. Горина, «Брат Алеша» В. Розова. Драматургия инсценировки. «История лошади» Г. Товстоногова, «Леди Макбет Мценского

- езда» А. Гончарова, «Тереза Ракен» Дж. Стрелера, «Братья Карамазовы» П. Брука.
10. Определение жанра. Основные жанры в драматургии: трагедия, комедия, драма.
 11. Эволюция жанров в XX веке. Трагедия, ее новые формы: «театр абсурда» С. Беккета и Э. Ионеско; «театр документализма» Х. Кипхардта и П. Вайса; «театр жестокости» А. Арто. Реалистическая драма в творчестве Б. Шоу, М. Горького, Б. Брехта, Вс. Иванова, А. Вампилова.
 12. Расцвет комедийных жанров: Пиранделло, Чапек, Шварц, Эрдман, Брагинский, Михалков. Возникновение смешанных жанров. Формы театра XX века: театр масс, агиттеатр (Маяковский, Мейерхольд, Пискалов), камерный театр (Стринберг, Винавер, Таиров), политический театр (Брехт), пластический театр (М. Марсо), театр-лаборатория (Гротовский), экспериментальный театр (А. Антуан).
 13. Основные театральные идеи в России на рубеже XX – XXI вв.
 14. Эксперимент в режиссуре (на примере сп.: «Дама с собачкой» А.П. Чехова (постановка К. Гинкаса в МТЮЗе), «Укрощение укротителей» Дж. Флетчера (постановка Р. Самгина в «Ленкоме»).
 15. Театральный фестиваль «Балтийский дом» как явление начала нового века. «Мотылек» П. Гладилина (постановка Е. Каменьковича в «Мастерской Петра Фоменко»), «Правда – хорошо, а счастье лучше» А. Островского (постановка С. Женовача в Малом театре).
 16. Чеховский фестиваль. Всемирная Театральная Олимпиада в Москве. Фестивальные движения Европы и Америки. Авиньонский фестиваль (Франция).
 17. Синтез школы представления и школы переживания в современном театре.
 18. Проблемы развития театра на современном этапе
 19. Театральные опыты Е. Гротовского, М. Божара, П. Брука. Появление многонациональных актерских трупп (Международный Центр Театральных Исследований под руководством П. Брука).
 20. Обращение к культурным традициям экзотических племен Африки и Азии.
 21. Антропологизация театра и литературы.
 22. Театр и ритуал. Восточные черты французского Театра дю Солей Арианы Мнушкиной («Бараны на плотине», «Чингисхан», «Месфисто», «Совет птиц»).
 23. Роль информационных технологий в развитии театрального искусства.
 24. Изменение характера функционирования культуры как результат изобретения и распространения кино, телевидения и компьютеров.
 25. Что такое синтез искусств.
 26. Что такое стиль в искусстве.
 27. Особенности пространственных видов искусства.
 28. Архитектонические виды искусства.
 29. Виды изобразительного искусства. Общая характеристика.
 30. Выразительные виды искусства.
 31. Зрелищные (синтетические) виды искусства.
 32. Архитектура как вид искусства.
 33. Графика как вид искусства.
 34. Живопись как вид искусства.
 35. Скульптура как вид искусства.
 36. Особенности декоративно – прикладного искусства
 37. Особенности дизайна
 38. Музыка как вид искусства.
 39. Литература как вид искусства.
 40. Театр как вид искусства.

Примерные темы рефератов:

1. Сценическое искусство Франции второй половины XIX века на примере творчества (по выбору: Муне-Сюлли, Сары Бернар, Андре Антуан, Жак Капо).
2. Скандинавский театр второй половины XIX века.

3. Творчество Т. Ибсена.
4. Стринберг и его драматургия .
5. Немецкий театр: многообразие стилей и сценических реформ.
6. Б. Шоу – создатель театра идей, интеллектуального театра
7. О. Уальд и его эстетская теория «искусство для искусства».
8. Русский классицизм как один из национальных вариантов общеевропейского классицизма и его характеристика.
9. Зарождение сентиментализма в русском театральном искусстве. 10. Западноевропейская драматургия в репертуаре русского театра конца XVIII века (Бомарше, Лессинг).

Самостоятельная работа

Самостоятельно изучить, законспектировать, дать качественный научный анализ по следующим темам:

1. Сценическое искусство в России в к. XVIII века.
2. Крепостные театры в России. Их роль в развитии русского театрального искусства.
3. Провинциальные театры в России как истоки русской режиссуры.
4. Взаимодействие национальных художественных культур и стилей в русском и европейском театре XX века.
5. Многообразие эстетических направлений в русском и европейском театре XX века.
6. Театр, драма, роман и режиссура XX века.
7. Жанры и формы театра XX века.
8. Современные формы развития театра в России и за рубежом.
9. Основные театральные идеи в России на рубеже XX – XXI вв.
10. Проблемы развития театра на современном этапе.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА»:

Основная литература:

1. Архангельский, А.С. Театр допетровской Руси [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 42 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51614 — Загл. с экрана.
2. Божерянов, И.Н. Очерк истории развития искусств в царствование Петра Великого [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 29 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32091 — Загл. с экрана.
3. Врангель, Н.Н. Свойства века. Статьи по истории русского искусства [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 285 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46404 — Загл. с экрана.
4. Глаголь, С.С. Очерк истории искусства в России [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 8 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32131 — Загл. с экрана.
5. Гнедич, П.П. История искусств в 3 томах. Зодчество, живопись, ваяние. Том 1 - От древности до эпохи Возрождения [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 321 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32034 — Загл. с экрана.

6. Гнедич, П.П. История искусств в 3 томах. Зодчество, живопись, ваяние. Том 2 - Эпоха Возрождения [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 691 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32035 — Загл. с экрана.

7. Гнедич, П.П. История искусств в 3 томах. Зодчество, живопись, ваяние. Том 3 - От Эпохи Возрождения до наших дней [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 238 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32133 — Загл. с экрана.

Дополнительная литература:

1. Гнедич, П.П. История искусства с древнейших времен [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 500 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32036 — Загл. с экрана.

2. Голубцов, А.П. Историческое объяснение обрядов литургии (из лекций) [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 39 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46381 — Загл. с экрана.

3. Кондаков, Н.П. Очерки и заметки по истории средневекового искусства и культуры [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 459 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32072 — Загл. с экрана.

4. Луначарский, А.В. Диалог об искусстве [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 22 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51654 — Загл. с экрана.

5. Шпет, Г.Г. Театр как искусство [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 15 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51577 — Загл. с экрана.

6. Янжул, Е.Н. Американская школа. Очерки методов американской педагогики [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 155 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37066 — Загл. с экрана.

Периодические издания:

1. Козьякова М.И. Искусство как утилитарность.-М.//Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова «ВестникМГУ», 2014.

2. Васильченко Е.В. Гендерная тема в пластических культурах мировых цивилизаций.-М.// Обсерватория культуры, 1/2014.

3. Колонова В.В. Театральная концепция Анатолия Васильева: методология и эстетика.-М.// Обсерватория культуры, 1/2014.

4. Плаксина И.В. Воспитательное пространство актёра.-М.// Теория и практика общественного развития №8, 2014.

5. Филановская Т.А. Социально-образовательный «гемеостазис» как источник стабильности художественного образования.-Владимир//Искусство и педагогика, теория, методика, практика, 2011.

Программное обеспечение и интернет-ресурсы:

1. URL: <http://royallib.com/>

2. URL: <http://www.auditorium.ru/books>

3. URL: <http://knigafund.ru>

4. URL:<http://litmir.co>

5. URL:<http://istkniga.ru>

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Танцевальный зал площ. 100 кв.м

Музыкальный инструмент (фортепиано)

CD/DVD/TV и видео аппаратура

Аудитория, оборудованная видеопроектором

- 1.Иллюстративный и текстовый раздаточный материал (в оригинальном и электронном виде).
2. Компьютерный класс с современным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет.
3. Аудитория, оборудованная проектором для просмотра наглядного материала.
4. Концертный зал для практического применения навыков по предмету (постановки концертов, мастер- классов, сценических отрывков и пр.)
5. Мастер - классы ведущих специалистов в области театрального искусства (актёров, режиссёров, профессоров школы - студии МХАТ).

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Театральное искусство».

Рабочую программу составили:

Кандидат философских наук, профессор Л.Н. УЛЬЯНОВА

К.ф.н., старший преподаватель В.В. Коленова

Рецензент (ы) Гунин Б.Г., заслуженный деятель искусств РФ, директор ГАУК Владимирской области «Владимирский областной академический драматический театр».

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры МИЭиХО ИИХО протокол № 5 от 19.01.2016 года.

Заведующий кафедрой Р.А. КУРЕНКОВА

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 44.03.01 «Педагогическое образование»

протокол № 4 от 20.01.2016 года.

Председатель комиссии Л.Н. УЛЬЯНОВА