

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b
Основание: УТВЕРЖДАЮ
Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«История костюма»

Наименование ОПОП: Режиссер игрового кино- и телефильма

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: филологии и истории искусств

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 34,3 час.

самостоятельная работа: 37,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активная работа на занятии	3
доклад	3
посещение занятий	3
эссе	3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	3

Рабочая программа дисциплины «История костюма» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Режиссер игрового кино- и телефильма» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Составитель(и):

Сурикова А.С., доцент кафедры филологии и истории искусств

Рецензент(ы):

Цветаева М.Н., профессор, д-р культурологии

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры филологии и истории искусств

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

А. М. Антонов

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

**УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА
ИЛИ ЭБС**

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

получение знаний по истории становления и развития европейского и русского костюма, приобретение знаний о месте и роли костюма в культуре и искусстве.

Задачи дисциплины:

усвоение базовых сведений о видах и типах костюма;
понимание разницы стилей костюма различных эпох;
получение представления об основных закономерностях развития истории костюма;
изучение развития костюма в его взаимодействии с архитектурой и прикладным искусством;
приобретение навыков анализа произведений изобразительного искусства с использованием некоторых искусствоведческих методологических приемов.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

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

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

История зарубежного кино

История зарубежной литературы

История музыки

Основы кинодраматургии

Музыкальная литература

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Музыка в кино

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1 — Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.

ОПК-1.1 — Определяет виды художественной культуры, анализирует направления развития в историческом контексте.

Знает: основные этапы исторического развития и трансформации европейского и русского костюма; эстетическую, этическую, социальную роль костюма в культуре

Умеет: выявлять связь эстетических идеалов эпохи с основными тенденциями в развитии костюма; выявлять принадлежность костюма к той или иной эпохе

Владеет: навыками анализа изобразительных и литературных источников по истории костюма

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 34,3 час.

самостоятельная работа: 37,7 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	3

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	3	Итого
Лекции	16	16
Практические	16	16
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	33,5	33,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	71,7	71,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Введение. Костюм в контексте истории культуры, искусства, быта.

Костюм в контексте истории культуры, искусства, быта. Основные понятия. «Костюм» и «одежда». Происхождение и предназначение костюма: «естественнонаучная» и мифологическая версии появления и назначения костюма. Женский и мужской костюм. Традиционный и национальный костюм. Религия и костюм. Костюм и социальный статус. Костюм и эстетический идеал эпохи. Понятие «стиль костюма». Мода как господство определенных форм костюма. Мода и эстетический идеал эпохи. Стиль костюма и силуэт. Прическа, обувь, украшения как составляющие части костюма.

Тема 2. Костюм Древнего Востока и Античного мира

Костюм Древнего Египта, Вавилонии, Персии, Древней Греции, Древнего Рима. Древневосточный костюм. Костюм в Древнем Египте: костюм фараона, женский и мужской костюм в Древнем Египте. Символическое значение украшений в древневосточном костюме, его связь с архаикой. Древнегреческие представления о красоте и костюм. Костюм Древнего Рима: этический и нравственный идеал и костюм эпохи республики. Мода на роскошь в эпоху римской империи. Источники сведений о костюме древности: изобразительные источники (живопись, скульптура, прикладное искусство), археологические находки. Литературные, в том числе художественные, свидетельства о костюме.

Тема 3. Костюм Средних веков и эпохи Возрождения

Костюм эпохи раннего средневековья (6-8 вв). Костюм романской эпохи. Христианская этика и костюм. Костюм готической эпохи. Усложнение костюма в эпоху высокого и позднего средневековья. Усиление светских элементов в культуре, становление рыцарской культуры и трансформация костюма. Сословная иерархия средневековья и костюм. Костюмы знати, духовенства, горожан, традиционный народный костюм. Костюм рыцаря. Костюм как носитель и выразитель готического стиля в культуре. Женский и мужской костюм в эпоху готики. Цветовая символика в искусстве и геральдические цвета в костюме. Усложнение кроя костюма и развитие портновского искусства. Франко-бургундская мода XIV-XV вв. Влияние Востока на развитие костюма. Традиции средневекового карнавала и карнавальный костюм. Реформация Церкви и костюм. Костюм эпохи Возрождения в Италии. Идеалы гуманизма, интерес к античности и развитие костюма. Развитие всех видов искусства и их влияние на формирование костюма. Развитие цеховых ремесел и трансформация костюма. Флорентийская мода XV века. Венецианская мода XVI в. Мода и имущественное положение человека. Влияние моды эпохи итальянского ренессанса конца XV в. на моду других стран Европы. Испанская мода XVI в.

Влияние испанской моды XVI века на моду других европейских стран: появление дворянского мужского костюма. Элементы мавританской культуры в испанском костюме. Религиозный характер испанской культуры и его отражение в костюме: аскетический идеал и строгий костюмный этикет. мода эпохи Возрождения во Франции и Англии. Костюм эпохи средних веков и эпохи Возрождения в произведениях живописи и литературных произведениях.

Тема 4. Западноевропейский костюм XVII и XVIII вв.

Костюм эпохи барокко. Парадность, величие, пышность, декоративность стиля барокко. Черты барокко в костюме. Костюм в дворцовом интерьере. Место костюма в дворцовом этикете. Придворный церемониал и костюм. Франция как законодательница мод. Появление во Франции первого журнала мод во второй половине XVII века. Костюм буржуа. Развитие театра и театральный костюм XVII, XVIII вв. Условный и декоративный характер театрального костюма. Утонченность и изысканность стиля рококо. Эстетический идеал эпохи рококо: женственность и хрупкость. Женский и мужской костюм эпохи рококо. Классицизм. Идеалы классицизма и костюм. Костюм времен Великой Французской революции. Художник Жан-Луи Давид, его проекты типовых костюмов для граждан Французской республики. Классицизм костюмов в период 1795-1799 годов. Влияние Английской моды на костюм, стиль поведения, мебель среди французов. Аскетизм в одежде, свобода в поведении простолудинов. Костюм XVII-XVIII вв. в произведениях живописи, графики, прикладного искусства.

Тема 5. Русский костюм X-XVIII вв.

Традиционный костюм. Влияние византийского и западноевропейского костюма на костюм домонгольской Руси. Простота кроя и обилие «навесных» украшений. Костюм как одежда, скрывающая тело – наследие Византии. Костюм Московского периода: богатство тканей и пышность форм. Усложнение костюма московского периода. Статичный силуэт одежды Московского периода. Мужской и женский костюм московского периода. Русский идеал красоты и костюм: величественность и богатство. Детали иноземной одежды в русском костюме. Парадное царское облачение. Парадное церковное облачение. Замена русского платья на традиционный европейский костюм указами Петра I. Европейские моды при русском дворе в правление императрицы Елизаветы Петровны. Дворянский костюм времен правления Екатерины II. Дворянский костюм на полотнах русских и европейских художников XVIII в. Коллекции костюмов в музеях России.

Тема 6. Европейский костюм XIX – начала XX в.

Стиль ампир в культуре начала XIX века: увлеченность римской античностью и ее отражение в интерьере и костюме. Бальный костюм. Военная форма и костюм. Охотничий костюм. Костюм как художественная реальность в живописи прерафаэлитов. Европейский костюм «викторианской эпохи»: костюм для визитов, вечерний костюм, траурный костюм. Нижнее белье как элемент костюма. Мужской костюм как преимущественно деловой костюм. Ведущая роль женского костюма в XIX в. Детский костюм. Распространение фабричного производства одежды. Модерн. Эклектичное использование различных стилей в декоре, интерьерах. Приглушенные тона, растительные мотивы, возврат к историческому прошлому разных стран. Стилизация в архитектуре и интерьерах. Костюм эпохи модерн. Представление о моде как основе эстетического идеала. Вечерний туалет в стиле модерн. Аксессуары как часть костюма. Ювелирное искусство эпохи модерн. Сложность силуэта женского платья эпохи. Деловой женский костюм с проявлением мужской моды. Влияние английской моды на мужской костюм. Широкое распространение журналов мод. Феномен маскарада и маскарадный костюм эпохи модерн. Театральный костюм эпохи модерн. Исторический и бытовой костюм в театре. Театральная живопись и театральный костюм. «Русские сезоны» С.П.Дягилева в Париже и увлечение парижских модниц русской модой.

Тема 7. Европейский костюм XX-XXI вв.

Исторические события и трансформация костюма в XX веке: эмансипация, I и II мировая война - возникновение тенденций к упрощению костюма (укороченная длина юбок, конструктивные линии в одежде). Сближение женского и мужского костюма. Профессиональная одежда. Популяризация спорта и костюм для занятий спортом. Понятие

«высокая мода». Массовое производство одежды. Костюм как принадлежность субкультур (готы, панки, эму и т.д.)

Тема 8. Костюм в современном театре и кино

Костюм в кино. Театральный костюм. Работа художника по костюму. Источники для работы художника по костюму: живопись, прикладное искусство, журналы мод, художественная литература. Исторический костюм в кино: древневосточный костюм, античный костюм, средневековый костюм, костюм эпохи барокко, костюм эпохи рококо, костюм XIX в. Костюм в контексте реализации художественных задач кино. Фантастический костюм в кино и его особенности.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Введение. Костюм в контексте истории культуры, искусства, быта.	2	0	0	2	0	0	4
2	Костюм Древнего Востока и Античного мира	2	0	0	2	0	0	4
3	Костюм Средних веков и эпохи Возрождения	2	0	0	2	0	0	4
4	Западноевропейский костюм XVII и XVIII вв.	2	0	0	2	0	0	4
5	Русский костюм X-XVIII вв.	2	0	0	2	0	0	4
6	Европейский костюм XIX – начала XX в.	2	0	0	2	0	0	4
7	Европейский костюм XX-XXI вв.	2	0	0	2	0	0	4
8	Костюм в современном театре и кино	2	0	0	2	0	0	4
	ВСЕГО	16	0	0	16	0	0	32

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «История костюма» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Введение. Костюм в контексте истории культуры, искусства, быта. ».	2
2	Тема: «Костюм Древнего Востока и Античного мира».	2
3	Тема: «Костюм Средних веков и эпохи Возрождения».	2
4	Тема: «Западноевропейский костюм XVII и XVIII вв. ».	2
5	Тема: «Русский костюм X-XVIII вв. ».	2
6	Тема: «Европейский костюм XIX – начала XX в. ».	2

7	Тема: «Европейский костюм XX-XXI вв. ».	2
8	Тема: «Костюм в современном театре и кино».	2

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «История костюма».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активная работа на занятии	3
доклад	3
посещение занятий	3
эссе	3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	3

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные темы докладов: костюм в живописи, графике, скульптуре, прикладном искусстве

Древнеегипетский костюм в росписях гробниц
 Изображения греческого костюма в вазовой росписи
 Римский костюм в скульптуре и живописи
 Средневековые книжные миниатюры как источник сведений о костюме
 Женский и мужской костюм в живописи ренессанса
 Костюм барокко в испанской живописи XVII в.
 Костюм барокко в голландской живописи XVII в.
 Костюм эпохи рококо на полотнах Ф.Буше
 Театральный костюм на полотнах А.Ватто
 Женский костюм эпохи модерн в живописи Г.Климта
 Эскизы русских художников к костюмам оперных постановок начала XX в. (Л.Бакст, И.Билибин, М.Врубель, К.Коровин и др.)

Примерные темы докладов: костюм в кино (анализ разработки исторического костюма в 1 фильме, на выбор)

Древнеегипетский костюм в кино
 Древнегреческий костюм в кино
 Древнеримский костюм в кино
 Костюм эпохи средних веков в кино
 Костюм эпохи Возрождения в кино
 Костюм эпохи барокко в кино
 Костюм эпохи рококо в кино
 Костюм викторианской эпохи в кино

Костюм эпохи модерн в кино
Костюм в фантастическом кино

Примерные темы эссе:

Символическое значение костюма в архаической культуре (характеристика и культурологический анализ костюма в архаической – древней или современной культуре – на выбор)

Значение костюма в субкультуре (характеристика и культурологический анализ костюма в субкультуре - на выбор)

Костюм в современном театре (анализ костюма в современной театральной/оперной/балетной постановке – на выбор)

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы для подготовки к зачету

1. Символическое значение костюма фараона в древнем Египте
2. Женский и мужской костюм в культуре Древней Вавилонии
3. Мужской и женский костюм в Древней Греции
4. Костюм древней римлянки
5. Женский костюм эпохи позднего Средневековья
6. Цветовая символика в костюме Средних веков
7. Мужской костюм эпохи Возрождения в Италии
8. Женский костюм эпохи Возрождения в Италии
9. Испанский костюм начала XVII в.
10. Женский костюм эпохи рококо
11. Мужской костюм эпохи рококо
12. Женский Костюм на Руси XVII в.
13. Мужской Костюм на Руси XVII в.
14. Царское облачение на Руси
15. Женский костюм стиля ампир
16. Мужской деловой костюм второй половины XIX в.
17. Траурный костюм викторианской эпохи
18. Женский костюм эпохи модерн
19. Ювелирные украшения эпохи модерн
20. Элементы мужской одежды в женском костюме начала XX в.

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
эссе	7	2	14
активная работа на занятии	3	8	24
посещение занятий	1	8	8
Обязательная самостоятельная работа			
доклад	12	2	24
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Беловинский, Л. В. История русской материальной культуры : учебное пособие / Л.В. Беловинский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 512 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-526-4. - Текст : электронный.
<https://znanium.com/catalog/product/1081941>
2. Холландер, Э. Пол и костюм. Эволюция современной одежды = Sex and suits. The Evolution of Modern Dress: Общее / Холландер Э. - Москва :НЛО, 2018. - 176 с.: . - (Библиотека журнала "Теория моды")ISBN 978-5-4448-0754-5. - Текст : электронный.
<https://znanium.com/catalog/product/977289>.
3. Черняева Е. Н. История костюма / Е. Н. Черняева. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. - 54 с. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/351140/reading> - Текст: электронный.

7.2. Интернет-ресурсы

1. Государственный Эрмитаж www.hermitagemuseum.org
2. Государственный русский музей <https://rusmuseum.ru/>
3. Музеи Московского кремля. Оружейная палата <https://www.kreml.ru>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «История костюма» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. <https://elibrary.ru>
Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>
Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино». <https://ruskino.ru>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины. Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу.

Самостоятельная работа направлена:

- на подготовку к практическим занятиям, которая включает изучение лекций по соответствующей теме, использование литературы, приведенной в РП;
- подготовку по вопросам и заданиям (подготовка письменных и устных докладов/написание эссе/выполнение творческого задания/тестов), приведенным в РП.

Цель лекционных занятий состоит в системном представлении дисциплины в доступной для понимания и логически выраженной форме.

В состав лекционного курса включаются:

- конспекты лекций, разработанные в соответствии с рабочей программой по данной дисциплине;
- списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной и дополнительной по темам лекций, приведенные в РП.

Цель практических занятий - развитие у студентов навыков практической работы с информацией, получение навыка использования специальной терминологии при анализе произведений литературы и искусства в целом.

Практические занятия проводятся в формате дискуссии/круглого стола/лекции-конференции.