

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпенко Виктор Николаевич
Должность: Заведующий кафедрой хореографии
Дата подписания: 22.03.2023 11:30:37
Уникальный программный ключ:
556ac330a007d1546f3d1adac07c076912a3e436

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»**

Факультет народной культуры
Кафедра хореографии

УТВЕРЖДАЮ
зав. кафедрой хореографии

 В.Н. Карпенко
22 марта 2023 г. Пр №9

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.О.17 Костюм и сценическое оформление танца**

Направления подготовки (профиль): 51.03.02 Народная художественная культура (Руководство хореографическим любительским коллективом)

Форма обучения – очная

**Краснодар
2023**

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Костюм и сценическое оформление танца» студентам очной и заочной формы обучения по направлению подготовки 51.03.02. – Народная художественная культура.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Народная художественная культура, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. приказ № 1178 и основной образовательной программой.

Рецензенты:

Зав. кафедры хореографии,
профессор, кандидат педагогических наук

В.Н.Карпенко

Заслуженная артистка России,
Главный балетмейстер
Государственного концертного
ансамбля танца и песни
«Кубанская казачья вольница»

И.Ю.Кубарь

Составитель: М.А. Погорелова, старший преподаватель кафедры хореографии

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры хореографии «22» марта 2023 года, протокол № 8

Зав. кафедрой хореографии

В.Н. Карпенко

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО КГИК «30» марта, 2023 г. протокол № 8.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций	4
4. Структура и содержание дисциплины:	4
4.1. Структура дисциплины	4
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы	5
5. Образовательные технологии	11
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:	12
6.1. Контроль освоения дисциплины	12
6.2. Фонд оценочных средств	12
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)	17
7.1. Основная литература	17
7.2. Дополнительная литература	18
7.3. Периодические издания	18
7.4. Интернет-ресурсы	18
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий	19
7.6. Программное обеспечение	19
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	20
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)	21

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель - изучение дисциплины «Костюм и сценическое оформление танца», раскрытие значения художественного оформления в создании хореографических композиций, танцевальных номеров, балетных спектаклей.

Задачи:

1. освоение принципов оформления балетных спектаклей и народных танцевальных номеров;
2. изучение этапов развития мирового и отечественного театрально-декорационного искусства;
3. знание истории создания сценического костюма;
4. выполнение самостоятельных работ по курсу.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина «Костюм и сценическое оформление танца» знакомит студентов с историей костюма разных веков и народов, исторически сложившейся архитектурой сцены, дает представление о ее механическом и световом оформлении. Данная дисциплина обеспечивает интеграцию изучения блока специальных дисциплин: «Теория и история хореографического искусства», «Методика руководства хореографическим самодеятельным коллективом», «Мастерство хореографа» и другими.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.

Наименование компетенций	Индикаторы сформированности компетенций		
	знать	уметь	владеть
Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике (ОПК-1)	Историю развития сценической площадки;	Использовать полученные знания в практической творческой деятельности;	Опытом и профессиональными знаниями в области сценографии и сценического костюма; сочетание с музыкой и хореографией.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (72 часа). Дисциплина реализуется в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен в 1 семестре.

4.1. Структура дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной
-------	--------	---------	-----------------	--	---

	дисциплины			Л	ПЗ	ИЗ	СР	аттестации (по семестрам)
1	Раздел 1. История костюма	1	1-9	16	16		22	Вопросы для устного опроса Задания для семинарских занятий Контроль за самостоятельной работой
2	Раздел 2. Создание художественного оформления хореографической постановки.	1	10-18	16	16		22	Задания для семинарских занятий Контроль за самостоятельной работой зачет

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

Очная форма обучения

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объем часов / з.е.	Формируемые компетенции (по теме)
1	2	3	4
1 курс, 1 семестр			
Раздел 1. История костюма			
Тема 1. Историческое формирование сценической коробки и её оборудование.	<u>Лекции:</u> Сцена театра античности, Средневековья, эпохи Возрождения и Барокко. Сцена на рубеже XIX-XX веков, её пропорции, основные части, механическое оборудование сцены. Одежда сцены, типы занавесов, сценическое освещение, световая аппаратура. Управление сценическим освещением. Типы декораций.	2	ОПК – 1
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Сценические эффекты (движение деталей декораций, пожары, наводнения, дождь, снег, эффект «черного кабинета»).	2	
	<u>Самостоятельная работа</u>	2	

Тема 2. Европейский костюм разных исторических эпох	<u>Лекции:</u> Художественный стили разных эпох. Связь костюма с художественным стилем исторической эпохи. Семиотика в костюме. Костюм Древнего мира. Костюм античности. Костюм эпохи средневековья в Европе. Костюм эпохи Возрождения в Италии и Франции. Европейский костюм XVII века. Европейский костюм XVIII века. Европейский костюм XIX века. Европейский костюм XX века.	6	ОПК – 1
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Сценические варианты исторического костюма.	6	
	<u>Самостоятельная работа</u>	6	
Тема 3. Сценическое оформление балета на русской сцене.	<u>Лекции:</u> Балетный костюм эпохи Барокко на русской сцене. Костюмы к спектаклям на тему русской истории в решении художника Гонзаго. Крепостной театр и его традиции. Романтизм в театре. Балетный костюм — униформа с характерными национальными деталями. Попытки решить «русскую тему» с помощью подлинных костюмов, ошибочность этой тенденции. Частные театры.	4	ОПК – 1
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Творчество художников Васнецова, Билибина, Врубеля. Сугубо индивидуальные решения ими национальной темы. Художники Вирсаладзе, Доррер, Левенталь, Бруни. Основные принципы в оформлении балетных спектаклей.	4	
	<u>Самостоятельная работа</u>	4	
Тема 4. Совместная работа хореографа и художника.	<u>Лекции:</u> Принципиально новое решение оформления балетных спектаклей в творчестве художников общества «Мир искусства». Необычайная организация ими сценического пространства. Выражение исторической точности на этнографической основе. Художник — равноправный соавтор	4	ОПК – 1

	балетмейстера. Новый подход к решению костюма. Создание костюма-образа.		
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Стилизация национального костюма в соответствии с требованиями жанра и техники хореографии. Роль цвета в композиции костюма, в соотношении костюмов солиста и кордебалета, в эмоциональной структуре спектакля. Новые ткани для танцевальных костюмов, их роспись. Народный костюм в творчестве Коровина, Головина, Венуа, Бакста, Рериха. Сотрудничество этих художников с Фокиным, Нижинским, Дягилевым; их общий вклад в развитие русского и европейского балетного искусства. Продолжение их традиций в наше время.	4	
	<u>Самостоятельная работа</u>	4	
Раздел 2. Создание художественного оформления хореографической постановки			
Тема 5. Создание сценического танцевального костюма на основе национального, их взаимосвязь отличительные черты.	<u>Лекции:</u> Зависимость народного костюма от исторических, экономических и климатических условий. Связь художественного решения народного костюма и национального характера танца (на примере танцев народов Севера, Кавказа, Испании). Создание сценического костюма на основе этнографического материала.	2	ОПК – 1
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Костюм как составная часть художественного образа. Основные законы его создания: обобщение формы, психологическое и символическое решение в цвете, отбор фактур и орнамента, облегчение конструкции. Взаимосвязь костюмов массы и солистов, фон для них. Соответствие костюма жанру постановки. Современный народно-танцевальный костюм.	2	
	<u>Самостоятельная работа</u>	6	
Тема 6. Русский народный костюм.	<u>Лекции:</u> Исторические, экономические и природно-климатические предпосылки, повлиявшие на формирование русского народного костюма.	6	ОПК – 1

	Древнерусский костюм. Общие черты и отличие его от костюмов Византии. Общность крестьянского и дворянского костюмов. Историческое объяснение этого явления. Русский костюм XV-XVII веков. Его разнообразие и самобытность. Различия в костюме, продиктованные принадлежностью к определенному классу. Русский дворянский костюм XVIII-XIX веков (реформа Петра I, костюм конца XVIII в., стили «ампир» и «романтизм» и демократизация моды к концу XIX в.) Русский народный костюм XVIII-XIX веков. Стремление к массивности силуэта, различия в композиции костюмов северных и южных губерний. Основные части женской одежды: рубахи, сарафаны, передники, 4 типа плечевой одежды, головные уборы; фактуры, отделки, орнамент, цвет костюмов. Фабричный костюм — производное от городского и народного костюмов.		
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Русский костюм разных областей России.	6	
	<u>Самостоятельная работа</u>	10	
Тема 7. Костюмы народов России и других стран в их сценическом оформлении.	<u>Лекции:</u> Влияние исторических и климатических условий, формирование костюма. Общность в деталях одежды каждой группы народов, цветовое решение, ткани, характер орнамента, украшения, тенденция в формировании силуэта, взаимные влияния, принцип стилизации для сцен. Народный костюм Белоруссии, его составные части. Преобладание белого цвета в композиции. Влияние русского и литовского костюмов. Народный костюм Украины, его составные части. Различия между костюмом Центральной, Западной и Закарпатской Украины. Особенности цветовых решений. Головные уборы женщин. Народный костюм Молдавии.	8	ОПК – 1

	Различия в цветовом решении костюмов северных и южных районов. Преобладание темных цветов и введение металлической нити в ткань женских костюмов. Славянское и турецкое влияние. Характер композиции орнамента. Использование меха и кожи. Народные костюмы республик Прибалтики. Отличительные черты композиции костюмов, общность с европейским силуэтом. Особенность тканей, металлические украшения, использование кожи. Детали одежды, вязанные из цветной шерсти. Головные уборы, обувь. Различные способы ношения одежды в разных районах. Народный костюм республик Кавказа. Многонациональный состав и основные группы костюмов. Особенности композиции, составных частей и цвета мужского костюма, вызванные климатическими, историческими и социальными условиями. Оружие и боевая амуниция. Композиция и вышивка металлической нитью женских костюмов. Городской костюм и костюм сельского населения. Костюмы курдов и влияние на них Турции. Анализ особенностей силуэта, деталей, фактур, цвета. Принципы стилизации для сцены. Народный костюм Болгарии. Четыре основных типа женской одежды, цветовое решение, особенности фактур. Два основных типа мужского костюма, взаимосвязь с турецким костюмом. Украшения, использование дубленой кожи, меха, металлические украшения. Народный костюм Польши. Отличительные детали польского костюма — кафтан, кунтуш, застежки из шнура. Его цветовое решение. Краковский, Ловичский, Мазурский, Приморский народные костюмы. Костюм для полонеза. Особенности композиции и фактур.		
--	--	--	--

	Народный костюм Венгрии. Цветовое отличие мужского костюма, художественная обработка швов, вышивка шнуром. Типы женских костюмов. Головные уборы, платки. Народный костюм Чехословакии. Отличия в композиции костюмов чехов и словаков, общность с другими славянскими народами. Особенность силуэта и цветового решения, народное кружево, тканые отделки. Костюм пастухов-горцев. Историческая предпосылка общности в испанском и латиноамериканском костюме. Различия, вызванные влиянием индейского и негритянского национального искусства. Особенности и цветовое решение мужского костюма. Два основных силуэта в испанском костюме. Специфические головные уборы и плащи в странах Латинской Америки. Особенности национальных костюмов басков. Два основных силуэта в женских испанских костюмах (на примере танцев «Аргентинская хота» и «Сапатеада»). Особенности кроя. Костюмы кубинского карнавала. Специфическая отделка и цветовое решение женского мексиканского костюма. Сценический испанский, кубинский, мексиканский и аргентинский костюм. Сценический костюм испанских цыган.		
	<u>Практические занятия (семинары)</u> Народный костюм республик Средней Азии. Особенности композиции одежды, связанные с климатом и историческими условиями. Основные группы костюмов. Халаты, бешметы, тюбетейки, чалма, паранджа — специфические детали одежды. Среднеазиатские шелка. Искусство аппликации, использование меха,	8	

	металлические украшения. Возрастные и социальные различия в костюме. Отличительные черты азиатского костюма, обусловленные историческими, экономическими и климатическими предпосылками. Особенности тканей, отделки, украшений, способа ношения костюма. Вьетнамский народный костюм. Различия в костюмах основных национальностей (вьет, чао, шарай, кати). Японский народный костюм. Основные части одежды. Различия между мужским и женским кимоно. Социальные различия в одежде. Цветовое и орнаментальное решение костюмов. Китайский народный костюм. Конструкция, детали, цветовое и орнаментальное решение костюмов. Маски народного театра. Сценический танцевальный индийский костюм. Типы костюмов, отвечающие разным школам танца и разным областям страны. Ткани, украшения, цветовое решение. Специфическая деталь женской одежды — сари. Монгольский народный костюм. Общность кроя его с кроем костюмов народов Северного Вьетнама и некоторых народов России. Отличительные особенности фактуры, отделки, головных уборов. Связь композиции костюма с фольклором.		
	<u>Самостоятельная работа</u>	12	
Примерная тематика курсовой работы <i>(если предусмотрено)</i>			
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой <i>(если предусмотрено)</i>			
Вид итогового контроля – экзамен			
ВСЕГО:		108	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- создание ситуаций творческого поиска,
- разработка и использование мультимедийных пособий и программ,
- создание творческих проектов,

- моделирование учебных ситуаций,
- мастер-классы,

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВПО «Краснодарский государственный университет культуры и искусств». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:

- устный опрос;
- письменные индивидуальные задания.

Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:

- студентов устные ответы
- оценка выполнения самостоятельной работы
- письменные работы
- практические и лабораторные работы
- работа с первоисточниками
- реферативная
- исследовательская работа
- выполнение заданий в форме реализации НИРС

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета в 8 семестре.

6.2. Фонд оценочных средств

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций).

Наименование компетенций	Индикаторы сформированности компетенций		
	знать	уметь	владеть
Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике (ОПК-1)	Историю развития сценической площадки;	Использовать полученные знания в практической творческой деятельности;	Опытом и профессиональными знаниями в области сценографии и сценического костюма; сочетание с музыкой и хореографией.

Инструкция студенту

Внимательно прочтите вопрос, выберите один или несколько правильных ответов, поставьте галочку рядом с правильным ответом.

1. Что входит в понятие сценография? а) декорация б) музыка в) костюм г) бутафория	14. Какие головные уборы носили женщины на Руси? а) кичка б) убрус в) эннен
---	---

2. Что такое семиотика в costume? а) знаковая система б) сочетание цвета в) подбор ткани г) комплект одежды 3. На полотнах каких художников можно видеть русский народный costume? а) Васнецов В.М. б) Маковский К.Е. в) Рябушкин А.П. г) Суриков В.И. 4. Героини, каких литературных произведений использовали в своих платьях турнюр? а) Наташа Ростова б) Анна Каренина в) Татьяна Ларина г) Маша Миронова 5. «Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар». Что надел Онегин? а) пальто б) камзол в) шляпу г) плащ 6. Какой вид одежды из Древней Греции закрепился на балетной сцене? а) кираса б) хитон в) колет г) пачка 7. В какой стране носят сари? а) Индия б) Китай в) Испания г) Венгрия 8. К эпохе Возрождения относится стиль costume: а) ренессанс б) ампир в) романский г) готический 9. Какая форма одежды преобладала в Византии?	г) сорока 15. К какому веку относится стиль барокко? а) XVI б) XVII в) XVIII г) XIX 16. Какая форма одежды преобладала в Древнем Риме? а) треугольная б) драпированная в) колоколообразная г) столбообразная 17. Что такое калфак в женском татарском costume? а) шуба б) головной убор в) пояс г) платье 18. Какой художественный стиль ассоциируется с формой раковины? а) ампир б) барокко в) модерн г) рококо 19. Кто создал первую коллекцию <i>от-кутюр</i>, опираясь на эстетику русского народного costume? а) Юдашкин Валентин б) Зайцев Вячеслав в) Ламанова Надежда г) Карден Пьер? 20. Что такое ичиги? а) украшения б) обувь в) детали одежды г) штаны 21. Что является аксессуаром costume? а) юбка б) фрак в) пояс г) туфли 22. Что такое плахта в украинском costume? а) платок
---	---

а) драпированная б) треугольная в) цилиндрическая г) колоколообразная 10. В каких балетных спектаклях для создания образа используется схенти, калазирис, урей, уксх? а) «Дочь фараона» б) «Щелкунчик» в) «Ангара» г) «Египетские ночи» 11. Кто из царей заменил русский костюм на западноевропейский? а) Пётр I б) Алексей Михайлович в) Пётр III г) Иван Грозный 12. Какой тип одежды присущ европейскому народному женскому костюму? а) платье – штаны б) сарафан в) халат г) юбка - рубаха 13. К какому народному костюму принадлежит тюбетейка? а) индийскому б) татарскому в) бразильскому г) туркменскому	б) юбка в) рубаха г) жилетка 23. Что такое папах? а) головной убор б) верхняя одежда в) нижняя одежда г) обувь 24. Как называется женский костюм для верховой езды? а) сюрко б) калазирис в) туника г) амазонка 25. Что такое бурка? а) рубаха б) войлочный плащ в) аксессуар г) шапка
---	---

Ключи к тесту:

1 - а, в, г; 2 – а; 3 -а, б, в, г; 4 – б; 5 – в; 6 –а, б; 7 – а; 8 – а; 9 – в;
10 – а,г; 11 – а; 12 – г; 13 – б,г; 14 –а, б,г; 15 – б; 16 –б; 17 – б; 18 – г;
19 –в; 20 – б; 21- в,г; 22 - б; 23 - а; 24–г; 25 - б.

Оценка ответа:

В % соотношении	Оценка	Количество правильных ответов
--------------------	--------	----------------------------------

от 100% до 85%	«5» (отлично)	от 25 до 21
от 84% до 60%	«4» (хорошо)	от 20 до 15
от 59% до 50%	«3» (удовлет.)	от 14 до 12

6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля

Вопросы для устного опроса:

Балетный костюм эпохи барокко на русской сцене.

Костюмы к спектаклям на тему русской истории в решении художника Гонзаго.

Крепостной театр и его традиции.

Балетный костюм романтизма.

Художники Вирсаладзе, Доррер, Левенталь, Бруни.

Новое решение оформления балетных спектаклей в творчестве художников общества «Мир искусства»

Народный костюм в творчестве Коровина, Головина, Бенуа, Бакста, Рериха.

Соответствие костюма жанру постановки.

Современный народно-танцевальный костюм.

Костюмы народов России и других стран в их сценическом оформлении.

Темы семинарских занятий:

Механическое оборудование сцены. Устройство сцены. Планшет сцены и его механизация. Сценические термины. Технологическое оборудование сцены.

Одежда сцены.

Зрительное пространство. Сценическое пространство. Сценические термины.

Освещение сцены. Софиты. Рампы. Пистолеты. Прожектор - юпитер.

Совместная работа хореографа и художника.

Значение работы художника в балетных спектаклях, концертных номерах и программах.

Отправная точка работы художника, замысел балетмейстера. Имена известных художников XVIII-XX вв. Необходимость тесного сотрудничества балетмейстера и художника (М. Фокин и А. Бенуа, Ф. Лопухов и А. Головин, Ю. Григорович и С. Вирсаладзе, П. Лавровский и Вильямс, В. Вайнонен и В. Рындин, А. Горский и К. Коровин).

История костюма.

Костюм античного общества: костюм Древней Греции (мужской, женский); костюм Древнего Рима (мужской, женский). Костюм средневековья. Древнерусский костюм (X-XVIIв). Русский костюм домонгольского периода (X-XIIIв)- мужской, женский.

Костюм Московской Руси (XV-XVIIв)- мужской, женский. Традиционные формы русского костюма в XVIII-XIX вв.

Одежда русского севера. Южнорусский костюм. Центральный регион России.

Процесс размывания устойчивых форм традиционного костюма в конце XIX - начале XX века.

Костюм в хореографических произведениях, его значение на сцене.

Использование костюма в ведущих хореографических коллективах: государственном ансамбле «Березка», государственном хоре им. Пятницкого, государственном ансамбле И.Моисеева.

Сценический грим и парик.

Костюмы народов России и других стран в сценическом преломлении. Костюм народов Северного Кавказа. Взаимосвязь культур.

Культура Северного Кавказа. Уклад жизни кавказских народов - традиции, обычаи, обряды.

Участие народов Кавказа в формировании казачества.

Мужской и женский костюм народов Северного Кавказа.

Самостоятельная работа студентов заключается в составлении и решении:

Сценографии постановки танца.
Типов декорационного решения пространства.
Основного цвета одежды сцены и покрытия планшета.
Цветовой гаммы костюмов персонажей и ансамбля.
Эскизов костюмов каждого героя и ансамбля.
Обуви, головных уборов.
Грима и прически.
Бутафории.
Светоаппаратуры.

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций

6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине.

1. Роль художника в создании хореографического номера
2. Сценическое оформление балета
3. История формирования сценической коробки
4. Оборудование сцены
5. Управление сценическим освещением
6. Типы декораций
7. Сценические эффекты
8. Роль художника Гонзаго в создании балетного спектакля
9. Традиции оформления в крепостном театре
10. Роль художников Васнецова, Билибина, Врубеля и др. в оформлении сценической площадки
11. Новаторство художников творческого течения «Мир искусства»
12. Общий вклад в развитие русского и европейского балетного искусства художников: Коровина, Головина, Бенуа, Бакста, Рериха. Сотрудничество с балетмейстерами Фокиным, Нижинским, Дягелевым.
13. Новаторская композиция костюмов в постановках Голейзовского и Лопухова.
14. Роль художников Эрдмана и Вильямс в создании балетов «Красный мак» и «Ромео и Джульетта»
15. Основные принципы в оформлении балетных спектаклей во второй половине XX века
16. Характеристика творчества и новаторства в балетном искусстве художников Вирсаладзе, Доррер, Левинताल, Бруни.
17. Русский народный костюм
18. Народные костюмы стран Балтии
19. Народный костюм Белоруссии, Украины, Молдовы.
20. Народный костюм среднеазиатских стран.
21. Кавказский народный костюм
22. Анализ особенностей болгарского, польского, венгерского костюмов.
23. Особенности сценических испанских, кубинских, мексиканских и аргентинских костюмов.
24. Отличительные черты азиатского костюма: вьетнамского, японского, китайского, индийского и монгольского костюмов.

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине - не предусмотрено

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ не предусмотрено.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Основная литература

1. Вакуленко, Е.Г. Вопросы методики обучения народному декоративно-прикладному искусству. Методика обучения технологии изготовления народного костюма : учеб. пособие / Е. Г. Вакуленко ; [гриф УМО]. - М., 2003. - 120 с. : ил.
2. Баглай, В.Е. Этническая хореография народов мира : учеб. пособие / В. Е. Баглай ; [гриф УМО]. - Ростов н/Д. : Феникс, 2007. - 405 с. : ил. - (Высшее образование)
3. Базанов В. Техника и технология сцены Л. Искусство, 1976.- 260с.
4. Балдано И. Мода XXвека М., Олма Пресс, 2002 – 399с.
5. Березкин, В.И. Искусство сценографии мирового театра : от истоков до середины XX века / В. И. Березкин. - Изд. 2-е, испр. - М.: ЛКИ, 2011. - 536 с.
6. Березкин, В.И. Искусство сценографии мирового театра [Текст] . Т. 12 : сценографы России в контексте истории и современной практики мирового театра / В. И. Березкин. - М. : КРАСАНД, 2011. - 656 с.
7. Бондарь, Н.И. Фольклор и этнография Кубани [Текст]:учеб.-метод. пособ./Н.И. Бондарь, С.А. Жиганова. - Краснодар: Традиция, 2009.-128 с.
8. Гангур, Н.А. Традиции и мода в костюме кубанского казачества [Текст] : середина XIX - начало XX века / Н.А. Гангур, М.В. Шарапова.- Краснодар : Традиция, 2014. - 350 с.:ил.
9. Гангур, Н.А. Традиционный костюм черноморского казачества: (конец XVIII в. - 1860 г.) / Н. А. Гангур, А. В. Шаповалова. - Краснодар : Традиция, 2011. - 224 с. : цв. ил.
10. Дудникова Р. История костюма – Ростов-на-Дону Феникс, 2005.- 416 с.
11. Захаржевская Р.В. История костюма. От античности до современности, 2010.-306 с.
12. Исенко, С.П. Русский народный костюм и его сценическое воплощение [Текст] / С. П. Исенко. - М. : Изд-во Моск. ун-та культуры, 2002. - 144 с.
13. Калашникова, Н.М. Народный костюм (Семиотические функции): учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. в области культуры и искусства / Н. М. Калашникова. - М. : СВАРОГиК, 2002. - 374 с. : ил.
14. Коммисаржевский Ф.Ф. История костюма-Мн.:Современный литератор, 2000-496с.
15. Композиция костюма : учеб. пособие для студентов вузов / [Г.М. Гусейнов, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова и др.; гриф УМО]. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2004. - 432 с. : ил. - (Высшее проф. образование. Легкая промышленность)
16. Мастерская национального костюма Мадины Хацуковой [Изоматериал] / [зав. ред. В.Н. Котляров; фото, оформл., дизайн Ж. Шогеновой]. - Нальчик : Изд-во М.и В. Котляровых, 2009. - 34 с. : ил. - (Мастера декоративно-прикладного искусства Кабардино-Балкарии)
17. Мерцалова М. Костюм разных времён и народов М. Академия моды 1993 (62 тома)
18. Нанн, Дж. История костюма. 1200 - 2000 / Нанн, Дж. ; пер. с англ. Т.Г. Супруновой. - М. : АСТ: Астрель, 2008. - 343 с.
19. Народная художественная культура: Учебник для студентов вузов культуры и искусств/Под общ. ред. Т.И.Баклановой, Е.Ю. Стрельцовой.-М.:МГУКИ, 2000.-344 с.

20. Народное художественное творчество [Текст] : программы спец. дисциплин по специальности 071301 "Народное художественное творчество"/Науч. ред. Т.И. Бакланова.-М.:МГУКИ,2005.-232 с.

21. Народная художественная культура: учебник для студентов вузов культуры и искусств / Под общ. ред. Т.И. Баклановой, Е.Ю. Стрельцовой. - М.: МГУКИ,2000.- 344с.

22. Новерр, Ж.Ж. Письма о танце : пер. с фр. / Ж. Ж. Новерр ; под ред. А.А. Гвоздева. - 2-е изд., испр. - СПб. : Лань; Планета музыки, 2007. - 384 с. : ил. - (Мир культуры, истории и философии)

23. Плаксина Э., Михайловская Л., Попов В. История костюма. Стили и направления. М. Akadtmia 2004.-224с.

24. Русский традиционный костюм: иллюстрированная энциклопедия / [авт.-сост. Н. Соснина, И.Шангина]. - СПб. : Искусство-СПБ, 2006. - 400 с. : ил.

25. Театр и зрелищные формы Востока. Феномен игровой культуры: музыка, маски, костюм, пространство [Текст] : сб. ст. Вып. 2 / сост.: Д.А. Гусейнова, Е.Б. Морозова. - М. : ГИТИС, 2014. - 286 с.

26. Херольд Р. Костюмы народов мира М. Эксмо-Пресс, 2002. – 239с.

7.2. Дополнительная литература

1. Блейз А. История в костюмах от фараона до денди М. Олма-Пресс 2001.-176с.

2. Козлинский М.; Фрезе Н. Художник и театр.-М., 1975.- 239с.

3. Базанов В. Сцена, техника, спектакль.- М, 1990. – 120с.

4. Сыркина Ф., Костина Е. Русское театральное-декорационное искусство.-М., 1978. - 246 с.

5. Суслина Е., Повседневная жизнь русских щеголей и модниц М.Молодая гвардия 2003 – 424с.

6. Русский костюм 1750-1917. / Под.ред. Рындина .-М., 1965.- 5 книг.

7. Шульгина А, Томилина Л. Костюм для художественной самодеятельности. -М, 1976.- 112с.

7.3. Периодические издания

1. Газета «Культура»

2. Газета «Экран и сцена»

3. Журнал «Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование.»

4. Журнал «Балет»

5. Журнал «Вопросы культуры»

6. Журнал «Искусство»

7. Журнал «Культурная жизнь Юга России»

8. Журнал «Народное творчество: личность, искусство, время »

9. Журнал « Обсерватория культуры»

10. Журнал «Педагогика»

11. Журнал «Справочник руководителя учреждения культуры»

12. Журнал «Творчество народов мира»

13. Журнал «Традиционная культура»

14. Журнал «Человек»

15. Журнал «Этнографическое обозрение»

16. Журнал «Я вхожу в мир искусств»

7.4. Интернет-ресурсы

Информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex, Google, Yahoo, Rambler и др.; электронные каталоги и ресурсы web-сайтов отечественных и зарубежных библиотек

- Microsoft Office,
- Internet Explorer,
- Mozilla Firefox.

7.5.Методические указания и материалы по видам занятий.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

Преподавание дисциплины ведется в соответствии с учебным планом. Целью освоения дисциплины является формирование целостных, системных знаний об основных исторических этапах эволюции предмета, его истоках и современных тенденциях его развития. Для достижения поставленной цели, реализации задач дисциплины используются следующие методы обучения:

- словесный(объяснение, беседа, рассказ);
- диалогический;
- инструктивно-практический(работа с материалом);
- аналитический(сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- информационно-обобщающий (выступление, обсуждение, устные и письменные отчеты и т.д.).

Преподавателю, ведущему учебную дисциплину, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего и хореографического образования обучающихся, количество в группе, возрастные особенности и т.д. При изучении дисциплины следует использовать знания обучающихся по другим учебным дисциплинам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала.

Необходимость изучения дисциплины напрямую связана с профессиональной деятельностью выпускников. Процесс обучения предполагает тесную взаимосвязь с другими профильными дисциплинами, такими как «Теория и история хореографического искусства», «Этнография», «Педагогика народного художественного творчества» и т.д. Комплексная направленность требует от преподавателя знания содержания курсов смежных дисциплин. В результате достигается возможность рационального использования учебного времени

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТУ

Студенты знакомятся с хореографическим искусством, посещая концерты выдающихся исполнителей, спектакли текущего репертуара театра и концерты коллективов народного творчества. Студенты имеют возможность для просмотра видеозаписей классического наследия, ансамблей народного танца и современной хореографии. Рекомендуется просмотр телевизионных передач, рассказывающих о творчестве выдающихся артистов, педагогов, балетмейстеров ведущих ансамблей, театров России и мира на телеканале Россия К. В ходе освоения курса студенты должны быть нацелены на активное усвоение материалов, пройденных на учебных занятиях, а также дополнять эти материалы самостоятельной работой. Форма самостоятельной творческой работы активно способствует развитию инициативы, наблюдательности, фантазии, тренировке памяти. Общеразвивающие и тренировочные упражнения, которые могут быть выполнены без контроля педагога, определяются для всей группы одновременно. Помимо этого, каждому студенту даются индивидуальные задания. Проверять результаты самостоятельной работы следует у каждого студента отдельно, но при участии всей группы. Это научит будущих исполнителей правильно анализировать и избегать возможных ошибок.

При самостоятельной работе студентам необходимо пользоваться рекомендованными источниками (списками основной и дополнительной литературы по темам). При устном выступлении (объяснении) важно следить за свободой речи, грамотностью построения предложений, избегать использовать вводные слова, слова-«паразиты», бытовизмы. При подготовке к контрольному уроку, зачету/экзамену также

следует учитывать необходимость устного изложения материала. В течение семестра необходимо добиваться от студентов полного освоения всего материала. Знания студентов определяются степенью точности выполнения методических указаний и требований педагога.

7.6. Программное обеспечение

Компьютеры, справочные системы, энциклопедические издания, выход в сеть Интернет, мультимедийный проектор, экран, аудио и видео сопровождение курса.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Аудитории для лекционных и практических занятий, аудиоаппаратура, телевизор, DVD-проигрыватель, нотные материалы, аудио и видеоматериалы по методике преподавания хореографических дисциплин, видеофильмы и видеозаписи уроков и экзаменов, балетных спектаклей классического и современного репертуара мировых балетных компаний, видеоматериалы, научная и учебная литература и народно – сценической и национальной хореографии, творчестве выдающихся мастеров народного танца, государственных академических коллективах, афиши и материалы о фестивалях и конкурсах народного художественного творчества.

**9. Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)**

на 20____ -20____ уч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

- _____;
- _____;
- _____.

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на заседании кафедры _____

Протокол №__ от «____» _____ 20__ г.

Исполнитель(и):

_____/_____/_____/_____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
(дата)

_____/_____/_____/_____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
(дата)

Заведующий кафедрой

_____/_____/_____/_____
(наименование кафедры) (подпись) (Ф.И.О.)
(дата)