

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Екатеринбургский государственный театральный
институт»

Технология создания сценического костюма
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства, теории и практики исполнительских искусств**

Учебный план **Технология заочное_2022_заочное_.plx**
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Квалификация **бакалавр**

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля на курсах: экзамены 4
в том числе:		
аудиторные занятия	10	
самостоятельная работа	125	

часов на контроль 9

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	4		Итого	
	УП	РП		
Практические	10	10	10	10
Итого ауд.	10	10	10	10
Контактная работа	10	10	10	10
Сам. работа	125	125	125	125
Часы на контроль	9	9	9	9
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и):

кфилн, Профессор, Бадаев А.Ф.; Ст.преп., Трибунская В.А.

Рабочая программа дисциплины

Технология создания сценического костюма

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
утвержденного учёным советом вуза от 27.05.2022 протокол № 5.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства, теории и практики исполнительских искусств

Зав. кафедрой Бадаев А.Ф.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Ознакомить будущих художников-технологов сцены с технологиями и особенностями построения сценического костюма. Дать представление о значении фактур и цвета в сценическом костюме, и соотношении костюма с декорационным оформлением постановки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	История костюма
2.1.2	История изобразительного искусства
2.1.3	Рисунок и живопись
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Производственная практика (преддипломная)

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (представления, концерта)	
Знать	
Знает составляющие проекта сценического оформления спектакля (концерта, программы) Знает особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе	
Уметь	
Умеет свободно воплощать и реализовывать внешнюю художественную форму заданного авторского проекта, используя знания техники и технологии	
Владеть	
Владеет техникой и технологией производства	

ПКО-2: Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (представления, концерта), составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, художником по костюму, режиссёром–постановщиком) в профессиональной организации исполнительских искусств (драматический или музыкальный театр)	
Знать	
Знает все составляющие комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (представления, концерта), соответствующего области профессиональной деятельности (сценическое оформление, художественное оформление спектакля, сценические костюмы, художественно-световое оформление спектакля) и их особенностями	
Уметь	
Умеет разрабатывать документацию технического воплощения и реализации проекта спектакля (представления, концерта), самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов)	
Владеть	
Владеет научной терминологией в профессиональной области Владеет навыком поиска актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технического воплощения авторского проекта	

ПК-1: Способен ориентироваться в истории и теории сценического оформления спектакля	
Знать	
Знает историю творческого наследия выдающихся мастеров сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в своей профессиональной области Знает историю и теорию сценического оформления современной сцены	
Уметь	
Умеет ориентироваться в современном российском и мировом театральном процессе	
Владеть	
Владеет основами теории сценического оформления в своей профессиональной области Владеет научной терминологией в профессиональной области	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)							
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература и эл. ресурсы	Инте ракт.	Примечание
	Раздел 1.						
1.1	Тема 1. Способы построения сценического костюма Способы построения сценического костюма с целью изменения пропорций исполнителя. Особенности кроя. Материалы. Наполнители. Фактуры, применяемые при создании сценического костюма. Имитация исторических материалов современными средствами. Применение жесткой конструкции в сценическом костюме /Пр/	4	6	ПКО-1 ПКО -2 ПК-1			
1.2	Тема 1. Способы построения сценического костюма Способы построения сценического костюма с целью изменения пропорций исполнителя. Особенности кроя. Материалы. Наполнители. Фактуры, применяемые при создании сценического костюма. Имитация исторических материалов современными средствами. Применение жесткой конструкции в сценическом костюме /Ср/	4	65	ПКО-1 ПКО -2 ПК-1			
1.3	Тема 2. Создание сценического исторического костюма на основании литературного и иконографического материала. Правда и правдоподобие. Драпировка в сценическом костюме. Основные типы драпировок (на примере костюмов Древней Греции и Древнего Рима). Технологическая разработка средневекового костюма. Технологическая разработка костюма XVII века (на примере Франции). Технологическая разработка костюма XVIII века (на примере Франции). Технологическая разработка костюма XIX века (на примере Франции и России) /Пр/	4	4	ПКО-1 ПКО -2 ПК-1			

1.4	Тема 2. Создание сценического исторического костюма на основании литературного и иконографического материала. Правда и правдоподобие. Драпировка в сценическом костюме. Основные типы драпировок (на примере костюмов Древней Греции и Древнего Рима). Технологическая разработка средневекового костюма. Технологическая разработка костюма XVII века (на примере Франции). Технологическая разработка костюма XVIII века (на примере Франции). Технологическая разработка костюма XIX века (на примере Франции и России) /Ср/	4	60	ПКО-1 ПКО-2 ПК-1			
-----	---	---	----	------------------	--	--	--

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:

1. Сценический костюм, как выражение стиля спектакля.
2. Изготовление сценического костюма, в основе которого лежит драпировка (на примере исторического костюма Древней Греции и Древнего Рима). Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
3. Раннее Средневековье. Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
4. Позднее Средневековье. Готический стиль. Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
5. Эпоха Возрождения. Италия. Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
6. Эпоха Возрождения. Венецианский костюм. Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
7. Эпоха Возрождения. Испания. Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
8. Западноевропейский костюм 17 века на примере Франции. 3 периода (1600-1643 гг). Мужской костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
9. Западноевропейский костюм 17 века на примере Франции. 3 периода (1644-1700 гг). Мужской костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
10. Западноевропейский костюм 17 века на примере Франции. 3 периода (1600-1643 гг). Женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
11. Западноевропейский костюм 17 века на примере Франции. 3 периода (1644-1700 гг). Женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
12. Западноевропейский костюм 18 века на примере Франции. Мужской костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
13. Западноевропейский костюм 18 века на примере Франции. Женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
14. Костюм периода Великой Французской Буржуазной Революции. Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
15. Западноевропейский костюм 19 века. Стиль «Ампир». Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
16. Западноевропейский костюм 19 века. Стиль «Романтизм». Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
17. Западноевропейский костюм 19 века. Стиль «Неорококо». Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
18. Западноевропейский костюм 19 века. Стиль «Эклектика». Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
19. Западноевропейский костюм конца 19 – начала 20 века. Стиль «Модерн». Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
20. Создание сценического костюма в современной постановке.
21. Способы деформации фигуры исполнителя. Современные материалы, применяемые для этих целей.
22. Трансформация сценического костюма по ходу действия. Изменение образа персонажа.
23. Составление технического паспорта по сценическому костюму.

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

№ задания Текст задания

ПКО.1.20 Прочитайте текст, установите последовательность.

Процесс создания костюма от эскиза до сценического воплощения состоит из нескольких этапов. Установите последовательность этапов создания костюма:

- 1) подбор образчиков для окраски материалов;
- 2) проверка костюма на сцене в различном освещении;
- 3) выбор материалов, из которых будет изготовлен костюм;
- 4) "оживление" костюма актером
- 5) поиски линии: изготовление патронок из других материалов и накладка материала на манекен (или на актера);

ПКО.1.21 Прочитайте текст, установите соответствие.

История сценических костюмов тесно переплетена с историей искусства, моды, социальных и культурных трансформаций. Каждый исторический период отражался в дизайне костюмов, делая их не просто элементами декора, но и мощным средством коммуникации, способным передавать идеи, настроения и ценности эпохи. Установите соответствие между особенностями костюмов различных эпох и отражением в дизайне:

Эпоха и особенности костюмов Отражение в дизайне

1. Древний мир.

Простые и функциональные, часто имитировали повседневную одежду или ритуальные наряды а) Любовь к декору, перья, кружева, роскошь

2. Барокко и классицизм.

Изысканные и театральные, с богатыми тканями, сложными украшениями б) Использование новейших материалов и технологий

3. XX век и современность.

Отражают художественные течения и технологические достижения, поле для экспериментов и инноваций в) Маски и хитоны, подчеркивающие роль и статус

Ответ:

1 _ 2 _ 3 _

ПКО.1.22 Прочитайте текст, установите соответствие.

История сценических костюмов тесно переплетена с историей искусства, моды, социальных и культурных трансформаций. Каждый исторический период отражался в дизайне костюмов, делая их не просто элементами декора, но и мощным средством коммуникации, способным передавать идеи, настроения и ценности эпохи. Установите соответствие между особенностями костюмов различных эпох и отражением в дизайне:

Эпоха и особенности костюмов Отражение в дизайне

1. Средневековье.

Символические, отражающие духовные и моральные идеалы эпохи а) Историческая точность, национальные костюмы

2. Ренессанс.

Более реалистичные, детализированные, отражающие богатство и разнообразие тканей б) Цвета и формы с символическим значением

3. XIX век.

Исторически точные, отражающие интерес к истории и культурному наследию в) Богатство украшений и внимание к деталям

Ответ:

1 _ 2 _ 3 _

ПКО.2.11 Прочитайте текст, установите соответствие.

Костюм на сцене выполняет ряд ключевых функций: помогает актеру вжиться в роль, информирует зрителя о времени и месте действия, а также о социальном статусе, возрасте, профессии и характере персонажа. Но самое важное – с помощью цвета, фактуры, формы и аксессуаров костюм может передавать тончайшие переживания и настроения персонажа, его динамическое развитие в течение произведения. Установите соответствие между элементом костюма и его влиянием на персонажа:

Элемент костюма Влияние на персонаж

1. Цвет а) Отражает простоту или приземленность, богатство, страдание или потерю

2. Фактура б) Добавляет детализацию образу, может служить ключом к истории или характеру

3. Форма в) Передает эмоциональное состояние, характер и социальный статус

4. Аксессуары г) Влияет на восприятие фигуры актера, отражает силу, дисциплину, свободу, чувственность

Ответ:

1 _ 2 _ 3 _ 4 _

ПКО.2.12 Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа.

В чём заключается приём создания костюма, называемый «через деталь»?

1) создавать полноценный костюм, со всеми деталями и тонкостями

2) добавить отличительную деталь в обычный костюм для обозначения героя

3) на каждый костюм добавляется деталь, отсылающая к другому произведению

ПКО.2.13 Прочитайте текст, ответьте на вопрос.

С чего начинается работа художника над костюмом?

ПК.1.25 Прочитайте текст, установите соответствие.

Фактура – поверхность формы – создает внешний вид изделия и определяет его зрительный образ. По способу отражения световых лучей от поверхности предмета фактуры подразделяют на шероховатые, матовые и глянцевые. Установите соответствие между видом фактуры и ее описанием:

Вид фактуры Описанием

1. Шероховатая а) обладают средними по величине рельефными элементами, рассеивающими свет под различными углами, что называют «материалом, поглощающим свет»
2. Матовая б) представляют собой мельчайшие рельефные элементы на поверхности, которая отражает падающие на неё световые лучи, то есть является «зеркально отражающим материалом»
3. Глянцевая в) имеют довольно крупные рельефные элементы, создающие сложную светотеневую игру на поверхности материала

Ответ:

1 _ 2 _ 3 _

ПК.1.26 Прочитайте текст, дополните его.

Сценический костюм призван решать три основные задачи:

1. Первая, и самая главная, – создавать внешнюю характеристику образа и через нее раскрывать ее внутреннюю сущность.
2. Вторая задача – определение среды, в которой происходит действие пьесы, – исторической, национальной, социально-экономической.
3. Третья – ...

5.4. Перечень видов оценочных средств

Контроль результатов освоения дисциплины является формой управления качеством образования.

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в виде текущего контроля и промежуточной аттестации (экзамена).

Система текущего контроля включает:

1. контроль работы студентов на практических занятиях;
2. контроль участия в совместной работе группы;
3. контроль выполнения индивидуальных заданий;
4. контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы.

Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена, который проводится в устной либо письменной форме.

Задачи промежуточной аттестации:

1. определить общий уровень освоения дисциплины в целом;
2. определить уровень основных знаний по каждой теме курса;
3. объективизировать результат контроля, минимизировать возможную субъективность преподавателя.

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

6.1. Рекомендуемая литература

1. Алексеенко, И. В. Технология швейных изделий. Технология изготовления мужской одежды : учебное пособие / И. В. Алексеенко, Е. В. Косова, А. А. Старовойтова. — Омск : ОмГТУ, 2020. — 137 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/186923>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Бикташева, Н. Р. Технический рисунок. Специальность «Дизайн костюма» : учебное пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 168 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/129118>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Замазий, О. С. История костюма и кроя. Раздел 1. Костюм древних цивилизаций : учебно-методическое пособие / О. С. Замазий, В. А. Мальцева. — Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2022. — 117 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/331796>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Казарин, С. Н. Академический рисунок : учебное пособие / С. Н. Казарин. — Кемерово : КемГИК, 2017. — 142 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/105261>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Кирсанова, Р. М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века [Текст: Электронная копия]. - Электрон. текст. — Калининград : Янтарный сказ; М. : Артист. Режиссер. Театр, 2000. — 383 с. : ил. - Режим доступа: http://opac.liart.ru/link.html?mail=EGTI-BIBL@YANDEX.RU_order=RSLA\\USERHOLD\\0000598174,from=ELS.

6. Малыгина, И. Грим и костюм в современном спектакле [Текст: Электронная копия] / И. Малыгина, Д. Ситнов, Л. Снежницкий. - Москва : Искусство, 1963. — 173 с., 12 л.ил. .- (Репертуар художественной самодеятельности ; № 28).
Режим доступа: <http://opac.liart.ru/link.html?mail=EGTI-BIBL@YANDEX.RU.order=RSLA\\USERHOLD\\0000598176.from=ELS>.
7. Мелкова, С. В. Проектирование: графический фэшн-дизайн : учебное пособие. — Кемерово : КемГИК, 2019. — 142 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156976>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
8. Начальная обработка деталей швейных изделий : учебное пособие / составитель Е. А. Слюсарева, Н. Г. Москаленко. — Благовещенск : АмГУ, 2011 — Часть 2 : Начальная обработка деталей швейных изделий — 2017. — 136 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156547>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
9. Павлова, С. В. Народный костюм: этнические аспекты дизайна : учебное пособие. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. — 80 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/383228>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
- Плеханова, Е. О. История костюма, текстильного и ювелирного искусства : учебное пособие. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 224 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/263210>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1	Электронно-библиотечная система (ЭБС) "Лань" https://e.lanbook.com
Э2	Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru
Э3	Российская государственная библиотека искусств https://liart.ru/ru
Э4	Культура РФ https://www.culture.ru

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	1. Операционная система Windows.
6.3.1.2	2. Офисная система OpenOffice.
6.3.1.3	Информационные системы и платформы:
6.3.1.4	1. Система дистанционного обучения «Moodle».
6.3.1.5	2. Платформа для организации и проведения вебинаров «Pruffine».
6.3.1.6	3. Платформа для организации и проведения конференций Яндекс.Телемост.

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1	Аудитория, снабженная демонстрационным оборудованием (доска, мультимедиа проектор или ТВ, доступ в сеть Интернет).
7.2	Аудитория для самостоятельной работы:
7.3	столы; стулья; компьютеры с «Интернет» и доступом в образовательную среду;
7.4	Библиотека с читальным залом:
7.5	столы; стулья; компьютеры с доступом к Интернету и доступом в образовательную среду для читателей.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)