

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского»

Институт искусств

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ КОСТЮМА»**

Направление подготовки
51.03.02. Народная художественная культура

профиль – Руководство хореографическим
любительским коллективом

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Саратов,
2016

Романова Л.С.

Методические указания к изучению дисциплины «История костюма». – Саратов, 2016. - 19 с.

Представленная работа содержит развёрнутую программу по дисциплине «История костюма» с методическими указаниями и списком рекомендуемой литературы.

Даны методические рекомендации по освоению содержательного и иллюстративно-художественного материала по предмету «История костюма». История костюма как художественного явления рассматривается в культурологическом аспекте.

Рекомендовано для студентов, преподавателей институтов и факультетов искусств и художественного образования, а также для учителей гуманитарно-эстетических дисциплин школ, лицеев, училищ и гимназий.

Рекомендовано кафедрой теории и методики музыкального образования
Института искусств
к размещению на сайте электронной библиотеки
СГУ им. Н.Г. Чернышевского

ВВЕДЕНИЕ

Всякое произведение искусства представляет не только сам вид искусства, т.е. историю возникновения и развития данного вида искусства, но и даёт смысловую характеристику всему периоду культуры, в котором оно создавалось. Оно является примером содержательной характеристики любой *эпохи в целом*. Искусство костюма – это характеристика времени, мировоззрения, традиций, ценностных ориентаций общества и т.п.

Содержание дисциплины **«История костюма»** должно иметь культурологическую основу. В процессе рассмотрения истории развития этого вида искусства необходимо раскрывать национальные особенности костюма как культурного и социального явления с опорой на отечественное художественное творчество;

Методика преподавания дисциплины **«История костюма»** должна базироваться на творческом, «деятельностном» подходе и иметь личностную ориентацию. Методы и содержание дисциплины **«История костюма»** также должны учитывать общие цели современного художественного образования как в среднем, так и в высшем звене образовательной системы:

- формирование культурно-исторической компетентности, основанной на системном изучении теории и истории культуры и искусства различных эпох и народов;

- формирование художественно-практической компетентности в процессе овладения средствами художественной выразительности различных видов искусства;

- формирование художественного вкуса и оценочных критериев в контексте духовно-нравственных и эстетических идеалов;

- формирования навыков самостоятельной художественной деятельности как неотъемлемой части жизни человека.

Самыми результативными методами в современной художественной педагогике является деятельностный подход и метод личностной ориентации.

Важнейшим вопросом современности является процесс формирования толерантности, межнационального общения, в котором **костюм** как явление и объект культуры занимает одно из важнейших мест. Наиболее результативный путь достижения названных целей лежит чрез изучение художественных культурных традиций, отражённых в костюме народов многонациональной России. В процессе становления каждого этноса складываются традиции художественного творчества, которые, наряду с самобытными чертами, содержат общезначимые ценности.

Выделим ряд актуальных задач в художественно-образовательном процессе преподавания дисциплины **«История костюма»**:

1. Средствами комплекса искусств раскрывать и стимулировать реализацию всех духовных потенциалов личности.

2. Оказывать методическую помощь студентам институтов или факультетов искусства и художественного образования, а также учителям любого предмета художественного цикла в подборе художественного материала и в системно – содержательном построении уроков.

3. Вовлекать студентов в активную творческую деятельность на основе метода личностной ориентации.

4. В сотворчестве со студентами осваивать базовые художественно-практические навыки, открывая широкие возможности поиска и обновления творческих методов и форм, как в области художественного образования, так и в новой системе художественных ценностей в целом.

Костюм является частью духовности и культуры народа, который вбирает в себя древние традиции, дошедшие до наших дней со времён древних цивилизаций. В системе культуры мы выделяем искусство, в том числе и искусство костюма, как один из мощнейших источников духовного развития личности. Оно отражает уровень развития культуры в целом на любом историческом этапе. Искусство связывает процессы творчества и восприятия, характеризуя как человека, так и создаваемую им вокруг себя предметную среду – материальную, духовную и художественную.

Костюм является одним из видов искусства, а любой вид искусства имеет культурологическую основу. Искусство - одно из звеньев целостной системы культуры. Всякое произведение искусства, в том числе и костюм, представляет не только данный вид искусства, но и даёт смысловую характеристику всему периоду культуры, в котором оно создавалось: мировоззрению, традициям, ценностным ориентациям общества и т.п. Например, женский и мужской костюмы Петровской эпохи дают довольно чёткое представление о намерении Петра Великого «...в Европу прорубить окно». Костюм стал символом и новой эпохи, и нового мировоззрения. Из сказанного следует, что костюм как произведение искусства также является объектом культуры.

Приведём примеры костюма как объекта культуры в соответствии с перечисленными выше аспектами её проявления.

Рассмотрим костюм:

1) как материальную ценность, выполняющую утилитарную функцию: деловой костюм, сезонный, региональный, связанный с климатическими условиями и традициями данного региона, рабочая одежда, домашняя, возрастная (детская одежда, для молодёжи, для людей пожилого возраста).

2) как образец духовной культуры, демонстрирующий национальные особенности, традиции и этапы культурно-исторического развития.

3) как способ самовыражения (балы, дискотеки, дресскод),

4) как характеристику образа:

А.Блок. Незнакомка.

...И каждый вечер в час означенный,
(Иль это только снится мне...)
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне...
И веют древними поверьями
Её упругие шелка,
И шляпа, с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука...

Содержательной характеристикой образа средствами костюма является пример Илюши (Ильи Ильича) Обломова, любимой одеждой которого был мягкий, тёплый, уже не совсем свежий, изрядно потёртый в некоторых местах, домашний халат. Он символизировал все, как положительные черты характера Обломова, так и качества, делающие его жизнь однообразной и бездейственной.

Представляя читателям своего главного героя романа «Евгений Онегин», А.С.Пушкин характеризует его следующим образом: « Он по-французски совершенно /Мог изъясняться и писал, /Легко мазурку танцевал, /И кланялся непринужденно». Завершая его характеристику, поэт писал: «Как денди лондонский одет и, наконец, увидел свет».

Преображая Старуху из «Сказки о рыбаке и рыбке», которая заявила:

«Не хочу быть чёрной крестьянкой, / Хочу быть столбовою дворянкой»..., А.С.Пушкин обряжает её по-новому: «Воротился старик ко старухе, /Что ж он видит? Высокий терем. /На крыльце стоит его старуха, /В дорогой собольей душегрейке, /Парчовая на маковке кичка, /Жемчуги огрузили шею, /На руках золотые перстни, / На ногах красные сапожки».

5) как отражение мировоззрения:

античные боги изображались в скульптуре либо обнажёнными, т.к. человеческое тело считалось прекрасным, гармоничным и совершенным само по себе, либо в свободно спадающих одеждах. Средневековое теологическое мировоззрение требовало облачаться в костюм, часто напоминающий монашескую одежду: длинное платье и высокие воротники. В манерные 18 и 19 века считалось необходимым затягивать женские фигуры в жёсткие корсеты;

Со сменой мировоззрения в петровскую эпоху, решившего резко поменяться стиль как женского, так и мужского костюма. Костюм стал символом и своеобразным способом укрепления культурных связей с Европой.

Советский период, активно пропагандировавший идею коллективизма и трудового энтузиазма в стране, наглядно отражён в строках известной песни И.О.Дунаевского на слова М.Матусовского «Марш энтузиастов»:

Нам ли стоять на месте
В своих решениях всегда мы правы.
Труд наш – есть дело чести,
Есть подвиг доблести и подвиг славы!

Эта ценностная ориентация общества советского периода получила отражение и в костюме. Костюм гражданина Советского Союза – это символ скромности, коллективного энтузиазма «строителя коммунизма», стремления «не выделяться» из коллектива. Производился массовый пошив большого количества тёмных и серых оттенков одежды, нивелирующих индивидуальные качества личности.

С мировоззрением людей определённого культурно-исторического периода, с их региональной, национальной и религиозной принадлежностью тесно связаны традиции и обряды, отчётливо представленные и в костюме. Это национальные, обрядовые, ритуальные костюмы, часто отражающие принадлежность к какой-либо религиозной конфессии (хеджаб и паранджа у мусульман, головной убор у ортодоксальных евреев), венки и кокошники как символ русского, украинского национального костюма. Костюмы жрецов и шаманов; костюмы для ритуальных танцев и театрализованных обрядовых представлений (Масленица – Проводы зимы); костюмы для колядования (на Рождество, Крещение и Святки), для обряда призыва Весны, свадебного обряда, отпевания, крещения, обряда захоронения (в Древнем Египте).

б) как символ принадлежности к определённому социальному слою и связанных с этим межличностных отношений (барин и прислуга; в дореволюционной России было чёткое отличие костюма аристократа, мещанина, купца и представителей третьего сословия – бедноты).

7) как ценностные ориентации общества, которые в частности довольно отчётливо отражены в современном костюме: несмотря на общие тенденции в европейском костюме, каждый современный человек стремится подчеркнуть свою индивидуальность, так как главной ценностью современного общества является человек и свобода его выбора.

История костюма как объекта культуры ярко представлена в русском портретном искусстве. Портретная живопись воспроизводит не только образ какой-то модели, но и даёт представление о характерном в определенную эпоху направлении в развитии костюма и его деталей. В отечественной живописи развитие костюма как объекта культуры можно проследить по таким произведениям, как «Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме» И. П. Аргунова (1784), «Портрет Марии Ивановны Лопухиной» В. Л. Боровиковского (1797), «Всадница» К. П. Брюллова (1832), «Дама в голубом платье» К. А. Сомова (1900), «Втёрся Парень в хоровод...» А. П. Рябушкина (1902) и др.

Костюм как произведение искусства и объект культуры подвергается учёными системному анализу для выявления типических черт, характерных для какой-либо эпохи и этноса. Для системного анализа произведений искусства, характеризующих особенности этапов культурно-исторического развития учёные разработали ряд концепций:

История развития костюма содержит в себе большое количество этических догм, правил, положений и предпосылок. Постепенно в определённые исторические периоды в обществе перестали уделять основное внимание удобству, и все усилия были сконцентрированы на моде, модных

трендах, необычных решениях, которые подчас удивляют даже наших современников. Со временем использование повседневного костюма превратилось в творческий и индивидуальный процесс.

Национальный костюм - неотъемлемая часть культурного наследия каждого народа. История национального костюма сохраняется и передается из поколения в поколение. Костюмы, особенно национальные являются живописными украшениями и одновременно фамильными ценностями. Национальный костюм доходит до наших дней практически в неизменном виде, так как создавались народом с любовью и вниманием к самым мелким его деталям. Национальные костюмы одевались исключительно во время празднований и хранились на протяжении нескольких поколений. Для родителей было большой гордостью передать своему ребенку наследие в виде национального костюма.

Каждый национальный наряд имеет свою, подчас неизвестную никому легенду или историю, при этом каждый элемент такой одежды является уникальным. Сейчас национальные костюмы практически вышли из повседневной жизни и их можно встретить только в музеях. В настоящее время осуществляется попытка возродить практику ношения национальных костюмов, которые создают ощущения причастности к своему прошлому и единения с ним.

Мужской костюм является символом мужественности и подчеркивает индивидуальность своего хозяина. История возникновения мужского костюма в западноевропейской культуре берёт своё начало от времени крестовых походов, именно с них многие крестоносцы вернулись облаченными в восточные кафтаны.

К 14 столетию эти костюмы стали настолько популярными, что вся знать носила их. Впрочем, нельзя с уверенностью утверждать, что костюмы берут начало своей истории с этой эпохи. Многие археологи находили некоторую одежду, которая по внешнему виду очень напоминала костюмы, эти находки датировались ещё бронзовым веком. В эпоху Людовика 14 получает распространение жюстокор, который представлял собой кафтан с довольно широкими полами. До 20-х годов 18 столетия главной одеждой большинства мужчин был фрак и вошедший в обиход ещё в 17 веке длинный сюртук.

60-е годы 18 столетия в истории костюма запомнились разделением костюмов на домашние, повседневные, рабочие и бальные.

Главенствующую роль во второй половине 18 столетия играют буржуа, которые превратили мужской сюртук в модный тренд того времени, который сам по себе стал одеждой элиты. Этот исторический период оставил в истории мужского костюма и такие привычные понятия, как костюм двойка и тройка, которые пользуются популярностью и в современное время. Дальнейшее развитие мужского костюма в 18 веке не несло в своей сути никаких новых и кардинальных решений. Менялся покрой, цвет, длина, но общая мода приобрела некоторую цикличность.

Ближе к 19 столетию в истории создания мужского костюма и аксессуаров к нему, наступает переломный момент. Мужская одежда утратила

свою пышность и стала в чём-то более элегантной, удобной и унифицированной. 19-е столетие ознаменовалось самым стремительным развитием мужского костюма. В этот исторический период меняется не только крой, но и цвет с аксессуарами, причём эти изменения были не одноразовыми, а посезонными. Этому процессу в большой степени способствовало появление модных журналов, которые были популярными в Париже. В эту эпоху особо популярными становятся фраки, костюмы, которые практически в неизменном виде перешли в 20 столетие и продолжают развиваться в том же стилевом решении и в начале 21.

Для истории костюма как объекта культуры характерна довольно значительная заимствованность у других государств. Нередко специфический почерк кроя или пошива можно встретить как в европейском костюме, так и в восточном. Это лишь в очередной раз демонстрирует международную значимость костюма как объекта культуры.

Рассмотрим, как развивался, изменялся, совершенствовался костюм русской женщины со времён Древней Руси до наших дней. Русские женщины XI–XIII века носили кафтан (распашная верхняя одежда) поверх длинной рубахи, украшенной внизу орнаментом. На голове под шапкой – убрус (полотняный белый платок, сложенный треугольником и заколотый под подбородком) или повойник (головной убор, тип чепца). Горожанки ходили в сапожках, а крестьянки – в лаптях. Носили также запоны (накладная, не сшитая по бокам одежда из холста) и поневы (юбка, запахнутая поверх рубахи, состоящая из прямого полотна, стянутая верёвкой).

В XV–XVII веках женщины поверх рубахи надевали сарафан, в холода – распашную душегрейку (душегрея – укороченный сарафан). Богатые женщины носили летник (сильно расширенная к низу одежда с очень широкими внизу рукавами – вошвами), расшитый шёлком, жемчугом и золотом. На голове был кокошник (нарядный головной убор с высокой передней частью.), ленты или венец (лента, украшенная узором). Носились также золотые украшения в виде серёг, браслетов и колец.

В XVIII веке в пору петровских реформ на Руси в женском костюме появилось много от западного костюма: «панья» (нижняя юбка на обручах и косточках из китового уса), обшитая плотной тканью, тюрнюры (юбки, в которых расширение боков заменяется профильной спинкой.), откровенное декольте, парики, каблуки. Появились новые, завезённые из-за границы ткани: газ, шёлк, кружева. Роскошным заграничным дополнением к костюму стал веер, часто шёлковый расписной, костяной или черепаховый, украшенный лёгкой резьбой.

В XIX веке на пышных юбках женщин были пышные кружева и воланы, а талия была затянута в корсет. Плечи были обнажены. Шляпки были с бантами или вуалью. Одеждой для прогулок служил редингот (верхнее платье).

В XX веке юбки стали короче, однако советский период отечественной культуры долго не позволял женщинам проявлять свою индивидуальность. Костюм был отражением идеологии государства. Современный костюм

демонстрирует тенденции неповторимости и раскрепощённости личности, не скованной идеологическими догмами.

Своеобразие современной культурной ситуации, сложившейся в российском обществе, характеризуется тем, что, отказавшись от прежних ценностей и идеалов, представители отечественной культуры пока не сформировали новых и находятся в состоянии поиска и противоречий.

В современных условиях произведения оперной, балетной классики и драмы претерпевают современные, зачастую спорные или даже довольно низкого качества интерпретации. Костюм в отечественной сценической культуре используется теперь как наглядный способ современных образных характеристик персонажей пьес, балетных и оперных спектаклей в новом прочтении.

Наглядным примером современных очень своеобразных интерпретаций с использованием образных характеристик через сценический костюм могут стать постановки и экранизации таких классических произведений, как «Евгений Онегин» П.И.Чайковского, «Травиата» Д.Верди, «Идиот» Ф.Достоевского, русская народная сказка «Курочка Ряба», «Анна Каренина. Продолжение...») О.Шишкина, «Ревизор» Гоголя и др.

Цели освоения дисциплины «История костюма»: формирование у студентов умений и навыков художественно-педагогической, художественно-методической и культурно-просветительской деятельности через осознание духовной ценности **костюма** как явления отечественной и зарубежной русской культуры.

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:

Дисциплина «**История костюма**» относится к дисциплинам по выбору базового цикла дисциплин (**Б1.В.ДВ.4.2.**).

Для освоения дисциплины «**История костюма**» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Костюм и сценическое оформление танца, Теория и история народной художественной культуры, Мировая художественная культура, История самодеятельного хореографического творчества, Теория и история хореографического искусства.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «История костюма»:

Процесс изучения дисциплины «**История костюма**» направлен на формирование у студентов компетенции: (ПК-6): способности принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах народного художественного творчества.

В результате изучения данной дисциплины студент должен:

Знать: законы построения массовых хореографических мероприятий ;

Уметь: составлять концертные и просветительские программы с целью сохранения культурного наследия России;

Владеть: навыками постановочного и репетиционного процесса;

методами работы по организации массовых хореографических праздников.

4. Структура и содержание дисциплины «История костюма»

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы
72 часа.

Содержание учебной дисциплины

1. Введение в предмет. Предмет, цель и задачи курса. Роль курса в профессиональной подготовке преподавателей народного художественного творчества.

Объем, структура, тематика курса, основные источники его изучения.

Межпредметные связи курса с педагогикой и с психологией, с общепрофессиональными дисциплинами Государственного образовательного стандарта специальности «Народное художественное творчество» (теорией и историей народной художественной культуры, педагогикой народного художественного творчества и др.).

Требования к уровню подготовленности студентов по данному курсу. Формы промежуточного и итогового контроля знаний студентов.

Соотношение этнохудожественного образования с художественным, этнокультурным и поликультурным образованием.

Понятия «образовательная система», «педагогическое проектирование», «модель образования», «интеграция», «интегрированный курс», «межпредметные связи», «преемственность образования», «методика преподавания», «педагогическая технология» применительно к сфере этнохудожественного образования.

Эффективность художественного образования, проявляющаяся в позитивной динамике личности (её духовно-нравственных ценностей и идеалов, этнического самосознания, этнической идентичности, толерантности, культуры межнационального общения и др.).

2. Костюм как объект культуры. Понятия «культура», «художественная культура». Искусство в системе культуры и его социальные функции. Общие закономерности художественно-творческого развития человечества в контексте его социальной и культурной истории. Изучение костюма как яркого и разнообразного проявления художественного гения в конкретно-историческую эпоху от древности до наших дней.

Тема 3. Искусство костюма и его функции в системе культуры. Основные международные нормативные акты ЮНЕСКО и других организаций по проблемам сохранения и развития культурного наследия народов мира с использованием современных образовательных структур и информационных технологий. «Рекомендация о сохранении фольклора» (ЮНЕСКО, 1989 г.) Программа ЮНЕСКО «Провозглашение шедевров устного и нематериального наследия человечества» (2000 г.). Конвенция о сохранении нематериального культурного наследия человечества (ЮНЕСКО, 2003 г.).

Повышение внимания к образованию как фактору сохранения и развития традиций художественной народной культуры в современном российском обществе.

Закон Российской Федерации «Об образовании» как основа развития образования в области художественной культуры. Актуальные задачи этнохудожественного образования, вытекающие из Указа Президента РФ «О патриотическом воспитании» и других основополагающих документов.

4. Костюм как художественное произведение. Основы формирования художественной среды средствами национального костюма. Концепции художественного восприятия. Критерии ценности художественных произведений в исторической ретроспективе и перспективе. Народный костюм и авторские разработки.

5. Методика анализа костюма по следующим признакам: эпоха, климатические условия формирования костюма, род занятий, мировоззрение, традиции и т.п.

Эпоха (название, временные границы); климатические условия создания костюма; исторические условия развития костюма как отражение уровня развития художественной культуры; костюм как отражение мировоззрения: религии, идеологии, основных тенденций в философии и образовании;

Костюмы, связанные с традициями и обрядами характерными для страны или определённого социального слоя.

Отражение основных направлений и течений в художественном творчестве в целом и исторически-социальная характеристика костюма.

6. История мужского костюма. Мужской костюм как символ мужества, моральных устоев и социальной характеристики. Формы и расцветки мужского костюма. Определение национальности и статуса хозяина костюма. Костюм как военные доспехи. Характеристика эпохи на основе мужского костюма.

7. История женского костюма. Женский костюм как символ женственности и хранительницы домашнего очага. Отражение моральных устоев и социальной характеристики общества в стиле женского костюма. Формы, ткани и расцветки женского костюма. Определение национальности и статуса женщины по костюму и деталям его украшения.

8. История национального костюма. Национальность. Этнос. Знакомство с традициями и культурой России: и западно-европейских стран через традиционный или архаичный костюм. Праздничный костюм. Характеристика семейно-бытовых традиций средствами костюма. Этнографический подход к изучению культуры и искусства.

Использование костюма в песенном и музыкально-игровом фольклоре.

9. Характеристика образа средствами сценического костюма.

Костюм в живописи русских художников. Характеристика образов средствами сценического костюма (Джульетта Мазина в фильме Марчелло Мазарини «Ночи Кабирии», Блок «Незнакомка», «Евгений Онегин» - театральные, оперные и балетные спектакли, Верди. «Травиата» - итальянская, английская опера и киноверсия; Шекспир «Гамлет» - классическая и современная постановка; Н.В.Гоголь «Ревизор» - современная театрализованная постановка; О.Шишкин «Анна Каренина... продолжение...»; Глинка «Руслан и Людмила» - современная интерпретация образов в БТ;

С. Аксаков «Аленький цветочек»; р.н.с. «Курочка Ряба»; И.А. Крылов «Стрекоза и Муравей»).

Костюм в живописи русских художников как психологическая характеристика образа.

К. П. Брюллов. Всадница.(1832),

В. Л. Боровиковский. Портрет Марии Ивановны Лопухиной.(1797),

К. А. Сомов. Дама в голубом платье.(1900),

А. П. Рябушкин "Втёрся Парень в хоровод..."(1902),

А. Г. Венецианов. Крестьянка с васильками.

И. П. Аргунов. Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме (1784),

В. А. Бакшеев. Девушка, кормящая голубей.(1887),

К. А. Коровин. У балкона.(1886).

Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО изучение дисциплины предусматривает лекционные и практические занятия, самостоятельную работу студента.

Центральным звеном изучения дисциплины является реализация компетентного подхода в условиях лично-ориентированного метода в коллективной форме обучения.

Диалоговая технология предполагает развитие личности и формирование индивидуального опыта будущего учителя хореографии реализации в учебные программы гуманистического аспекта через понимание русской традиционной культуры, максимальное использование самостоятельности студентов, их инициативы. Все интерактивные технологии взаимодействия преподавателя и студентов строятся на основе диалогического стиля общения:

- поиск опорных мотивов, т.е. тех волнующих студентов вопросов и проблем, благодаря которым может эффективно формироваться собственный смысл педагогической деятельности;

- характеристика костюма как системы проблемных вопросов и задач, что предполагает возвышение их до «вечных» человеческих проблем;

- продумывание различных вариантов развития сюжетных линий занятий по изучению истории костюма в русской и западной культуре;

- проектирование способов взаимодействия учителя и учеников в процессе изучения истории костюма, их возможных ролей и условий их принятия учителем;

- гипотетическое выявление зон импровизации, т.е. таких педагогических ситуаций, для которых трудно заранее предусмотреть поведение его участников (погружение, игровые ситуации, дискуссии).

Технология сопровождения позволяет активизировать самостоятельность студентов, воспитать педагогическую и речевую культуру, определить сотворчество педагога и ученика в процессе подготовки материала для презентаций.

Технология критического мышления (Д. Клустер, Дж. А. Браус, д. Вуд и т.л.) предполагает развитие критического мышления, прежде всего, рефлексивного, оценочного осмысления памятников русской традиционной культуры в целом и произведений, несущих народное начало, в частности. Схематично эту педагогическую технологию можно представить следующим образом: фаза вызова - стимул для формулировки собственных целей-мотивов студентом; фаза реализации, фаза рефлексии. Результативность технологии: развитие профессионального мышления, формирование навыков анализа костюма как произведения искусства.

В процессе изучения дисциплины **«История костюма»** используются активные и интерактивные формы проведения занятий: посещение в период педагогической практики уроков ведущих учителей мировой художественной культуры города Саратова. Анализ фрагментов уроков, предложенных студентам в видеозаписи. Разработка и участие в ролевых играх с целью анализа творческих и педагогических ситуаций и выбора творческих методов для результативного их решения (использование метода художественно-педагогического моделирования). В рамках курса практикуется самостоятельная разработка уроков (по выбору студентов) по базовым программам по русской и западноевропейской культуре в контексте тем по дисциплине **«История костюма»**.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

На самостоятельную работу студентов очного отделения по дисциплине «История костюма» отводится 52 часа.

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущей аттестации по разделам (этапам) дисциплины, осваиваемым студентом самостоятельно:

В перечень заданий по самостоятельной работе студентов входит приобретения навыка работы с электронными ресурсами: поиск и научная обработка новых материалов по современным направлениям в российском и зарубежном художественном образовании. Приветствуется использование медиаустановки при демонстрации фрагментов самостоятельно разработанных студентами уроков русской традиционной культуры. Для совершенствования профессиональных навыков и умений студентов практикуется самостоятельная подготовка презентаций занятий с введением в его структуру комплекса аудио и иллюстративно-художественного материала.

Виды самостоятельной работы студентов:

- реферирование литературы и анализ программ по истории костюма (промежуточный и текущий контроль);
- выполнение письменных работ (промежуточный контроль);
- самостоятельная разработка уроков и внеклассных мероприятий (промежуточный контроль);
- тестирование (промежуточный контроль);

- самостоятельная подготовка презентаций (промежуточный и текущий контроль);

Вопросы и задания для самостоятельной подготовки к семинарам, контрольным и письменным работам:

1. Выделите из названных важнейшие, на Ваш взгляд, задачи урока **«История костюма»**

2. Самостоятельно проанализируйте один из этапов развития костюма в отечественной культуре, используя вариант разработанной нами схемы.

3. Сделайте характеристику отечественного культурно-исторического периода этапом урока по избранной вами теме.

4. Предложите свои варианты схем анализа культурно-исторического периода и костюма как художественного произведения.

5. Проведите искусствоведческий анализ какого-либо костюма как художественного произведения с характеристикой типа культуры на основе антологического, конгломеративного, компаративистского и всеобщетипологического подхода.

6. Назовите известные вам концепции ценности художественных произведений.

7. Предложите свои критерии ценности костюма как художественного произведения (мужского, женского, национального)

8. Приведите примеры образной характеристики средствами костюма.

9. Сделайте разработку урока и внеклассного мероприятия по выбранной Вами теме для учащихся определённой возрастной группы.

Зачетные требования

В зачетные требования входит выполнение, как теоретического аспекта изученной дисциплины, так и практического задания. Ответ на первый вопрос демонстрирует знания студентов теоретических положений курса **«История костюма»**. Второе задание (разработка урока, анализ костюма как художественного произведения, подготовка презентации и т.д.) раскрывает их умение *практически* использовать теоретические знания курса.

Таким образом, ответ должен показать глубокое знание теории и обнаружить практические умения на основе теоретических знаний курса.

Вопросы для зачета:

1. Цель и задачи дисциплины «История костюма».

2. Методика анализа костюма по следующим признакам: эпоха, климатические условия формирования костюма, род занятий, мировоззрение, традиции.

3. Принципы и методы изложения и систематизации содержательного и иллюстративного материала на занятиях по дисциплине «История костюма».

4. Творческие формы и методы контроля и оценки на занятиях по дисциплине «История костюма».

5. Авторские разработки и презентации занятий по дисциплине «История костюма» для учащихся различных возрастных групп и по названным программам (по выбору студента).

6. Понятия «культура», «художественная культура».

7. Искусство в системе культуры и его социальные функции.
8. Общие закономерности художественно-творческого развития человечества в контексте его социальной и культурной истории.
9. Сценический костюм как проявление художественного гения в конкретно-историческую эпоху от древности до наших дней.
10. Основы формирования художественной среды средствами национального костюма.
11. Концепции художественного восприятия.
12. Критерии ценности художественных произведений в исторической ретроспективе и перспективе.
13. Народный костюм и авторские разработки.
14. Мужской костюм как символ мужества, моральных устоев и социальной характеристики (Формы и расцветки мужского костюма; определение национальности и статуса хозяина костюма; костюм как военные доспехи; характеристика эпохи на основе мужского костюма).
15. Женский костюм как символ женственности и хранительницы домашнего очага (Отражение моральных устоев и социальной характеристики общества в стиле женского костюма; формы, ткани и расцветки женского костюма; определение национальности и статуса женщины по костюму и деталям его украшения).
16. Национальный костюм (Национальность и этнос; знакомство с традициями и культурой России и западно-европейских стран через традиционный или архаичный костюм).
17. Праздничный костюм (характеристика семейно-бытовых и праздничных традиций средствами костюма).
18. Этнографический подход к изучению культуры и искусства через характеристику национального костюма.
19. Характеристика образа средствами сценического костюма: драматические, оперные и балетные спектакли.
20. Роль сценического костюма в классических постановках и современных трактовках образов.
21. Костюм в живописи русских художников как психологическая характеристика образа :
 - К. П. Брюллов. Всадница.(1832),
 - В. Л. Боровиковский. Портрет Марии Ивановны Лопухиной.(1797),
 - К. А. Сомов. Дама в голубом платье.(1900),
 - А. П. Рябушкин "Втёрся Парень в хоровод..."(1902),
 - А. Г. Венецианов. Крестьянка с васильками.
 - И. П. Аргунов. Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме (1784),
 - В. А. Бакшеев. Девушка, кормящая голубей.(1887),
 - К. А. Коровин. У балкона.(1886).

Данные для учёта успеваемости студентов в БАРС

Таблица 1. Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности.

1	2	3	4	5	6	7	8
Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Автоматизированное тестирование	Другие виды учебной деятельности	Промежуточная аттестация	Итого
20	0	30	20	0	10	20	100

8 семестр

Программа оценивания учебной деятельности студента:

Лекции - от 0 до 20 баллов.

Посещаемость — от 0 до 8 баллов

Градация оценок за лекции:

8 баллов – посещение лекций — 90-100% (корректное поведение на лекциях; полный с отличным качеством конспект лекций; проработка тематики лекций на консультациях, ответы на вопросы преподавателя на лекциях).

5 баллов – посещение лекций - не менее 75% (корректное поведение на лекциях; хорошее качество конспекта лекций; работа по тематике лекций на консультациях).

0 баллов – посещение лекций менее 75% (неудовлетворительное качество конспекта лекций; непосещение консультаций).

Активность на лекции — от 0 до 12 баллов:

1) не участвует в диалоговых формах общения с педагогом — 0 баллов

2) участвует в диалоговых формах общения с педагогом — 2-4 балла

3) участвует в диалоговых формах общения со студентами — 2-4 балла

4) принимает участие в дискуссии, обобщает материал лекции — 2-4 балла

Лабораторные занятия

Не предусмотрено.

Практические занятия (от 0 до 30 баллов)

1. Семинар (от 0 до 10 баллов)

2. Контрольная работа (от 0 до 10 баллов)

3. Письменная творческая работа (от 0 до 10 баллов)

Семинар – от 0 до 10 баллов

Критерии:

1) Активность участия в семинаре 0 – 2 балла;

2) Использование наглядного иллюстративно-художественного материала – 0-2 балла;

3) Освещение новых научных концепций в подходе к изучению поставленной проблемы – 0-3 балла;

4) Активность посещения семинарских занятий – 0-3 балла.

Контрольная работа (от 0 до 10 баллов)

Критерии:

1) своевременная сдача работы – 1 балл;

2) уровень выполнения отвечает всем требованиям, поставленные вопросы освещены полностью – 7 баллов,

3) высокое качество оформления – 2 балла.

Письменная творческая работа (от 0 до 10 баллов)

Критерии:

1) Активное и творческое использование знаний, умений и «владений» (навыков),

полученных при освоении данной дисциплины и в области смежных дисциплин – 5 баллов;

2) Самостоятельность выполнения письменной творческой работы – 3 балла;

3) Высокое качество оформления – 2 балла.

Самостоятельная работа (от 0 до 20 баллов)

Реферирование литературы – 0-5 баллов:

- 1) Реферирование **новой** литературы по теме – 3 балла;
- 2) Содержательность реферирования – 2 балла;

Подготовка доклада 0-5 баллов;

- 1) Активное и творческое использование знаний, умений и «владений» (навыков), полученных при освоении данной дисциплины и в области смежных дисциплин – 2 балла;
- 2) Использование современных научных источников в докладе – 3 балла

Подготовка методических разработок - 10 баллов.

- 1) Активное и творческое использование знаний, умений и «владений» (навыков), полученных при освоении данной дисциплины и в области смежных дисциплин – 5 баллов;
- 2) Самостоятельность выполнения творческой работы при активном использовании современных научных источников – 3 балла;
- 3) Высокое качество оформления – 2 балла.

Другие виды учебной деятельности – 10 баллов

Выполнение домашней работы (по одной из тем семинарских занятий, выбранных студентом) – 4 балла.

К данному виду работы предъявляются требования, аналогичные требованиям, предъявляемым при выполнении письменной творческой работы.

Подготовка реферата по современным проблемам истории костюма- 6 баллов.

К данному виду работы предъявляются требования, аналогичные требованиям, предъявляемым к реферированию литературы.

Автоматизированное тестирование

Не предусмотрено

Промежуточная аттестация- зачёт (от 0 до 20 баллов)

рабочей программой дисциплины предусмотрен зачет в 8 семестре. На зачете студент отвечает на 2 вопроса: теоретический и практический (худ. анализ).

Критерии оценивания ответа:

1-6 баллов	не знает основные теоретические положения дисциплины, не владеет умениями, соответствующими данному курсу
7-9 баллов	делает грубые (существенные) ошибки, частичное соответствие требованиям
10-15 баллов	Выполняет в соответствии с основными требованиями
16-20 баллов	Выполняет требования на высоком уровне (полное знание, высокоразвитые умения, решение нестандартных задач)

Рейтинговые баллы	Критерий оценивания при ответе (максимум неправильных ответов)
15-20	2-4
10-14	5-6
8-13	7-9
0-7	10-15

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента за первый семестр по дисциплине «История костюма» составляет 100 баллов.

Таблица 2. Пересчет полученной студентом суммы баллов по дисциплине «История костюма» в оценку (зачет):

50 баллов и более	«зачтено» (при недифференцированной оценке)
меньше 50 баллов	«не зачтено»

**Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
«История костюма»**

Рекомендуемая литература:

1. Кузнецова Ю.Ю. Методические указания по дисциплине "История костюма" [Электронный ресурс] / Ю. Ю. Кузнецова. - Саратов: [б. и.], 2011. - 17 с. - Б. ц. http://library.sgu.ru/uch_lit/357.pdf
2. Мелик-Пашаев А. О состоянии и возможностях художественного образования / Журнал «Искусство в школе», № 1, М., 2008.
3. Мещанова Л.Н., Романова Л.С. Краткий курс истории, теории и методики отечественного образования. [Электронный ресурс] Саратов: 2012. - <http://library.sgu.ru/uchlit/579.pdf>
4. Романова Л.С. Методические указания по изучению дисциплины «История костюма».
5. Романова Л.С. Тематическая преемственность уроков искусства. [Электронный ресурс] Саратов: 2014, 20 с. http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/874.pdf
6. Романова Л.С. Системообразующее триединство цели учебно-воспитательного процесса дисциплин художественного цикла. Сборник «Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании». Саратов: ООО «Издательский Центр «Наука», 2014. С. 79-82.
7. Романова Л.С. Современное художественное образование в начальной школе. Сборник Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Саратов, 9 февраля 2015 г.).- Вып. 8 (2). - Саратов: «Издательский Центр «Наука», 2015. - С. 198-202 ISBN 978-5-9999-2297-4.
8. Романова Л.С. Культурологические основы художественного образования. сб. Purposes, tasks and values of education in modern conditions: materials of the international scientific conference. 2014. - Prague :Vedekovydavatel'ske centrum «Sociosfera-CZ». - 172 p. - ISBN 978-80-87966-63-1. – С.139-144
9. Романова Л.С., Плетухина Е.Г. Костюм как объект культуры. Сборник «Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании». ООО Саратов ИЦ «Наука», С.163-169
10. Фадеева М.А. Любительский хореографический коллектив. – Саратов: 2015, 51 с.http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/1277.pdf

Учебное издание

Романова Людмила Сергеевна

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ КОСТЮМА»**

Авторская редакция

Саратов, 2016