

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

Кафедра театрального искусства

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета
зранных и сценических искусств
М.Л. Чепрасова
28.08.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ КОСТЮМА

Уровень высшего образования - бакалавриат
Направление подготовки – 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников
Профиль – Постановка театрализованных представлений и праздников
Форма обучения – очная, заочная
Год набора – 2024 год

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, профиль «Постановка театрализованных представлений и праздников» утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1181.

Программу разработала М.В. Олейникова, преподаватель кафедры театрального искусства Академии Матусовского

Рассмотрено на заседании кафедры театрального искусства
Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

Зав. кафедрой

В.Н. Титова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «История костюма» входит в обязательную часть Блока 1 и адресована студентам 1 курса (I–II семестры) направления подготовки 51.03.05 – «Режиссура театрализованных представлений и праздников», Профиль «Постановка театрализованных представлений и праздников» Академия Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой театрального искусства.

Содержание дисциплины нацелено на умение обучающихся ориентироваться в истории развития костюмных форм, начиная с истории возникновения материальной культуры первобытного общества до современного костюма. Для формирования широты мышления и творческого потенциала будущего специалиста путем изучения исторического, народного и современного костюма.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические, самостоятельная работа студентов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная аттестация в виде экзамена.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины – получение теоретических знаний по истории, современного, зарубежного и отечественного костюма. Предполагает знакомство с историей возникновения и развитием костюма, начиная с древности до наших дней. Костюм изучается в закономерном историческом развитии и вместе с тем дается понимание сущности и специфики как образно решенного ансамбля, который объединяет одежду, обувь, прическу, грим, аксессуары и несет определенную эстетическую функцию.

Задачи дисциплины:

- обусловлены формированием профессиональных умений работы режиссера над художественно-образным оформлением спектаклей и массовых праздников в современной театральной практике, которая предусматривает:
- изучение терминологии, типологии и истории развития костюма разных эпох, как особого вида творчества;
- обогащение представлений студентов лучшими образцами искусства костюма разных народов и эпох, воспитание на этой основе ценностных ориентаций;
- развитие художественного вкуса;
- изучение широкого круга информационных источников, формирование аналитического мышления, освоения научно-исследовательских методов работы;
- изучение современного состояния и перспектив развития одежды, предоставление объективной оценки.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История костюма» относится к обязательной части Блока 1 направления подготовки 51.03.05 – «Режиссура театрализованных представлений и праздников», Профиль «Постановка театрализованных представлений и праздников». Данному курсу должно сопутствовать изучение дисциплины «Режиссура», которая логически, содержательно и методически связана с дисциплиной «История костюма».

Изучение таких дисциплин, как «Мастерство актера», «Грим» способствует успешному овладению студентами дисциплины «История костюма».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников УК-5.

Универсальные компетенции (УК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<p>знать теоретические аспекты развития костюма и быта в контексте развития культуры различных стран, в различные исторические эпохи. Студент должен понимать особенности времени и места, значение этико-стилевых особенностей в различные этапы развития общества;</p> <p>главные направления, тенденции и законы развития в каждую конкретноисторическую эпоху;</p> <p>понимать костюм и быт, как части мировой этнокультуры,</p> <p>уметь понимать своеобразие каждой исторической эпохи; познание взаимосвязи костюма с природой традиций и обычаев;</p> <p>выбирать нужные костюмы, аксессуары, детали театрального реквизита для работы над исторической драматургией;</p> <p>выполнять самостоятельный поиск иллюстративного и справочного материала по истории быта, костюма, социальных отношений в данную историческую эпоху;</p> <p>применять полученные знания в работе над ролью;</p> <p>определять соответствие костюма той или иной эпохе;</p> <p>подбирать костюм для исторического и современного спектакля.</p>

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов									
	Очная форма					Заочная форма				
	всего	в том числе				всего	в том числе			
		л	пр	с.р	конт		л	пр	с.р.	кон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I семестр										
Раздел I. Дисциплина «История костюма». Появление одежды.										
Тема 1.«История костюма, прически и материальная культура» как учебная дисциплина. Ее предмет и задачи.	2	1	1	-	-	2	-	-	2	-
Тема 2. Культура, искусство первобытного строя.	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-
Раздел II. Культура и одежда Древнего мира.										
Тема 1. Культура и мода Древнего Египта.	2	1	1	-	-	2	-	-	2	-
Тема 2. Культура и мода Ассиро-Вавилонии.	2	1	1	-	-	2	-	-	2	-
Тема 3. Античный костюм. Костюм в Древней Греции.	4	1	2	1	-	4	1	1	2	-
Тема 4. Культура и мода Древнего Рима.	5	2	2	1	-	5	-	-	5	-
Тема 5. Культура и мода варварских племен и народностей.	5	2	2	1	-	5	-	-	5	-
Раздел III. Культура и мода стран Востока.										
Тема 1. Культура и мода Китая.	2	1	1	-	-	2	-	-	2	-
Тема 2. Культура и мода Японии.	3	1	1	1	-	3	-	-	3	-
Тема 3. Культура и мода Индии.	2	1	1	-	-	2	-	-	2	-
Тема 4. Культура и мода Арабского Востока.	3	1	1	1	-	3	-	-	3	-
Тема 5. История костюма и быта народов Кавказа.	5	2	2	1	-	5	1	1	3	-
Всего часов за семестр	36	14	16	6	-	36	2	2	32	-
II семестр										
Раздел IV. Культура и мода Средних веков.										
Тема 1. Культура и мода Византии.	6	1	1	2	2	6	-	-	6	-
Тема 2. Костюм эпохи Средневековья. Быт и нравы феодального общества V-XV вв	8	2	2	2	2	8	1	1	4	2
Тема 3. Культура и мода Киевской Руси.	8	1	1	4	2	8	-	-	8	-

Тема 4. Культура и мода Московской Руси	6	1	1	2	2	6	1	1	2	2
Раздел V. Культура и мода от эпохи Возрождения до XVII в.										
Тема 1. Культура и мода эпохи Возрождения.	12	2	2	4	4	12	-	-	12	-
Тема 2. Культура и мода XVI в.	6	1	1	2	2	6	-	-	6	-
Тема 3. Культура и мода XVII в. (барокко).	12	2	2	4	4	12	-	-	12	-
Тема 4. Культура и мода XVIII в. (Петровские реформы. Рококо).	12	2	2	4	4	12	-	-	12	-
Раздел VI. Культура и мода XIX в.										
Тема 1. Культура и мода I половины XIX в.	8	2	2	2	2	8	-	-	8	-
Тема 2. Культура и мода II половины XIX в.	8	2	2	2	2	8	-	-	8	-
Раздел VII. Культура и мода XX в.										
Тема 1. Культура и мода I половины XX в.	8	2	2	2	2	8	-	-	8	-
Тема 2. Культура и мода II половины XX в.	8	2	2	2	2	8	-	-	8	-
Всего часов за семестр	76	20	20	32	36	108	2	2	100	4
Форма контроля	экзамен									
Всего часов	144	34	36	38	36	144	4	4	132	4

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ КОСТЮМА». ПОЯВЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ.

Тема 1. История костюма, прически и материальная культура» как учебная дисциплина. Ее предмет и задачи.

Обозначить историю костюма и культуры в системе дисциплин, которые обеспечивают подготовку художников-модельеров прически, стилистов, визажистов. Освоить основные понятия «культура», «костюм», «одежда», «прическа», «визаж». Проанализировать функции культуры: познавательная, мировоззренческая, коммуникативная, интегративная, дать им характеристику.

Произведения искусства, как источник познания материальной культуры. Влияние материальной культуры разных эпох на развитие современной моды.

Тема 2. Культура, искусство первобытного строя.

Подготовить устный доклад на тему «Первобытный строй и его особенности. Материальная и духовная культура».

Искусство палеолита. Первобытное общество и его структура. Характер производства и производственных отношений в эпоху палеолита (40000 - 14000 гг. До н. Э.). Скульптура, живопись, их примитивный характер. Искусство неолита (14000 - 6000 гг. Н. Э.). Достопримечательности первобытного искусства и древней культуры.

Рисунки, роспись, их самобытность и оригинальность. Краски. Мотивы. Зарождение прически, их зависимость от культовых обрядов. Внешний вид мужчин, женщин. Подражание в прическах животных, птиц, природных явлений. Характерные признаки мужских и женских причесок. Головные уборы, украшения, косметика. Появление одежды.

Объективная необходимость его возникновения - для защиты тела от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Татуировки как прообраз одежды. Основные функции одежды первобытного человека: практическая, символическая, эстетическая, стилистическая. Примитивность одежды и причесок первобытного человека. Разновидности одежды и причесок с появлением слоев общества: образ вождя племени, колдуна, воина, юноши, подростка.

Прически африканцев. Влияние на формы причесок географического нахождения, климатических условий, быта, обычаев населения, этнических групп. Сложность причесок. Применение в прическах клеевой основы смол, соков, цветов, трав. Татуировки лица и тела.

Особенность причесок индейцев. Этнический тип. Простота причесок (мужских и женских). Распространение причесок с косами, длинной челкой, полудлинными волосами. Скальповая прядь. Прически шаманов. Дополнение к прическам и костюмам.

РАЗДЕЛ II. КУЛЬТУРА И ОДЕЖДА ДРЕВНЕГО МИРА.

Тема 1. Культура и мода Древнего Египта.

Подготовить презентацию на тему «Материальная культура Древнего Египта»

Первые цивилизации Древнего Востока. Искусство Древнего Египта как образец культуры Древнего Востока. Формирование в Древнем Египте культа потусторонней жизни и его влияние на материальную культуру, эстетические представления людей на развитие моды. Периодизация Древнего Египта: Древнее, Среднее, Новое царства; религия, экономическое положение, управления, быт населения. Монументальность, статичность, идеализация искусства Древнего Египта, их влияние на развитие моды. Старое царство (первая половина III тыс. до н. э.) - характерные признаки культуры, их взаимодействие с одеждой, прическами, украшениями. Идеиное содержание - вечность, власть фараона, культ фараона, культ мертвых. Пирамиды Древнего царства - источник для изучения материальной культуры. Ансамбль в Гизе. Пирамида Джосера в Саккаре, пирамиды Хеопса, Хефрена, Микриносина, их характеристика.

Среднее царство (конец III - начало II тыс. до н. э.), Характерные признаки политического строя. Распад страны. Развитие производства, ремесел, торговли. Спад монументальности. Исчезновение построек пирамид. Храмы, их характеристика. Храм Ментухотепа как образец материальной культуры Древнего Египта. Портретная пластика. Специфика живописи, живописные произведения в Бени-Хасане.

Новое царство (середина II - начало I тыс. до н. э.). Политические события на границе Среднего и Нового царств. Народные волнения, восстания рабов, завоевания Египта племенами азиатов, борьба с завоевателями. Единый государственный культ. Изобразительное искусство. Реформы Эхнатона. Отпечаток реформ в моде. Потеря Египтом самостоятельности в I тыс. до н. э. Влияние на культуру и моду греко - римских художественных стилей. Характерные признаки моды в Древнем Египте - неизменность, постоянство, однообразие.

Значение изобретения ткачества для развития искусства пошива одежды. Основные виды одежды: набедренная повязка, калазирис, нарамник, фартук, фуфайка, плащ-покрывало, воротник-рюкзак. Оформление тканей - орнамент геометрического характера, кайма, шитье золотом. Контрасты цветов и материалов. Особенности одежды фараонов. Головные уборы: клафт, птент, атеф, обода, ленты. Регалии фараонов. Цвета: красный, голубой, зеленый, желтый, бирюзовый, их значение в создании орнаментов и изысканных костюмов. Особенности одежды в зависимости от классовой принадлежности. Эволюция одежды египетских царств. Влияние элементов египетского костюма, как другие культуры. Обувь в Древнем Египте.

Мужские и женские прически в Древнем Египте. Характерные признаки причесок: герметичность, четкость, плетение, оформление ступенями, плоскостность сверху. Детские прически в Древнем Египте. Искусственные бороды фараонов. Особенности косметики в

Древнем Египте. Уход за лицом: подкраски глаз, губ, красители, возникновение душистого конуса. Украшения: кольца, серьги, браслеты, амулеты, обода.

Тема 2. Культура и мода Ассирио-Вавилонии.

Подготовить эскизы одежды, обуви и аксессуаров ассирио-вавилонян.

Историческая справка географическое положение, управление - власть царей. Культура стран Передней Азии как наиболее древней в истории мирового искусства и культуры. Могущество государства. Военные походы, захват земель. Влияние культуры Древнего Египта на развитие и совершенство видов искусства, четкость и своеобразие. Военизированный характер Ассирио-Вавилонии как государства, связь с характером одежды. Население государства, его быт, связь с материальной культурой. Прославления военных подвигов царей, воинов. Царские дворцы, крепости (декор, парадность, помпезность, украшения). Фигуры крылатых быков «шеду». Колорит.

Примитивность, консерватизм и устойчивость как характерные особенности ассирийской одежды. Искусство Ассирио-Вавилонии как источник изучения моды этого периода.

Одежда царей, жрецов, воинов, крестьян. Однообразие женской и мужской одежды. Плащи - покрывала, туники, фартуки, шали - перевязи, юбки, нарамники. Головные уборы: тиары, диадемы, колпаки, венцы, повцы, повязки, обода. Секреты ассирио-вавилонских мастеров дубильного искусства. Производство кожи, волока, парчи, шерсти. Украшения, их особенности. Обувь ассирио-вавилонцев. Красители, растительные красители - хна, басма, сок грецкого ореха. Особенности и сходство мужских и женских причесок. Волны, локоны, кольца, жгуты в прическах, особенности их укладки. Вавилонская прическа. Особенности уборки бород у мужчин.

Тема 3. Античный костюм. Костюм в Древней Греции.

Подготовить устный доклад о государственном строе и быте Древней Греции

Значение Крито-микенской цивилизации для развития культуры и античной моды. Идеал женской красоты: тонкая талия, круглые бедра, объемный бюст. Женщина как объект поклонения. Фреска «Парижанка» - роспись в Каноссе (II тыс. до н. э.), парадность женских причесок, богатство украшений. Особенность женской одежды (крой, шитье, прообраз кринолинов - 1500 гг. до н. э.), характерные признаки мужской моды, одежды и прическах (на примере изображения царя - жрица с фрески дворца в Кноссе) широкие плечи, тонкая талия, мускулистые руки и ноги, длинные завитые волосы. Историческое значение Древней Греции как главного источника современной культуры человечества.

Идеал античной Греции - гармония духа и тела. Формирование древнегреческого костюма (выражение демократии и реализма). Характерные черты: пропорциональность, симметричность, закономерность, организованность, целесообразность. Хитон, гиматий - основа греческого костюма. Особенности женской и мужской одежды (диплодий, колпос, пеплос). Особенности греческого орнамента (набегающая волна). Цветовая гамма (белый, фиолетовый, пурпурный, розовый, голубой). Обувь греков (сандалии, крепиды, котурны, эндомиды, лапти).

Прически в Древней Греции. Появление профессиональных парикмахеров. Высокий художественный уровень оформления причесок. Первые щипцы «кола мисс». Разделение работы с волосами на операции для каждого мастера отдельно. Женские прически. Преимущество конусообразной линии в женских прическах. Греческий узел (коримбос) - классическая прическа женщин Древней Греции. Прически спортсменов - короткие волосы.

Изыщество завивки. Характерная черта «причесок - закрытый лоб». Парики в Древней Греции, организация специальных мастерских. Попытки осветления волос. Косметика (краски, пудры, мази, духи и др.). Украшения: диадемы, сфендолы, фибулы, ленты, браслеты, серьги. Мужские прически, их особенности. Прически из длинных волос у мужчин, комбинированной длины. Прическа «Зевса», «Бант Аполлона», «Александра Македонского». Головные уборы мужчин.

Тема 4. Культура и мода Древнего Рима.

Подготовить кроссворд, составленный из терминов и понятий духовной и материальной культуры Древнего Рима.

Римское государство как последний этап рабовладельческого общества и художественной культуры Древнего Мира. Периодизация. Связь с греческой культурой. Внешнее величие памятников материальной культуры. Расцвет Римской культуры в течение I в. до н. э. - II в. н. э.. Культура Римской республики (нач. VI в. до н. э. - кон. I в. до н. э.). Углубление классовых противоречий, военные походы. Влияние на оформление одежды. Роскошь быта римлян. Римская империя (кон. I в. до н. э. - 476 г. н. э.), характерные признаки периода, официальность направлений в искусстве, отпечаток на культурном наследии. Рельефы, скульптура, портреты (индивидуальные черты, проявление характера, возраста, общественного положения, направлений в моде). Костюм Древнего Рима. Сохранение целесообразной и организационной греческого одежды с грациозностью и легкостью женского платья и величавостью мужского - основные характерные признаки древнеримского костюма. Костюм и дополнения в период Республики (туника, тога, стола, полла) и империи (великолепие и разнообразие). Обволакивающий тип одежды.

Влияние греческого парикмахерского искусства на римские женские прически. Суровость женских причесок в период Республики. Прическа «нодус». Изменение форм, силуэтов, праздничность женских причесок в период империи. Появление париков. Особенности окрашивания волос. Использование каркасов, искусственных волос. Головные уборы, украшения, косметика. Трактаты по косметике.

Мужские прически. Подражание внешности императоров. Однообразие мужских причесок. Использование косметики мужчинами. Дополнение к прическам, украшения, головные уборы мужчин.

Тема 5. Культура и мода варварских племен и народностей.

Сделать театрализованную зарисовку на тему «Один день из жизни племени...»

Отношения варварских племен с античным рабовладельческим обществом. Своеобразие материальной культуры, влияние способа (образа) жизни на одежду, прически. Социальная дифференциация костюмов у варваров. Появление брюк как сугубо мужской одежды.

Скифские племена (VII в. до н. э. - V в. н. э.). Образ жизни. Отношения с древней Грецией, влияние этих отношений на украшения, предметы быта.

Мужской костюм скифов (рубашка, кафтан, штаны). Отделка одежды его особенности (мотивы орнамента). мех в одежде. Мужские прически скифов. Дополнение к прическам (лобные повязки, металлические обода, шапки). Военный доспех как характерный признак одежды. Женская одежда скифов. Простота и удобство. Примитивность причесок.

Расселение кельтов. Образование союзов и народностей (галлы, бритты). Зависимость от римской экспансии. Мужской костюм кельтов (туника, штаны-брака, плащ, юбки-килт). Орнаментация одежды у кельтов. Особенности обуви (лапти, башмаки, галоши). Прически кельтских мужчин. Отращивание длинных усов у галлов. Военный костюм родовой знати. Головные уборы. Дополнения. Женская одежда у кельтов (юбка, корсаж). Использование меха, кожи, сурового полотна в одежде женщин и мужчин. Женские прически и украшения.

Культура германцев, ее влияние в одежде. Простота мужской и женской одежды. Причесок. Туника, плащ. Нарамник, брюки. Уборка волос у мужчин и женщин. Украшения. Орнаментация германцев. Ткани.

РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА И МОДА СТРАН ВОСТОКА.

Тема 1. Культура и мода Китая.

Подготовить презентацию на тему «Культура Древнего Китая»

Особенности национальной культуры Китая. Исторические истоки. Инская эпоха как начало китайской культуры. Достижения китайской культуры, науки. Религия Китая, ее влияние на культуру. Идеал красоты. Мужская и женская одежда, подобное и отличное (брюки, куртки, халаты-плахты). Костюм императора, императрицы, мандарина. Дополнение к костюмам. Орнаменты, рюкзаки, цветовая гамма. Особенности желтого цвета. Дифференциация костюмов. Мужские и женские украшения. Роль цветов в отделке образа. Прически мужчин. Китайская коса. Оформление висков, усов. Особенности женских причесок, их характерные черты и разнообразие. Прически с объемами, валиками, петлями, асимметричные прически. Украшения причесок. Косметика в Китае, ее особенности. Головные уборы. Обувь. Особенности женской одежды. Влияние китайских причесок на моделирование одежды.

Тема 2. Культура и мода Японии.

Охарактеризовать культуру и государственный строй Японии, ознакомиться с ее традициями и обычаями.

Особенности развития японской культуры. Экономическое положение, религия, мировоззрение, мифология. Связь с китайской культурой. Особенности быта. Материальная культура Японии это источник для изучения национальной моды.

Традиции японцев. Своеобразие, яркость японской одежды. Сходство и различие в мужской и женской одежде. Костюм мужчин. Кимоно, его отделка, в зависимости от социального состояния. Разновидности брюк. Хакама. Набедренная повязка – хаппи. Хаори, крылатка. Особенности церемониальной мужской одежды.

Одежда бедноты. Головные уборы. Доспехи самурая. Дополнение к костюмам. Обувь, прически мужчин. Особенности традиционных причесок. Сходство мужских японских причесок с китайскими, и их различия. Татуировка. Женский японский костюм. Кимоно, пояс оби, куртка-хаори, набедренная повязка. Особенности ношения кимоно, их количество в зависимости от социального положения. Особенности цвета, раскрасок. Кимоно в зависимости от сезона. Отсутствие навесных украшений. Обувь. Халат невест - утикаке, его особенности. Орнаментальная символика в мужских и женских костюмах.

Женские прически, их особенности. Подобное и отличительное по сравнению с китайскими женскими прическами. Система распределения волос как характерная черта японских причесок. Разновидности причесок. Уборка голов в зависимости от социального положения. Украшения для причесок (расчески, заколки, ткань, шнурки). Церемониальная прическа императрицы. Особенности использования цветов для причесок. Головные уборы. Косметика.

Тема 3. Культура и мода Индии.

Просмотр индийского кинофильма по выбору. Характеристика стилизации индийского костюма в данной картине.

Характерные особенности индийской национальной культуры. Экономическое, политическое положение Индии. Социальная структура общества. Населения, быт, религия. Разделение на касты. Самобытность, давность индийского искусства. Особенности архитектуры храмов, в зависимости от этого формы причесок. Красота и неповторимость индийского народа. Мужской костюм. Дхоти, ее разновидности. Юбка - лунги. Рубашка. Кафтан, его разновидности. Халат - ангарха. Штаны. Дифференциация костюмов. Орнаментация. Ткани. Цветовое решение. Дополнение. Украшения, их неповторимость, характерные признаки. Обувь. Головные уборы. Прически мужчин. Особенности уборы голов, Зависимость оформления причесок от кастовой принадлежности. Особенности оформления усов, бород. Неповторимость украшений для причесок (брошь-сарпеч, перья, золотые украшения).

Индо-мусульманской период, его влияние на моду. Женский костюм. Дхоти. Штаны. Юбки. Чоли. Сари Шаль-дупата. Особенность тканей, цвета. Богатство украшений для костюмов, причесок, навесных. Украшение джадай-нага - символ связи земли с космосом. Головные уборы. Обувь женщин.

Женские прически. Высокие прически с открытым затылком. Прически с валиками, жгутами, косами. Индо-мусульманская женская прическа. Особенности прически замужней женщины, Тика дополнение к прическе. Гирлянды. Носовые кольца.

«Мехенди» - роспись хной на руках и ногах невесты. Особенности индийской свадьбы. Зависимость женщины от мужчины. Самобытность традиций. Косметика.

Тема 4. Культура и мода Арабского Востока.

Подготовить устный доклад на тему «Традиции арабского востока. Эстетические идеалы».

Характерные особенности культуры стран Арабского Востока. Историческая справка. Арабский халифат. Экономическое, политическое положение. Особенности материальной культуры, их влияние на традиции в costume. Влияние арабской культуры на другие страны. Высший уровень производства тканей, их разновидности, орнаментация, цветовое решение, рисунок. Цитаты из Корана на тканях. Дифференциация одежды. Мужской костюм: рубашка, джебба, хаик, брюки, абба, плащ-бурнус, пелерина, кафтан. Дополнение к одежде. Головные уборы (Хуста-куфия, тюрбан, феска). Обувь мужчин. Прически мужчин, их особенности в зависимости от религиозных взглядов: прическа бедуина, бритье голов, бороды, усы. Женская арабская одежда: рубашка, брюки, кафтан-элик, куртки, покрывала-хибары, юбки. Особенности видов одежды. Дифференциация костюмов. Покрывала борко, чадра. Особенности украшений. Головные уборы. Ткани, цветовое решение, орнаментация. Однообразие женских причесок. Татуировки. Косметика. Обувь женщин.

Тема 5. История костюма и быта народов Кавказа.

Северокавказская одежда. Карачаевский костюм. Черкесский костюм. Абазинский костюм. Ногайский костюм. Основные элементы мужского и женского костюмов. Бурка. Черкеска. Бешмет. Папаха. Чабиры. Аджалрул. Халат. Чокха. Чепкен. Газырницы. Ноговицы. Кмнжалы. Ограничения для женщин в ношении определенных видов одежды. Украшения и оружие как часть костюма. Свадебный наряд. Символическая функция одежды (особенно папахи и кинжала у мужчин и платка у женщин). Особенности украшений. Головные уборы. Ткани, цветовое решение, орнаментация.

РАЗДЕЛ IV. КУЛЬТУРА И МОДА СРЕДНИХ ВЕКОВ.

Тема 1. Культура и мода Византии.

Сделать краткий анализ духовной и материальной жизни Византии в эпоху средневековья.

Византийская империя. Особенности византийской культуры. Связь Византийской и римской культуры. Влияние христианской религии на экономику, политику, культуру, моду. Влияние Востока на византийский орнамент. Влияние византийской культуры на культуру восточных и южных славян. Создание нового стиля в costume. Византийская одежда как наследник античной моды и своеобразный «футляр», упаковка греховного человеческого тела. Своеобразие византийских тканей. Преимущество тяжелых роскошных тканей парчи, шелка, вышитых тканей. Появление декора, металлических пластин для костюмов священнослужителей. Орнаментальность одежды, его объемность. Отделка одежды, украшений, головных уборов жемчугом. Символика цвета и изображений. Прически женщин. Преобладание конусообразных и валикообразных форм. Греческий узел, его массивность, потеря изысканности. Многоярусные прически. Мужские прически. Полудлинные волосы в прическах мужчин всех слоев населения. Оформление бород, усов. Прическа духовенства - «тонзура». Головные уборы, украшения, косметика, духи. Обувь (ботинки, полу-сапоги).

Тема 2. Костюм эпохи Средневековья. Быт и нравы феодального общества V-XV вв

Подготовить эскизы западноевропейского женского и мужского костюма заданной эпохи.

Формирование и утверждение нового феодального строя. Появление новых феодальных государств: Франция, Германия, Англия, Священная Римская империя, позже - Италия. Влияние церкви на развитие общества.

Раннее Средневековье - дороманский период (кон. V - IX вв.), дифференциация костюмов, причесок. Влияние элементов одежды варварских племен на формирование костюма Западной Европы. Живописность и яркость одежды при его полу-варварском, неэлегантном, незавершенном характере. Ткани, украшения. Основа мужского костюма Раннего Средневековья: туника-кота, плащ, штаны, штаны-чулки. Прически мужчин из длинных, полудлинных волос, «провансальская», «норманская» прически. Головные уборы, дополнения, обувь мужчин в период раннего Средневековья. Женская одежда.

Образ Мадонны, Богоматери как идеал красоты женщины. Простота женских причесок. Прикрытие волос покрывалами. Прически с плетенками, с подобранными волосами, «нецарские» косы. Дополнения к прическам: повязки, обода, диадемы, короны. Дифференциация украшений.

Романский период (XI-XII вв.): Экономическое положение, общественные отношения. Термин «романский». Религиозный характер культуры. Народное творчество. Крестовые походы, их влияние на развитие моды романского периода. Формирование нового социального слоя - бюргерства. Появление прилегающей одежды у мужчин, появление гербов как украшения к одежде. Цветовая гамма костюмов. Брюки, штаны-чулки, куртка, кота, блио. Обувь. Украшения к мужскому костюму. Стабильность мужских полудлинных причесок. Завитые прически мужчин.

Готический период (XIII-XV вв.). Его характерные признаки. Термин «готика», его значение. Развитие ремесел, торговли. Заинтересованность реальным миром, индивидуальностью. Готические Мадонны как воплощение женственности, нравственной чистоты. Апостолы как воплощение силы, мужества, благородности. Материальная культура как проявление идеалов готического периода. Вытянутость форм. Влияние готического стиля на развитие Западноевропейской моды. Мода как социальное явление. Оформление бород.

Головные уборы женщин, их яркость, фантазия. «Сахарная голова», «роговидные прически с пеналами», АТУР - высокая шляпа с У-подобным украшением - валиком спереди, энен с омюзями. Женственность образа. Роль аксессуаров. Развитие моделирования и конструирования одежды в Европе XIV в.

Тема 3. Культура и мода Киевской Руси.

Выполнить сравнительную характеристику материальной и духовной культуры Киевской Руси и Западноевропейских стран.

Образование Киевской Руси. Политическое положение, развитие торговли, ремесел. Связь Киевской Руси с другими государствами. Самобытность культуры, развитие искусства, Материальная культура Киевской Руси как источник изучения национальной моды. Связь с Византией. Влияние византийской культуры. Христианство. Социальная дифференциация в одежде. Особенности украшений, тканей. Влияние византийского костюма на костюм Киевской Руси. Цветовое решение. Отделка. Разнообразие навесных украшений.

Мужской костюм: рубашка, брюки-порты как основа одежды. Туника, «плащ-корзно» - одежда знати, воротники-рюкзаки. Головные уборы знати и простонародья. Обувь (сапоги, полу-сапоги, лапти, поршни). Мужские прически. Народная прическа из полудлинных волос «шапка». Прическа Святослава. Сходство причесок знати и простых людей. Бороды, усы, их оформления. Особенности военной одежды (кольчуга, шлем, шишак, железный колпак, бармицы - железная сетка к головным уборам).

Женский костюм. Ткани. Цветовое решение, отделка, дополнения. Рубашка - как основной вид одежды. Панева, «занавеска», туника, долматик, мантия. Особенности

одежды знатных женщин, княгинь. Связь одежды женщин с античной и византийской модой. Орнаментация. Увлечение изображением животных, птиц в орнаментах. Головные уборы (повойник, убрус, шапки, венцы, ленты, шнуры). Навесные украшения, их особенности. Прически женщин, их простота, однообразие.

Тема 4. Культура и мода Московской Руси.

Составить сравнительную характеристику особенностей костюма Киевской Руси и Московской Руси.

Особенности образования русской культуры. Образование Владимиро-Суздальского княжества, Новгородского, Московского. Влияние политических событий на создание отдельных самостоятельных княжеств, отделение от Киевской Руси. Влияние образцов материальной культуры на изучение моды Московской Руси. Подобное и отличительное в костюмах и прическах Киевской и Московской Руси. Ткани, цветовое решение, отделка.

Социальная дифференциация русского костюма. Мужская одежда: кафтан, его разновидности, разнообразие оформления. Кафтан польского типа. Рубашка - косоворотка, зипун, крестьянская сермяга, однорядка, ферязь, охабень, опашень. Особенность кроя рукавов. Шубы, их виды. Отделка мужской одежды (петлицы, пуговицы, орнаментация). Дополнение. Пояса. Головные уборы. Обувь. Прически мужчин, их простота («под скобку», из полудлинных волос, с челкой). Прически бояр. Особенности костюма и дополнений русского царя. Одежда духовенства, воинов. Бороды, усы.

Женский костюм Московской Руси: рубашка, особенности кроя, отделки (долгоруковка), сарафан-шушуне, передники, летник, шуба, телогрея, опашень, шугай, сермяга. Ткани, отделка, орнаментация. Особенность парадной одежды царицы. Отделка одежды мехом, дополнения, украшения. Обувь. Головные уборы (венцы, поднизь, обильная, повойник, кика, «сорока», кокошник, убрус).

Прически женщин. Однообразие, сходство с причёсками женщин Киевской Руси. Прическа с боковыми прядями и косами одновременно. «Накостник» для косы.

РАЗДЕЛ V. КУЛЬТУРА И МОДА ОТ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ДО XVII В.

Тема 1. Культура и мода эпохи Возрождения.

Составить презентацию на тему «Культурные достижения эпохи Возрождения».

Эпоха Возрождения как один из периодов расцвета культуры и искусства прошлого. Гуманизм культуры эпохи Возрождения. Периодизация культуры эпохи Возрождения. Утверждение красоты, достоинства человека в противостоянии феодально-церковной идеологии Средневековья. Идеалы женской и мужской красоты в период Возрождения в странах Европы. Возникновение светского мировоззрения, определил характер культуры. Рождение новой европейской литературы, искусства, развитие науки. Влияние моды итальянского Возрождения на искусство. Влияние новых идеалов красоты на формирование канонов моды. Учет при создании костюма природной пластичности человеческого тела. Соответствие композиции, цвета, фактуры костюма характера человека как определяющая черта одежды этого периода. Элегантность, изысканность, удобство одежды. Социальная дифференциация одежды.

Мужской костюм, его нарядность, изысканность, разнообразие отделки. Ткани, их цветовое решение. Виды одежды: колет. Его разновидности, фантазийное решение в оформлении рукавов (крыловидные, буфированные, широкие, колоколообразные, разрезные и т. д.). Брюки, штаны-чулки, короткие штаны, полукафтаны, нарамник, сямара, плащ. Дополнение. Головные уборы (шапка - бальцо, береты, шапероны, маленькие круглые и овальные шапочки с отворотами и без них). Мужская обувь (сапоги, полу-сапоги, ботинки, гетры). Прически мужчин. Полудлинные, пышные прически, из скрученных волос, прическа «колба» в мужской и женской моде. Мужские прически из длинных волос. Женский костюм. Особенности кроя. Фактура тканей.

Разнообразие в оформлении рукавов. Завышенная талия в платьях. Юбки с разрезами, джорнея, нарамники, сямара. Социальная дифференциация итальянской

женской одежды. Обувь женщин (туфли, туфли на колодке). Головные уборы (плоская шляпа-бальцо, чепчики, береты, покрывала, метроподобные головные уборы). Взаимосвязь головных уборов итальянского возрождения и западноевропейского готического периода. Влияние торговых связей на распространение моды.

Женские прически. Прически раннего периода Ренессанса. Красота волос. Характерные черты - золотистый цвет от пшеничного до каштанового, открытый высокий лоб, разнообразие переплетов.

Использование в прическах «фероньерок», ожерелья из жемчуга, сеток, лент, ткани. Прически итальянских куртизанок. Прическа «флорентийская коса». Прически с косами перевязанными прядями заключенным вокруг головы венком. Прически с локонами. Косметика периода итальянского возрождения.

Тема 2. Культура и мода XVI в.

Выполнить устный доклад на тему «Выдающиеся творцы западноевропейской культуры».

Влияние культуры итальянского возрождения на культуру всей Западной Европы в эстетическом уровне развития Германии, Франции, Англии, Испании. Достижения в искусстве, литературе, науке в XVI в. Отражение направлений моды в материальной культуре. Реформаторское движение XVI в., его влияние на развитие государств. Установление абсолютной монархии. Роль художников в распространении направлений моды. Влияние итальянской моды на костюмы Германии. Представление о красоте в Германии. Дальнейшее развитие немецкого костюма под влиянием формы ландскнехтов. Удивительная бутафорность костюма, разрезная одежда. Появление нижнего белья. Цветовое решение немецких костюмов. Влияние испанской моды на одежду и прически других стран. Мужской костюм в Германии. Разрезные колеты, брюки, головные уборы, обувь. Разрезы длиной 5-8 см различных форм: овал, сердце, треугольник, ромб. Ткани: сукно, атлас, бархат. Верхняя одежда - шаубе. Обувь «коровьи копытца». Головные уборы. Прически мужчин в Германии. Характерная черта - удлиненные волосы. Массивность украшений.

Женская костюм в Германии. Влияние ландскнехтивной одежды на женский костюм. 8-образный силуэт женского платья. Отсутствие каркасов. Широкий глубокий вырез в оформлении декольте. Ткани.

Французская мода XVI в. Развитие мануфактур. Появление новых классов общества - буржуа, наемных рабочих. Географические открытия как восприятие торговых отношений и распространение моды. Представление о красоте во Франции, Влияние Испании на развитие французской моды. Дифференциация костюма. Ткани (бархат, парча, шелк, сукно). Отделка одежды (золото, серебро на вышивках, использование жемчуга, камней). Обувь. Головные уборы. Прически мужчин во Франции. Короткая стрижка. Покраска и завивка волос у мужчин. Оформление бород и усов. Пользование косметикой, украшениями.

Английская мода XVI в., Влияние французской и испанской моды на костюм Англии. Строгость английского этикета как влияние уважения к культуре абсолютного монарха. Блеск английского двора. Мужской костюм I пол. XVI в., (рубашка, камзол, кафтан, прилегающие брюки). Появление машины для плетения (середина XVI в.). Производство плетеного трико. Короткие стрижки I пол. XVI в., дополненные беретами. Костюм II пол. XVI в. (модный колет франко-испанского вида, буфированные брюки ярких цветов с вышивкой, отделкой драгоценных камней, кружевом). Высокая форма воротников. Набивка панталон ватой (для объема). Обувь.

Испанская мода XVI в. Открытие Америки, ее влияние на экономическое, политическое положение Испании. Рост могущества Испании. Объединение императором Карлом V Германии, Нидерландов, Италии, американских колоний. Флот Испании, его роль в росте могущества. Торговые связи. Влияние испанской моды на моду других стран среди слоев высшего класса. Составление испанской моды при королевском дворе, подчиненность ее строгому этикету и регламенту придворной жизни. Попытки католицизма

влиять на моду. Использование темных тонов. Ткани: бархат, шелк, шерсть. Золотая вышивка. Праздничность воротников.

Мужская одежда: рубашка, узкий короткий камзол, чулки - трико, поколенные штаны. Одежда с разрезами. Элементы рыцарской одежды в форме мужского костюма середины XVI в. Колет подбитый ватой. Появление плетеных чулок - трико с пластообразными короткими брюками - бричес. Дополнения к одежде (массивные украшения, шпага). Головные уборы. Прически мужчин. Короткая стрижка, ее связь с формой воротников. Оформление бород и усов.

Тема 3. Культура и мода XVII в. (барокко).

Подготовить видеоролики их кинофильмов, где отображены костюмы в стиле барокко.

Основные особенности западноевропейской культуры. Дальнейшее развитие традиций эпохи Возрождения. Обострение классовых противоречий. Укрепление национальных государств. Становление индустриального общества в Европе. Формирование национальных мод во Франции, Фландрии, Голландии, Италии, их связь с материальной культурой. Выявление классицизма во II пол. XVII в.. Стиль барокко, его характерные признаки, (контраст света и тени, цвета, монументальность, пышность, декоративность). Особенности стиля барокко в одежде (фактура тканей, цветовое решение, отсутствие конструктивного единства, пышность оформления). Разделение моды на дворянскую и королевскую в период абсолютной монархии во Франции (II пол. XVII в.). Французский королевский двор как место зарождения новых направлений моды не только во Франции, но и за ее пределами: Париж как центр европейской моды. Создание Великой Пандоры (1642).

Мужской костюм. Популярность париков в мужской моде («грива льва», «билет», рогоподобные, алонжевий с вертикальными рулонными локонами, парик с косичками - ермолка). Разнообразность цветового решения париков (белокурый, каштановый, с бронзовым отливом, черный).

Женский костюм, его характерные черты: обилие украшений (банты, рюши, оборки, розетки). Совершенствование каркасной формы в костюме, подчинение фигуры стандартной схеме объемов и пропорций, предсказания простоты и целесообразности конструкции костюма. Корсет из китового уса, пышные нижние юбки, глубокий вырез. Дополнение к костюму (пояса, шелковые чулки, веера, пуговицы, пряжки, перчатки, шейные платочки). Появление масок, мушек.

Традиции классицизма в английском костюме. Элегантность, живописность, роскошь. Полудлинные, каскадные, завитые прически мужчин Англии. Женские прически под влиянием Франции. Голландские прически. Мужская «пейзанская», завитые, полудлинные прически. Дополнение к прическам - полукруглые, остроконечные бородки и небольшие усы с оттопыренными концами. Скромные женские прически (с пучками, локонами). Использование шпилек, гребешков.

Тема 4. Культура и мода XVIII в. (Петровские реформы. Рококо).

Подготовить презентацию на тему «Стиль рококо».

Последний этап феодализма и период перехода от феодальной формации к капиталистической. Эпоха подготовки буржуазных революций. Формирование основ культуры буржуазного общества, нашедшие выражение в идеологии просветителей Дидро, Вольтера, Руссо, которые утверждали идеи буржуазных демократических свобод, достоинства человеческой личности независимо от социального положения. Материальная культура как источник изучения вкусов стиля рококо. Культурные связи между странами. Ткани. Цветовое решение женских костюмов, отделка, украшения. Головные уборы. Обувь. Чрезмерное применение косметики. Женские прически стиля рококо. Малопудренная прическа раннего периода. Прическа «тапе», завивка «баранья головка», «Мария Антуанетта». Использование каркасов, избыточность использования пудры для причесок. Прическа «А-ля мадам Дю Бари». Основание в Париже Академии парикмахерского

искусства Матром Легро. Прически типа «Фрегат», «Яйцевидная», «Ламбаль». Применение большого количества украшений для причесок (цветы, броши, бусы, ленты, перья, кружево, ткань, наколки, банты).

Мужская мода стиля рококо. Рубашка, жюстокор, камзол - основные элементы мужского костюма первой половины XVIII в. Фрак - предшественник нового типа гражданского мужского костюма. Жабо и галстук из кружева как виды его отделки. Верхняя одежда - редингот, сюртук, плащ. Мягкая фактура, пастельные тона, изысканность форм - характерные черты костюмов аристократов. Бархат, тонкая шерсть, парча, в мужской и женской одежде. Утверждение классического стиля в английской одежде 70-80-х годов XVIII в.

Экономическая мощь Англии. Влияние английской культуры на Западную Европу, особенно в последней четверти XVIII в.

Прически мужчин стиля рококо. Замена алонжевых париков на короткие. Прически периода Регенства (1715 - 1723 гг.) - локоны, «грива», «билет». Завивка «а-ля мутон» (под барана). Канцелярские парики «ля шансельер». Прическа «ке», ее характерные черты: легкость, простота. Прическа «кошелек», «а-ля Будера» («крысиный хвост»), «крылья голубя». Применение пудры для причесок на париках. Мужские головные уборы, дополнения, украшения, обувь.

Петровские реформы в костюме. Запрет на бороды. Мода горожан. Кафтан. Камзол. Кюлоты и чулки. Ботфорты и туфли. Парики. Корсеты. Шляпы. Шафлок. Манжеты. Каблуки. Ткани и аксессуары. Цвета. Шёлк, бархат, батист, узорчатая парча, шерстяные ткани, вышивка, шнуры, галуны. Парики. Мушки. Карманы. Косметика.

Балы и ассамблеи. Этикет приемов.

РАЗДЕЛ VI. КУЛЬТУРА И МОДА XIX В.

Тема 1. Культура и мода первой половины XIX в.

Подготовить сообщение на тему «Значение французской революции на другие социально-политические и исторические события для формирования костюма конца XIX в.».

Появление в начале XIX в. нового стиля ампир (империя) в 1804-1815 гг. Выявление эстетических вкусов буржуазии, возвеличивание военных побед Наполеона. Вдохновение стиля античными образцами материальной культуры. Сложность общественных отношений, классовые конфликты. Идеи светского господства античных императоров, их влияние на устремления наполеоновской политики.

Мужская мода стиля ампир (белая рубашка со стоячим воротником, жилет, длинные панталоны на подтяжках, фрак, сюртук).

Женский костюм, его характерные черты. Платье с высокой талией, шлейф, глубокое декольте. Накидка - калзу. Шаль. Изменение туалетов в течение суток. Наличие в гардеробе большого количества шляп, обуви. Ткани: батист, шелк, атлас, бархат, легкая шерсть. Украшения: диадемы, цветы, расчески, заколки. Прически женщин. Возрождение античных причесок (египетских, греческих, римских). Женственность и изысканность причесок, («а-ля грек», «а-ля Карина», «а-ля Сабина», «а-ля Ливия»). Наличие разнообразных локонов в прическах, узлы, хвосты, пучки.

Диктаторы моды: Наполеон и Жозефина. императорский двор. Распространение французской моды в других государствах,

Период реставрации (1815-1825). Формирование романтизма, «Священный союз» между Пруссией, Австрией, Россией для защиты монархических режимов. Появление романтизма в произведениях материальной и духовной культуры. Австрия, Германия как пропагандисты культуры, моды, эстетических взглядов. Романтизм как эпоха распада стилей. Появление во II четверти XIX в. нового стиля «Бидермейер». Характерные черты стиля. Идеалом человека, ценятся интеллект, хитрость, богатство. Со второй четверти XIX века мода по стилистическим признакам делится на два периода: 1825-1840 гг. -

Бидермейер. 1840-1850pp - период фешенебль. Новые представления об эlegantности, (крой костюма, дорогие вещи, ткани).

Прически. Корсеты. Платье амазонка для верховой езды. Плащи. Разнообразие шляп, чепцов, шалей. Прически женщин как произведение искусства в эпоху романтизма. Преимущество асимметрии, трех-измерения в прическах бидермейера (пучки на висках и макушке), проборы, локоны, петли, пучки, косички - основные детали причесок.

Тема 2. Культура и мода II половины XIX в.

Подготовить краткое сообщение на тему «Характеристика культуры II половины XIX в.».

Быстрый темп развития капитализма в странах Европы (после революции 1848 г.). Развитие производства. Развитие швейного производства, швейные машинки для домашнего использования. Изобретение фотографии, его влияние на изучение моды II половины XIX в. Технологический процесс в культуре, науке. Влияние стиля рококо на моду 50-60-х гг. XIX в. (II рококо, выставочный стиль). Франция - снова законодательница моды.

Стабилизация мужского костюма. Появление пиджака, пальто. Изменения в мужской моде - в основном, в деталях одежды. Мужской убор - цилиндр. Обувь. Дополнение к костюмам (часы на цепочке, монокли, трости, носовые платки). Прически мужчин.

Женская мода II половины XIX в. Популярность кринолинов в 50-60-х гг. XIX в. Отделка волокнами, каймой, фестонами. Разнообразие женского костюма. Наряды утренние, для прогулок, дневные, обеденные, вечерние, бальные. Дополнение (перчатки, зонты, ювелирные украшения). Головные уборы - капор с высокой тульей. Изменение женского костюма в 70-80 гг. XIX в. Мода большого города. Возникновение нового ассортимента, форм одежды. Исчезновение кринолинов и появление турнюра, «гускоподобный» силуэт, использование корсетов, женские костюмы. Увлечение спортом и начало формирования нового костюма. Увлечение восточными формами (халат-кимоно в домашней одежде), морской темой (синяя полоса, якоря, юбки с мелкими плиссированными оборками). Интересы к английским костюмам (блуза, юбка, жакет).

Головные уборы конца XIX в. (шляпы с малыми полями, высокая тулья с вуалью, перьями, эспри, цветами). Обувь II половины XIX в. Планирование больших модных салонов (Ч. Ф. Борт, Дусе, сестры Калло. П Пату - выдающиеся модельеры конца XIX в.).

Женские прически. Частая смена силуэтов причесок.

РАЗДЕЛ VII. КУЛЬТУРА И МОДА XX В.

Тема 1. Культура и мода первой половины XX в.

Ключевой образ 1910-х годов – декаданс, «инженю». Макияж броский с красной помадой, пышными накладными ресницами и угольно-черной подводкой. Короткая стрижка, уложенная мягкими волнами. Платье свободный, прямой с заниженной талией. Глубокий вырез на спине и бретельки вместо длинных рукавов. Платье дополняли длинными жемчужными бусами, кокетливым клошем и туфельками с закрытым носом и перепонкой. Ключевой образ 20-х годов - «флаппер» и «ля гарсон». Андрогиность, подчеркнутая короткими стрижками, иногда и папиросками. В моду входит худоба и первые занятия фитнесом. Ключевой образ 30-х годов «femme fatale» и платиновый эталон Голливуда - холодная утонченная зрелая женщина. Макияж броский - сильно подведенные глаза, красные губы, четко выделяющиеся на бледном лице, белые волосы, уложенные мягкими волнами. Образ яркий и рафинированный.

Ключевой образ 40-х годов – ослепительная и загадочная кинодива. Стиль отточен до совершенства и воплощен в облике платиновой блондинки. Тщательно выполненный макияж, с акцентом на губах, тонкие изогнутые брови, накладные ресницы, мягкие

сияющие волосы, волнами обрамляющие лицо. Ключевой образ 50-х годов – New Look образ идеальной жены и домохозяйки.

Русский костюм 20 века. Одежда Луганщины начала 20 в. Рубашка, пояс, безрукавка, камизея, сердак, куртки, штаны (узкие и широкие), шаровары, свита, капота, кафтан, жупан, кирея, бурка, кожух, кафтан. Головные уборы (бараньи шапки, шапки с шлыком, треух, плоские шапки, шапки с султаном, отделка мехом, фетровые шляпы). Обувь мужчин (лычаки, постолы, сапоги).

Мода на русский стиль в Европе. Меха, шубы и кокошники.

Формирование новой культуры и эстетического идеала под влиянием победы Великой Октябрьской социалистической революции. Костюм периода военного коммунизма. Красноармейская форма. Профессиональная форма. Одежда крестьян и рабочих. Утилитарная функция костюма. Ткани и орнамент. Влияние развития промышленности на костюм. Консервативность и идейность в мужской моде. Двубортные пиджаки, широкие брюки и длинные пальто. Прически и головные уборы.

Женский костюм- комсомолка и пролетарка. Прическа и головной убор советской женщины. Одежда периода ВОВ.

Тема 2. Костюм и мода II пол. XX в.

Подготовить презентацию на тему «Костюм современности – эстетический идеал 20го века».

Экономические, политические и культурные связи стран Европы. Деловые контакты с капиталистическими странами. Популярность выставок. Влияние этих событий на развитие материальной культуры, моды, искусства. Период индустриализации в Советском Союзе. Идеология, ее влияние на костюмы, прически. Национальные традиции, их пропаганда. Великолепие и декоративность причесок 50-х годов XX в. 60-70-е годы XX в.: развитие моды. Перестройка 80-х годов. Отпечаток на развитии моды. Демократизация 90-х годов, свобода выбора, взглядов, вкусов. Влияние на моду. Популяризация западной моды. Мода «от кутюр», «прет-а-порте».

Женская и мужская мода этих времен. Прически. Косметика. Мужская мода 80-х годов XX в.: появление свободного, «небрежного» стиля, широкоплечие пиджаки Д. Армани с длинными лацканами; рубашка без галстука; свободные брюки, зауженные книзу (мешковатость одежды), популярность спортивного стиля. Эклектичная соединенность видов одежды (классический пиджак и джинсы и др.). Популярность курток, свитеров. «Яппи» как символ 80-х лет (молодой городской профи). Популярность одежды «адидаас». Головные уборы, дополнения, обувь.

Женская мода 90-х годов XX в. попытки внести в прическу легкую «халатность» (Луис Лонгуерас). Возрождение геалинии в прическах В. Сэссуна. Популярность в колорировании. 90-е годы - возрождение исторических стилей причесок, обращение к прическам 60-70-х годов, появление в прическах «не-сочетание сочетаний».

Мужская мода 90-х годов: демократичность стилей, минимализм моды. Популярность домов моды, бутиков. «Высокая мода» как основа моды «прет-а-порте 90-х». Деловая и спортивная одежда. Ткани. Цвет. Дополнение. Обувь. Прически для мужчин. Объемность мужских причесок в начале 90-х годов. Стрижка «шапочка». Короткие прически во второй половине 90-х годов. Молодежные короткие прически с длинными цветными прядями. Элегантность классических причесок. Дополнения классических причесок романтическими элементами (волны, рельефы, торчащие отдельные пряди). Оформление тонкой полосы бороды во второй половине 90-х годов. Производство профессиональных инструментов для парикмахеров.

6.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Раздел I. Дисциплина «История костюма». Появление одежды.

Тема 1. История костюма, причёски материальная культура» как учебная дисциплина. Ее предмет и задачи.

1. Анализ влияния исторической моды на развитие современных моделей одежды, причёски.
2. Выявление признаков влияния материальной культуры в современных моделях причёсок.
3. Выполнение эскизов костюмов, одежды, причёсок с учетом национальных традиций определенного народа.

Ключевые слова: Одежда, мода, костюм, материальная культура, обувь, аксессуары.

Выполнить:

- 1 Освоить основные понятия «культура», «костюм», «одежда», «прическа», «визаж».
- 2 Проанализировать функции культуры: познавательная, мировоззренческая, коммуникативная, интегративная, дать им характеристику.

Литература: [2]; [5];

Тема 2. Культура, искусство первобытного строя.

1. Выявить характерные признаки причёсок африканцев.
2. Выявить характерные элементы причёсок индейцев.
3. Выполнить эскизы костюмов и причёсок первобытного мира

Ключевые слова: первобытный строй, шкуры, наскальная живопись, культ, символизм, примитивизм.

Выполнить:

- 1 Подготовить устный доклад на тему «Первобытный строй и его особенности. Материальная и духовная культура».

Литература: [1]; [4]; [9];

РАЗДЕЛ II. КУЛЬТУРА И ОДЕЖДА ДРЕВНЕГО МИРА.

Тема 1. Культура и мода Древнего Египта.

1. Дать характеристику культуры в Древнем царстве.
2. Дать характеристику культуры в Среднем царстве.
3. Дать характеристику культуры в Новом царстве.
4. Выполнить эскизы мужских и женских причёсок Древнего Египта.

Ключевые слова: Калазирис, нарамник, фартук, клафт, воротник, уск.

Выполнить:

1. Подготовить презентацию на тему «Материальная культура Древнего Египта»

Литература: [2]; [7];

Тема 2. Культура и мода Ассиро-Вавилонии.

1. Дать сравнительную характеристику культуры Ассиро-Вавилонии, Древнего Египта.
2. Выявить характерные черты причесок ассиро-вавилонских царей.
3. Выполнить рисунки одежды, прически украшений ассиро-вавилонян. Выявить основные силуэты.

Ключевые слова: Туника, шаль, нарамник, фартук, диадема, крылатый бык.

Выполнить:

- 1 Подготовить эскизы одежды, обуви и аксессуаров ассиро-вавилонян.

Литература: [5]; [6];

Тема 3. Античный костюм. Костюм в Древней Греции.

1. Определить особенности древнегреческой культуры.
2. Раскрыть основные элементы костюма в Древней Греции.
3. Выполнить зарисовки основных видов мужской и женской одежды, причесок, дополнений.

Ключевые слова: Хитон, гиматий, сандалии, крепиды, котурны, лапти.

Выполнить:

- 1 Подготовить устный доклад о государственном строе и быте Древней Греции

Литература: [1]; [5]; [9];

Тема 4. Культура и мода Древнего Рима.

1. Дать характеристику республиканского периода Древнего Рима.
2. Дать характеристику императорского периода Древнего Рима.
3. Выполнить зарисовки мужской и женской одежды, причесок, дополнений Древнего Рима.

Ключевые слова: тога, хитон, нодус.

Выполнить:

- 1 Подготовить кроссворд, составленный из терминов и понятий духовной и материальной культуры Древнего Рима.

Литература: [4]; [10]; [11];

Тема 5. Культура и мода варварских племен и народностей.

1. Охарактеризовать варварские племена и античное общество.
2. Составить тезисы направлений моды в разных племенах.
3. Выполнить зарисовки мужской и женской одежды, причесок и дополнений варварских племен

Ключевые слова: кафтан, рубаха, обод, повязка, юбка-килт, корсаж.

Выполнить:

- 1 Сделать театрализованную зарисовку на тему « Один день из жизни племени...»

Литература: [1]; [4]; [6];

РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА И МОДА СТРАН ВОСТОКА.

Тема 1. Культура и мода Китая.

1. Определить особенности национальной культуры Китая.
2. Раскрыть особенности китайского мужского костюма.
3. Выполнить зарисовки основных видов традиционной одежды Китая.

Ключевые слова: халат-плахта, брюки, куртка, инская эпоха, асимметрия.

Выполнить:

- 1 Подготовить презентацию на тему «Культура Древнего Китая»

Литература: [5]; [6];

Тема 2. Культура и мода Японии.

1. Определить особенности национальной культуры Японии.
2. Раскрыть особенности японской женской одежды.
3. Дать сравнительную характеристику традиционной одежды Китая и Японии.
4. Выполнить зарисовки основных видов традиционной одежды Японии.

Ключевые слова: Хикама, кимоно, хаппи, хаори, крылатка.

Выполнить:

- 1 Охарактеризовать культуру и государственный строй Японии, ознакомиться с ее традициями и обычаями

Литература: [5]; [6];

Тема 3. Культура и мода Индии.

1. Определить особенности национальной культуры Индии.
2. Дать сравнительную характеристику традиционной одежды мужчин и женщин в Индии.
3. Выполнить зарисовки основных причесок и головных уборов в Индии.

Ключевые слова: Ангарха, лунги, сари, дхоти, чоли.

Выполнить:

- 1 Просмотр индийского кинофильма по выбору. Характеристика стилизации индийского костюма в данной картине.

Литература: [5]; [6];

Тема 4. Культура и мода Арабского Востока.

1. Определить особенности национальной культуры арабского халифата.
2. Дать сравнительную характеристику традиционной одежды мужчин и женщин востока.

3. Выполнить зарисовки основных арабских причесок.

Ключевые слова: Джебба, хаик, абба, кафтан, борко.

Выполнить:

- 1 Подготовить устный доклад на тему «Традиции арабского востока. Эстетические идеалы».

Литература: [5]; [6];

Тема 5. История костюма и быта народов Кавказа.

Северокавказская одежда. Карачаевский костюм. Черкесский костюм. Абазинский костюм. Ногайский костюм. Основные элементы мужского и женского костюмов. Бурка. Черкеска. Бешмет. Папаха. Чабиры. Аджалрул. Халат. Чокха. Чепкен. Газырницы. Ноговицы. Кинжалы. Ограничения для женщин в ношении определенных видов одежды. Украшения и оружие как часть костюма. Свадебный наряд. Символическая функция одежды (особенно папахи и кинжала у мужчин и платка у женщин). Особенности украшений. Головные уборы. Ткани, цветовое решение, орнаментация.

4. Определить особенности национальных культур народов Кавказа.
5. Дать сравнительную характеристику традиционной одежды мужчин и женщин.
6. Выполнить зарисовки основных головных уборов

Ключевые слова: Бурка, папаха, черкеска, чабиры.

Выполнить:

- 2 Подготовить устный доклад на тему «Традиции народов. Эстетические идеалы».

Литература: [5]; [6];

РАЗДЕЛ IV. КУЛЬТУРА И МОДА СРЕДНИХ ВЕКОВ.

Тема 1. Культура и мода Византии.

1. Раскрыть влияние Византии на развитие соседних государств.
2. Назовите особенности Византийской культуры.
3. Сделать зарисовки костюмов, причесок, дополнений византийцев.

Ключевые слова: Футляр, парча, шелк, пластины, жемуг.

Выполнить:

- 1 Сделать краткий анализ духовной и материальной жизни Византии в эпоху средневековья.

Литература: [7]; [10]; [11];

Тема 2. Костюм эпохи Средневековья. Быт и нравы феодального общества V-XV вв Выявить характерные признаки культуры до романского, романского и готического периодов Средневековья.

1. Дать характеристику одежды, дополнений, головных уборов, обуви Средневековья.
2. Сделать эскизы мужской и женской моды Средневековья.

Ключевые слова: Чулки, туника-кота, плащ, покрывало, кота, блио.

Выполнить:

1 Подготовить эскизы западноевропейского женского и мужского костюма заданной эпохи.

Литература: [3]; [4]; [5];

Тема 3. Культура и мода Киевской Руси.

1. Раскрыть своеобразие материальной культуры Киевской Руси, ее связь с византийской культурой.
2. Опишите идеал женской и мужской красоты Киевской Руси.
3. Сделать зарисовки мужской и женской одежды, причесок, дополнений

Ключевые слова: Брюки-порты, сапоги, лапти, кафтан, кольчуга, колпак, панева, ленты.

Выполнить:

- 1 Выполнить сравнительную характеристику материальной и духовной культуры Киевской Руси и Западноевропейских стран.

Литература: [9]; [11]; [12];

Тема 4. Культура и мода Московской Руси.

1. Раскрыть особенности развития русской культуры, ее связь с культурой Киевской Руси.
2. Опишите идеал женской и мужской красоты Московской Руси.
3. Выполнить зарисовки костюмов, причесок и дополнений Московской Руси.

Ключевые слова: кафтан, косоворотка, ферязь, зипун, охабень, шуба, летник, кокошник.

Выполнить:

1 Составить сравнительную характеристику особенностей костюма Киевской Руси и Московской Руси.

Литература: [2]; [8]; [12];

РАЗДЕЛ V. КУЛЬТУРА И МОДА ОТ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ДО XVII В.

Тема 1. Культура и мода эпохи Возрождения.

1. Дать характеристику культуре итальянского Возрождения.
2. Особенности женских украшений эпохи итальянского Возрождения.
3. Сделать эскизы мужской и женской одежды, причесок и дополнений итальянского Возрождения.

Ключевые слова: Брюки, полукафтан, нарамник, гетры, симара, плащ.

Выполнить:

1 Составить презентацию на тему «Культурные достижения эпохи Возрождения».

Литература: [[3](#)]; [[4](#)]; [[9](#)];

Тема 2. Культура и мода XVI в.

1. Дать письменную характеристику западноевропейского Возрождения.
2. Раскрыть маньеризм испанской моды.
3. Ознакомиться с характерными особенностями моды ландскнехтов.
4. Сделать эскизы женских и мужских костюмов Германии, Франции, Англии, Испании XVI в.

Ключевые слова: Чулки, бутафорность, шаубе, камзол, трико, шпага.

Выполнить:

- 1 Выполнить устный доклад на тему «Выдающиеся творцы западноевропейской культуры».

Литература:[[1](#)]; [[6](#)]; [[7](#)];

Тема 3. Культура и мода XVII в. (барокко).

Раскрыть характерные черты стиля барокко в костюме и прическах.

1. Выполнить зарисовки мужского и женского костюма, причесок, дополнений.

Ключевые слова: Бант, рюша, оборка, розетка, веер.

Выполнить:

- 1 Подготовить видеоролики их кинофильмов, где отображены костюмы в стиле барокко.

Литература:[[3](#)]; [[4](#)]; [[5](#)];

Тема 4. Культура и мода XVIII в. (Петровские реформы. Рококо).

1. Ознакомиться с образцами материальной культуры стиля рококо. Выявить характерные черты, привести примеры.
2. По живописным полотнам портретов охарактеризовать образцы моды XVIII в.(Буше, Шардена, Гудона, Ватто, Гейисборо).
3. Сделать зарисовки мужского и женского костюма, причесок, дополнений стиля рококо.

Ключевые слова: Камзол, жюстокор, фрак, сюртук, жаюо.

Выполнить:

1. Подготовить презентацию на тему «Стиль Рококо»

Литература: [[5](#)]; [[8](#)]; [[10](#)];

РАЗДЕЛ VI. КУЛЬТУРА И МОДА XIX В.

Тема 1. Культура и мода Iполовины XIX в.

1. Ознакомиться с портретной живописью 1804-1850 годов.
2. Выявить характерные признаки стилей ампир, реставрации, бидермейер, фешенебл.
3. Сделать зарисовки мужских и женских костюмов, причесок, украшений I пол. XIX в.

Ключевые слова: Ампир, шлейф, декольте, жилет, воротник-стойка, панталоны.

Выполнить:

1. Подготовить сообщение на тему «Значение французской революции на другие социально-политические и исторические события для формирования костюма конца XIX в.».

Литература: [4]; [7]; [8];

Тема 2. Культура и мода II половины XIX в.

1. Ознакомиться с произведениями материальной культуры 20-30-х годов XIX в. Выявить их влияние на развитие моды.
2. Ознакомиться с произведениями материальной культуры 30-40-х годов XIX в. Выявить их влияние на развитие моды.
3. Сделать эскизы мужских и женских костюмов, причесок и дополнений I половины XIX в.

Ключевые слова: лацкан, пиджак, брюки, пальто.

Выполнить:

1. Подготовить презентацию на тему «Костюм современности – эстетический идеал 20го века».

Литература: [1]; [9]; [12];

РАЗДЕЛ VII. КУЛЬТУРА И МОДА XX В.

Тема 1. Культура и мода I половины XX в.

1. Выявить характерные черты моды I половины 20в..
2. Сделать эскизы мужских и женских костюмов, причесок и дополнений.

Ключевые слова: Безрукавка, пояс, камизея, кожух, бурка, лычаки, свита.

Выполнить:

1. Охарактеризовать общественно - экономическое и культурное развитие, образование украинского искусства, материальной культуры, национальной моды.

Литература: [1]; [2]; [8];

Тема 2. Культура и мода II половины XIX в.

1. Ознакомиться с произведениями материальной культуры 50-60-х годов XIX в. Выявить их влияние на развитие моды.
2. Ознакомиться с произведениями материальной культуры 70-80-х годов XIX в. Выявить их влияние на развитие моды.

3. Сделать эскизы мужских и женских костюмов, причесок и дополнений II половины XIX в.

Ключевые слова: пиджак, рубашка, джинсы, свитер, куртка, платье, фуражка.

Выполнить:

1. Подготовить презентацию на тему «Костюм современности – эстетический идеал 20го века».

Литература: [[1](#)]; [[9](#)]; [[12](#)];

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных заданий.

СР включает следующие виды работ:

- работа с литературным и видео-материалом, предусматривающая ознакомление с материальной и духовной культурой стран;
- подготовка к практическим занятиям;
- поиск и обзор литератур и электронных источников информации по подготовке к практическим занятиям;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки сообщения, презентации, кроссворда и т.д.;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к зачету, экзамену.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

1. Древний Рим.

Этрусский костюм. Ювелирное искусство. Римский костюм периода Республики. Влияние греческой культуры. Развитие портрета. Образ римлянина периода Империи. Костюм. Прически. Венки. Обувь. Образ римлянки периода империи. Костюм. Прическа. Косметика. Изменения в тканях и костюме под влиянием восточной культуры. Накладные одежды. Военный костюм.)

2. Византия.

(Влияние христианства на формирование нового мужского и женского образов. Черты восточного и варварского костюмов в костюме Византии. Ткани. Ювелирные изделия. Мужской костюм. Костюм императора. Женский костюм. Прически. Головные уборы. Обувь. Разделение церкви. Облачение католических и православных священников. Влияние византийского костюма на русский.)

3. Средневековье.

(Костюм варваров. Ткани, отделка. Романский период. XI в. Ткани. Символичность цвета. Отделки. Влияние церкви. Мужской костюм. Женский костюм. Появление культа беременности. XII в. Изменения в костюме под влиянием рыцарского костюма. Увлечение светских элементов в костюме после первых Крестовых походов. Культ "Прекрасной дамы" и его связь с культом богоматери. XII - XIII в. Усовершенствование техники шитья, разнообразие одежд. Появление женоподобного силуэта в мужской одежде. Связь геральдики с одеждой. Женский костюм. Шнуровки. Прически. Головные уборы. Отделки и украшения в костюме.)

4. Готический период.

(XIII в. Развитие феодализма. Классовая дифференциация в костюме. Издание первых законов против роскоши. Развитие кроя в одежде. Появление вышитых рукавов. XIV в. Появление распашных одежд и воротников. Появление бархата. Цвет и рисунки тканей. Мужская одежда. Прически. Головные уборы. Обувь. Женская одежда. Постановка фигуры. Прически. Головные уборы. XV в. Придворные бургундские моды. "Карнавал мод". Многообразие форм одежд, пестрота тканей. Постановление о рангах в одежде.

Появление цеховой или должностной одежды. Графичность костюма. Мужские одежды. Прически.

Женские одежды. Прически. Головные уборы. Шлейфы и пажи. Новый женский образ.)

5. Возрождение. Италия.

(Конец XIV в. Сходство и различие с костюмом Франции XIV - XV вв. «Готическое Возрождение» северной Италии. Флорентийский костюм XV в. ткани. Цвет и орнамент. Мужской образ. Мужской костюм. Прически. Головные уборы. Женский образ. Женский костюм. Прически. Дополнения. Влияние на дальнейшее развитие европейского костюма.

Мода — выразитель имущественного положения человека. Венецианский костюм XVI века.

Ткани. Кружева. Украшения. Дополнения костюма. Женский и мужской образ. Мужской костюм. Женский костюм. Влияние испанского костюма.)

6. Испания XV-XVI в.

(Влияние мавританского искусства на ткани, орнамент и костюм Испании. Влияние католической церкви. Влияние итальянского гуманизма. Особенности испанского двора. Классовость испанского костюма. Расцвет Испании в XVI века. Образ испанского дворянина.

Военнизированной испанского мужского костюма. Прически. Женские образы. Костюм. Прически. Корсет. Дополнения. Украшения. Манера поведения. Цвет в костюме. Распространение испанского костюма в Европе)

7. Франция XVI в.

(Влияние итальянского и испанского костюма.

Укрепление абсолютизма. Образ жизни французского придворного общества. Моды третьей четверти XVI в. Женственность мужского костюма. Прически. Воротники. Женский костюм. Корсеты. Воротники. Украшения. "Дворянство носит свои доходы на плечах". Конец XVI в. Генрих IV. Строгость в костюме. Ограничение роскоши для дворян. Траурная одежда.)

8. Англия XVI в.

(Экономика Англии. Изобретение вязальной машины. Культ абсолютного монарха. Елизаветинский двор. Влияние испано-французских и французских мод. Особенности женского придворного костюма. Прически. Воротники. Мужской придворный костюм. Английский буржуазный костюм, мужской и женский.)

9. Немецкие моды XVI в.

(Экономическое и политическое положение страны. Влияние готических форм в костюме.

Итальянское влияние. Костюм ландскнехтов. Отделка. Влияние на мужской костюм. Женские образы. Сохранение готической кривой. Цвет в костюме. Прически. Головные уборы. Украшения. Отделка в костюме.)

10. Нидерланды VI-XVII вв.

(Буржуазный костюм. Влияние испанских и французских мод. Ткани и цвет в костюме. Отделка. Воротники. Кружева. Мужской костюм. Военный костюм. Женский костюм.)

11. Франция XVII в.

(Франция — законодательница мод. Первая половина XVII в. Моды при дворе Людовика XIII. Военный костюм периода 30-летней войны. Мушкетеры. Влияние на мужской костюм.

Прически. Воротники. Кружева. Украшения. Головные уборы. Костюм гугенотов. Женские образы. Костюм. Прически.)

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ТЕСТИРОВАНИЕ

Тестирование для I семестра

1. Название мужской одежды в набедренной повязки в Древнем Египте:
 - а. схенти;
 - б. дхоти;
 - в. плахта;
 - г. калазирис;

2. В какой стране началось (раньше других) эпоха Ренессанса:
 - а) Италия
 - б) Англия
 - в) Дания

3. Название головного убора фараона в Древнем Египте в виде большого платка из синей с золотом ткани:
 - а) атев;
 - б) клафт;
 - в) тиара;
 - г) урей;

4. Название мужской рубахи в Ассирии – Вавилонии:
 - а) туника;
 - б) хитон;
 - в) канди;
 - г) холи;

5. Название женской итальянской обуви в эпоху Средневековья, на высокой деревянной подставке до 55 см;
 - а) цокколи;
 - б) пигаши;
 - в) медвежья лапа;
 - г) ботфорты

6. Эпоха Возрождения в Италии. Почему она так называлась?
 - а) возрождение романских традиций
 - б) возрождение готических традиций
 - в) возрождение античных традиций

7. Название воротника в виде огромного белого рюша:
 - а) жабо;
 - б) фреза;
 - в) диплоидий;
 - г) лорум;

8. Типы одежды по месту крепления:
 - а) поясная и головная
 - б) ножная и плечевая
 - в) ножная и головная

г) поясная и плечевая

9. Что такое греческий узел?

- а) платье
- б) прическа
- в) плащ
- г) украшение

10. Название мужской куртки Средневековья с отрезным лифом и баской называлась:

- а) пурпуэн;
- б) полудаментум;
- в) пенула;
- г) тога;

Тестирование для II семестра

1. На какой период истории костюма приходится мода на кринолины?
 - а) Средневековье
 - б) Ренессанс
 - в) XVIII век
 - г) **XIX век**
2. Какая из следующих тканей была популярна в эпоху барокко?
 - а) Хлопок
 - б) Лен
 - в) **Шелк**
 - г) Шерсть
3. Кто из следующих дизайнеров был известен своими платьями с рукавами-фонариками?
 - а) Коко Шанель
 - б) **Кристиан Диор**
 - в) Ив Сен-Лоран
 - г) Александр Маккуин
4. В каком веке появились первые джинсы?
 - а) XVII век
 - б) XVIII век
 - в) **XIX век**
 - г) XX век
5. Какая из следующих деталей костюма была характерна для моды викторианской эпохи?
 - а) жабо
 - б) Кружевные воротники
 - в) Плиссированные юбки
 - г) **Корсет**
6. Кто из следующих модельеров создал моду на мини-юбки в 1960-х годах?
 - а) Мэри Квант
 - б) **Андре Курреж**
 - в) Ив Сен-Лоран
 - г) Пако Рабан
7. Какая из следующих деталей костюма была популярна в эпоху Рококо?
 - а) Высокие прически
 - б) Кружева
 - в) **Пудренные парики**
 - г) Все вышеперечисленное

8. В каком веке появились первые купальники?
- XVII век
 - XVIII век
 - XIX век
 - XX век**
9. Какая из следующих деталей костюма была характерна для моды 1980-х годов?
- Леопардовые принты
 - Оверсайз
 - Рваные джинсы
 - Кожаные куртки**
10. Что такое аббас?
- накидка**
 - платье
 - юбка
 - воротник

8.2.ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (II семестр)

Для успешной сдачи экзамена студенты должны выполнить все задания за семестр, в конце семестра предоставить конспект лекций, ответить на два и более вопрос из списка вопросов к зачету, выполнить контрольное задание.

- Виды культуры, их характеристика.
- Женская мода Арабского Востока.
- Характеристика мужских причесок, костюмов, дополнений Древнего Египта.
- Характеристика мужских причесок, костюма и дополнений Древней Греции.
- Характеристика мужских причесок, костюмов, дополнений стиля модерн.
- Определение функций культуры. Значение костюма для профессии.
- Женская мода Византии.
- Характеристика женских причесок, костюма и аксессуаров Древнего Египта.
- Характеристика мужских причесок, костюма, аксессуаров Японии.
- Характеристика женских причесок и дополнений романского периода.
- Характеристика мужских причесок, костюмов и дополнений стиля барокко.
- Характеристика моды первобытного строя, ее связь с материальной культурой.
- Характеристика мужских причесок, костюмов, дополнений готического периода.
- Характеристика женских причесок, костюма и аксессуаров Ассиро-Вавилонии.
- Характеристика мужских причесок, костюма и дополнений Ассиро-Вавилонии.
- Характеристика мужских причесок, костюмов Византии.
- Характеристика женских причесок, костюма и аксессуаров Древнего Рима.
- Характеристика мужских причесок, костюма, дополнений Индии.
- Характеристика женских причесок, костюма, аксессуаров Японии.
- Характеристика мужских причесок, костюма и дополнений Древнего Рима.
- Характеристика мужских причесок, костюмов, дополнений 40-х годов XX в.
- Характеристика моды варварских племен и народностей.
- Характеристика мужских причесок, костюмов, дополнений стиля рококо.
- Характеристика мужских причесок, костюма, аксессуаров Китая.
- Характеристика женских причесок, костюма и дополнений до романского периода.
- Характеристика мужской моды Арабского Востока.
- Характеристика мужских причесок, костюма и дополнений Древнего Рима.

28. Характеристика женских причесок, костюма, аксессуаров Китая.
29. Характеристика моды мужчин Древней Руси.
30. Характеристика мужских причесок, костюмов и дополнений Древнего Египта.
31. Характеристика женских причесок, костюма, аксессуаров Индии.
32. Характеристика мужских причесок, костюмов, дополнений готического периода.
33. Характеристика женских причесок, костюмов и аксессуаров Ассиро-Вавилонии.
34. Характеристика женских причесок, костюма и аксессуаров Древнего Египта.
35. Характеристика женской моды Византии.
36. Характеристика женских причесок, костюма и дополнений Древней Греции.
37. Характеристика женских причесок, костюма, аксессуаров Китая.
38. Характеристика мужских причесок, костюмов Византии.
39. Характеристика мужских причесок, костюма и дополнений Древней Греции.
40. Характеристика моды первобытного строя, ее связь с материальной культурой.
41. Характеристика женских причесок и дополнений романского периода.
42. Характеристика моды варварских племен и народностей.
43. Характеристика женских причесок, костюма, аксессуаров Индии.
44. Характеристика мужских причесок, костюма и дополнений Ассиро-Вавилонии.
45. Характеристика мужских причесок, костюма и аксессуаров Древнего Рима.
46. Характеристика мужских причесок, костюмов, дополнений стиля рококо.
47. Характеристика женских причесок, костюмов, дополнений 70-х годов XX в.
48. Характеристика женских причесок, костюма и дополнений дороманского периода.
49. Характеристика мужских причесок, костюма, аксессуаров Китая.
50. Характеристика женских причесок, костюма, аксессуаров Японии.
51. Характеристика костюма народов Кавказа.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Во время преподавания курса используются следующие методы обучения:

- объяснительно-побуждающий - для описательной формы раскрытия учебного материала; раскрытия сущности определенного явления, закона, процесса;
- беседа - для осознания посредством диалога новых явлений, понятий;
- объяснительно-иллюстративные - для раскрытия понятий и процессов через их символическое изображение (рисунки, схемы, графики)
- видеометоды: просмотр, обучение через интернет;
- имитационный - создание игровой проблемной ситуации: введение моделирующей игровой ситуации.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Тестирование	
5	95-100% правильных ответов
4	80-94 % правильных ответов
3	60-79% правильных ответов
2	менее 60% правильных ответов
Экзамен	
5	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы. Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. Соблюдаются нормы литературной речи. Ответ развернутый, уверенный, содержит достаточно четкие формулировки. Студент при ответе обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов в решении заявленной в вопросе проблематики, подтверждает теоретические постулаты примерами из практики.
4	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, в определениях. Студент при этом владеет необходимыми умениями и навыками. Ответы на поставленные вопросы излагаются уверенно, системно и последовательно. Демонстрируется аналитические умения, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. Студент понимает взаимосвязь между явлениями и процессами, знает основные законы сценического искусства, способен применять знание теории к решению задач профессионального характера, но допускает отдельные погрешности и неточности при ответе.
3	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах. Допускаются нарушения в последовательности изложения, поверхностное знание вопроса, затруднения с выводами. Студент в основном знает программный материал в объеме, необходимом для предстоящей работы по профессии, но допускает существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного билета. Приводимые формулировки являются недостаточно четкими. Положительная оценка может быть поставлена при условии понимания студентом сущности основных категорий по основному и дополнительным вопросам.
2	Студент не знает значительной части программного материала. Допускает принципиальные ошибки в трактовке понятий, проявляет низкую культуру знаний. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний. • Обнаруживаются значительные пробелы в знаниях основного программного материала, допускаются принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Андросова Э. М. Основы художественного проектирования костюма : учеб.пособ. / Э. М. Андросова. — Челябинск : ЧГУ, 2005. — 176 с.](#)
2. [Анна Блейз История в костюмах : От фараона до денди. — М. : ОЛМА-ПРЕСС Экслибрис, 2002. — 176 с.](#)
3. [Античный и средневековый европейский костюм на монетах / авт.-сост. : В. Брабич, Ю. Дюков, В. Потин. — Л. : Аврора, 1975. — 16 с.](#)
4. [Вейс Г. История культуры народов мира : Загадка великой культуры. Россия. X-XX вв. / Г. Вейс. — М. : Эксмо, 2005. — 144 с.](#)
5. [Вейс Г. История культуры народов мира. Великие христианские государства. Англия. Франция. Германия. XIV-XVI вв. / Г. Вейс. — М. : Эксмо, 2005. — 144 с.](#)
6. [Градова К. Театральный костюм : Мужской костюм. Кн. 2 / К. Градова. — М. : Союз театральных деятелей РСФСР, 1987. — 191 с.](#)
7. [Исторический костюм : словарь терминов. — 28 с.](#)
8. [История костюма / сост. Н. Будур. — М. : Олма-Пресс, 2002. — 481 с.](#)
9. [Киреева Е. В. История костюма : Европейские костюмы от античности до XX века / Е. В. Киреева. — М. : Просвещение, 1970. — 166 с.](#)
10. [Козлова Т. В. Художественное проектирование костюма / Т. В. Козлова. — М. : Легкая и пищевая промышленность, 1982. — 144 с.](#)
11. [Козлова Т. В. Обувь и костюм / Т. В. Козлова. — М., 1967. — 50 с.](#)
12. [Комиссаржевский Ф. Ф. История костюма : уникальные материалы по истории костюма с древнейших времен. — М. : АСТ, 2005. — 336 с.](#)

Дополнительная литература:

13. Бердник Т. О. Дизайн костюма / Т. О. Бердник, Т. П. Неклюдова. — Ростов н/Д : Феникс, 2000. — 448 с.
14. Беспалова Е. Р. Костюм в России 15 — начало 20 века. — М. : АРТ-Родник, 2000. — 231 с.
15. Блохина И. В. Всемирная история костюма. — М. : АСТ, 2014. — 192 с.
16. Брун Вольфганг Всеобщая история костюма от древности до Нового времени / В. Брун, М. Тильке. — М. : Эксмо, 2005. — 464 с.
17. Вейс Г. История культуры народов мира : Ассирия. Вавилон. Персия. Первые сверхдержавы / Г. Вейс. — М. : Эксмо, 2005. — 144 с.
18. Вейс Г. История культуры народов мира : Великое переселение народов. Гуны, готты, славяне, германцы / Г. Вейс. — М. : Эксмо, 2005. — 144 с.
19. Вейс Г. История культуры народов мира : Высокое Возрождение. Итальянский Ренессанс / Г. Вейс. — М. : Эксмо, 2005. — 144 с.
20. Вейс Г. История культуры народов мира : Древний Египет. Зарождение мировой цивилизации / Г. Вейс. — М. : Эксмо, 2005. — 144 с.
21. Вейс Г. История культуры народов мира : Древний Рим. Возвышение и упадок империи. — М. : Эксмо, 2005. — 144 с.

22. Вейс Г. История культуры народов мира : Древняя Греция. Истоки европейской цивилизации. / Г. Вейс. — М. : Эксмо, 2005. — 144 с.
23. Вейс Г. История культуры народов мира : Прекрасная эпоха. Европа: XIX—XX вв. / Г. Вейс. — М. : Эксмо, 2005. — 144 с.
24. Вейс Г. История культуры народов мира : Расцвет Византии : Арабские завоевания / Г. Вейс. — М. : Эксмо, 2005. — 144 с.
25. Вейс Г. История культуры народов мира : Расцвет Византии: Арабские завоевания / Г. Вейс. — М. : Эксмо, 2006. — 144 с.
26. Волкова Н. В. Костюмы для детских праздников своими руками. — Ростов н/Д : Феникс, 2012. — 280 с.
27. Глинка В. М. Русский военный костюм : XVIII-начала XX века / В. М. Глинка. — Ленинград : Художник РСФСР, 1988. — 230 с.
28. Голыженков И. Европейский солдат за 300 лет : 1618-1918 : энциклопедия военного костюма / И. Голыженков, Б. Степанов. — М. : Изографус, 2002. — 240 с.
29. Грикурова Л. Н. Осетинские танцы / Л. Н. Грикурова. — Ордженикидзе: Северо-осетинское издательство, 1961. — 221 с.
30. Гусейнов Г. М. Композиция костюма : учебник / Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова. — М. : Академия, 2004. — 430 с.
31. Доде, З. В. Северокавказский средневековый костюм в контексте истории и культуры / З. Д. Доде // Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии : тезисы Международной научной конференции (Санкт-Петербург, 27–31 мая 2002 г.). – СПб. : РИЦ СПГУТД, 2002.
32. Джексон Ш. Костюм для сцены : пособие по изготовлению театрального костюма. — М. : Искусство, 1984. — 143 с.
33. Дудникова Г. История костюма. — Ростов н/Д : Феникс, 2001. — 416 с.
34. Ермилова В. В. Моделирование и художественное оформление одежды : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова. — М. : Высшая школа, 2001. — 184 с.
35. Захаржевская Р. В. История костюма: От античности до современности. — 3-е изд., доп. — М. : РИПОЛ классик, 2006. — 288 с.
36. Захаржевская Р. В. Костюм для сцены, ч. 2 / Р. Захаржевская. — изд. 2-е, перераб. — М. : Сов. Россия, 1974. — 176 с.
37. Иванов С. В. Экипировка и оснащение : солдат вермахта / С. В. Иванов. — М., 2005. — 44 с.
38. Исенко С. П. Русский народный костюм и его сценическое воплощение : учеб. пособие. — М. : МГУК, 2002. — 144 с.
39. Каминская Н. М. История костюма : учеб. пособие для средн. спец. учеб. заведений швейной пром-сти. — М. : Легкая индустрия, 1977. — 128 с.
- Кашинская Н. М. История костюма. - М.: Легпромбытиздат, 1986. - 168с.
40. Комиссаржевский Ф. Ф. История костюма. - Мн.: Современный литератор, 2000, - 496с.
41. Кибалова Л. Иллюстрированная энциклопедия моды / Л. Кибалова, О. Гербенова, М. Ламарова. — Прага : Артия, 1966. — 608 с.
42. Кидд М. Т. Сценический костюм. — М. : АРТ - Родник, 2004. — 144 с.

43. Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре 18- первой половины 20 вв. : (опыт энциклопедии) / Р. М. Кирсанова; под ред. Т. Г. Морозовой, В. Д. Синюкова. — М. : Большая Российская энциклопедия, 1995. — 383 с.
44. Коммиссаржевский Ф. История костюма. — Мн. : Современ. литератор, 2004. — 496 с.
45. Куликова, В. Н. История костюма. — М. : Астрель, 2011. — 160 с.
46. Макавеева Н. С. Основы художественного проектирования костюма / Н. С. Макавеева. — М. : Академия, 2008. — 238 с.
47. Маслова Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX — начала XX в. / Отв. ред. М. М. Громько. — М. : Наука, 1984. — 216 с.
48. Мерцалова М. Н. Костюм разных времен и народов. Т. 1 / М. Н. Мерцалова. — М. : Академия моды, 1993. — 542 с.
49. Мерцалова М. Н. Костюм разных времен и народов. Т. 2 / М. Н. Мерцалова. — СПб. : Чарт Пилот, 2001. — 430 с.
50. Морозова Г. Бытовой этикет и манеры поведения в странах Западной Европы (X — XI, XVI — XIX вв.) // Я вхожу в мир искусств. — // 2007. — №8. — С.1-141.
51. Неклюдова Т. П. История костюма. — Ростов н/Д : Феникс, 2004. — 336 с.
52. Павлова С. В. Изучение аспектов взаимодействия народного костюма и современной моды : техническая эстетика и дизайн // Вопросы гуманитарных наук. — // 2008. — №5. — С. 236-239.
53. Пармон Ф. М., Кондратенко Т. П. Рисунок и графика костюма : учебник. — М. : Архитектура-С, 2005. — 208 с.
54. Петрова И. В. Что вы знаете о японском костюме / И. В. Петрова, Л. Н. Бабушкина. — М. : Легпромбытиздат, 1992. — 64 с.
55. Петушкова Г. И. Проектирование костюма : Учебник для высш. учеб. заведений / Галина Ивановна Петушкова. — М. : Издательский центр «Академия», 2004. — 416 с.
56. Плаксина Э. Б. История костюма: стили и направления : учеб. пособие / Э. Б. Плаксина. — 2-е изд., стер. — М. : Академия, 2004. — 224 с.
57. Плаксина-Флеринская Э. Б. История костюма : Стили и направления: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. — 4-е изд. испр. и доп., — М. : Академия, 2010. — 240 с.
58. Расине Огюст. Иллюстрированный атлас истории моды / Огюст Расине. — М. : Эксмо, 2008. — 304 с.
59. Русский костюм 1750 - 1917. В пяти выпусках : материалы для сценических постановок русской драматургии от Фонвизина до Горького. Вып. 4 : 1870 - 1890 / под ред. В. Рындина. — М. : Всероссийское театральное общество, 1965. — 183 с.
60. Сафина Л. А., Тухбатуллина Л. М., Хамматова В. В. Дизайн костюма : учеб. пособ. / Л. А. Сафина, Л. М. Тухбатуллина, В. В. Хамматова. — Ростов н/Д : Феникс, 2006. — 390 с.
61. Свадебная мода начала XX века. — 20 с.
62. Справочник по конструированию одежды / В. М. Медведков, Л. П. Бородина, Т. Ф. Дурьгина и др.; Под общей ред. П. П. Кокеткина. — М. : Легкая и пищевая пром-сть, 1982. — 312 с.
63. Средневековый военный костюм / С. В. Иванов. — М., 2005. — 24 с.
64. Студенецкая Е. Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII-XX вв. / Е. Н. Студенецкая; Отв. ред. Г. А. Сергеева; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. - Москва : Наука, 1989. - 286 Украинский костюм / упоряд. та авт. тексту В. В. Миронов. — К. : Мистецтво, 1977. — 20 с.

65. Униформа и артефакты СС / С. В. Иванов. — М., 2005. — 24 с.
66. Школа изобразительного искусства : в 9-ти вып., Вып. IX. — М. : Издательство Академии художеств СССР, 1963. — 360, [4] с.
67. Шульгина А. Н. Костюмы для танцевальных и хоровых коллективов : по мотивам русской народной одежды / А. Н. Шульгина, Л. П. Томилина, Л. Р. Замалина. — М. : Профиздат, 1974. — 112 с

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, закрепленных за кафедрой театрального искусства согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, ноутбук, мультимедиа-проектор NECV260, акустическая система).

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Академия Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.