

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«30» 06 2020 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.09

Костюм в системе истории искусств

Учебный план: ФГОС 3++_2020-2021_50.03.04_ИДИ_ЗАО_ИТК.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.03.04 Теория и история искусств

Профиль подготовки: История и теория костюма
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации	
	Лекции	Практ. занятия					
4	УП	8	4	128	4	4	Зачет
	РПД	8	4	128	4	4	
5	УП	4	8	128	4	4	Зачет
	РПД	4	8	128	4	4	
Итого	УП	12	12	256	8	8	
	РПД	12	12	256	8	8	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 г. № 557

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Доцент

Хорошилова
Андреевна

Ольга

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории искусства

Ванькович Светлана
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Ванькович Светлана
Михайловна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области истории искусства и костюма, ознакомить с историей развития взаимодействия этих областей, стимулировать творческое развитие студентов, способствовать развитию навыков научного анализа и сопоставления костюма и предметов искусства

1.2 Задачи дисциплины:

- Изучить процесс взаимовлияния изобразительного искусства и моды на примере живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства XV – начала XXI вв.;
- Представить основную линию развития искусства в сопоставлении с развитием костюма и нравов эпох;
- Провести сопоставительный анализ изображенных костюмов с существовавшими в реальной жизни;
- Развить у обучающихся умение воспринимать и анализировать полотна и графические листы с точки зрения особенностей репрезентации костюма.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

- История и теория дизайна
- Основы дизайноведения
- История костюма
- История керамики
- История интерьера
- Классические техники рисунка и живописи
- Основы традиционного искусства
- Социальные аспекты моды

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПКп-1 : Способен к ведению научно-исследовательской работы
Знать: основные положения и методы гуманитарных наук для анализа важных процессов взаимодействия и влияния искусства и моды
Уметь: оценивать сущность художественной моды, ее национально-историческую специфику и ее зависимость от социально-экономических факторов, влияющих на культурное потребление
Владеть: навыками анализа национально-исторической специфики костюма с учетом социально-психологических и экономических факторов
ПКп-2: Способен к проведению консультаций по изучению и хранению музейных предметов
Знать: основы проведения сопоставительного анализа костюмов различных исторических периодов с существующими в реальной жизни при составлении информационных справок
Уметь: использовать сетевые ресурсы и базы данных с информацией о произведениях искусства и музейных коллекциях
Владеть: навыками извлечения информации из тематических сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем с необходимой информацией о костюме и истории моды

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий
		Лек. (часы)	Пр. (часы)		
Раздел 1. Введение	4				
Тема 1. История взаимовлияния искусства и моды Практическое занятие: основные понятия курса		1	0,5	16	ИЛ
Тема 2. Костюм и изобразительное искусство в Средние века Практическое занятие: средневековый костюм в системе искусств		1	0,5	16	ИЛ
Раздел 2. Костюм и изобразительное искусство в XV-XVII веках					

Тема 3. Костюм и изобразительное искусство в эпоху Проторенессанса, раннего Возрождения и костюм в Италии, Высокого Возрождения и Северного Возрождения Практическое занятие: костюм эпохи Возрождения в системе искусств		1	0,5	16	ИЛ
Тема 4. Первые костюмные книги Практическое занятие: специфика костюмных книг в контексте моды		1	0,5	16	ИЛ
Тема 5. Костюм и изобразительное искусство 16 века Практическое занятие: место костюма в системе искусств 16 в.		1	0,5	16	ИЛ
Раздел 3. Костюм и изобразительное искусство XVIII века					
Тема 6. Французская мода и художники 18 века Практическое занятие: Ватто, культура повседневности и мода эпохи Регентства		1	0,5	14	ИЛ
Тема 7. Английская мода и художники 18 века Практическое занятие: Английский дендизм 18-19 века		1	0,5	16	ИЛ
Тема 8. Мода и искусство эпохи Великой французской революции Практическое занятие: Основные типы костюмов во время Великой Французской революции		1	0,5	18	ИЛ
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		8	4	128	
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 4. Костюм и изобразительное искусство XIX века					
Тема 9. Французская мода и художники эпохи Наполеона Практическое занятие: Наполеон – художники и модельеры его времени	5	0,5	1,5	18	ИЛ
Тема 10. Английская мода и художники: творчество прерафаэлитов Практическое занятие: костюм в творчестве прерафаэлитов		0,5	1	18	ИЛ

Тема 11. Реформированное, художественное и эстетическое платье Практическое занятие: платье в стиле реформ и проекты А. ван де Вельде		0,5	1	18	ИЛ
Раздел 5. Костюм и художники XX века					
Тема 12. Творчество Л. Бакста и мода Практическое занятие: творчество Л. Бакста и мода		0,5	1	18	ИЛ
Тема 13. Венские мастерские и мода; творчество Р. Дюфи Практическое занятие: Г. Климт, Эмилия Флеге и венские мастерские		0,5	1	18	ИЛ
Раздел 6. Мода XX века					
Тема 14. Творчество С. Делоне и мода XX века Практическое занятие: творчество С. Делоне и мода XX века		0,5	1,5	18	ИЛ
Тема 15. Постмодернизм, деконструктивизм и мода Практическое занятие: постмодернизм, деконструктивизм и мода		1	1	20	ИЛ
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		4	8	128	

Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		24,5	256	

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПКп-1	описывает и объясняет основы написания и редактирования текстов, в том числе рецензий и критических статей в сфере искусствознания; - анализирует в авторских текстах разных жанров сущность художественной моды и ее национально-историческую специфику; - выстраивает рассуждения, и доказательства индивидуальной точки зрения в контексте художественного и стилистического анализа произведения искусства.	Вопросы к устному собеседованию Тест практические задания
ПКп-2	- воспроизводит сетевые ресурсы и базы данных, содержащих информацию о костюме различных исторических периодов, выставках, проходящих в музеях и галереях, основных неделях моды; - выявляет базовые особенности костюма в контексте иных видов искусства с учетом историко-культурной специфики; - определяет принадлежность составляющих костюма к конкретному историческому периоду с применением адекватных методов.	Вопросы к устному собеседованию Тест практические задания

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Обучающийся своевременно выполнил текущие работы; отвечал на зачете,	

	возможно допуская несущественные ошибки в ответе на вопросы преподавателя	
Не зачтено	Обучающийся не выполнил (выполнил частично) текущие работы; не смог изложить содержание и суть темы, обозначенной в вопросе, допустил существенные ошибки в ответе на вопросы преподавателя	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Курс 4	
1	Костюм и мода в контексте неоклассицизма
2	Костюм и мода эпохи рококо
3	Костюм и мода в контексте творчества А. Ватто
4	Буше, Фрагонар, Лиотар и Шарден мода и нравы эпохи Людовика XV
5	Мадам де Помпадур– ее значение для искусства и живописи
6	Портреты Марии Антуанетты как зеркало моды 18 века

7	Стиль Людовика 16 в контексте искусства и моды
8	Искусство французского неоклассицизма – Вьен, Давид и Мария Антуанетта
9	Искусство и мода эпохи Великой французской революции
10	Творчество Ж. Давида
11	Первые костюмы Французской революции
12	Костюмы санкюлотов
13	Проекты костюмов депутатов Конвента
14	Проекты костюмов Директории
15	Английское моды и нравы на полотнах У. Хогарта
16	Английский неоклассицизм и творчество Д. Рейнолдса, Т. Гейнсборо
17	Модная графика Франции и Англии 18 века
18	Модная графика Франции 18 века
19	Первые журналы моды Франции
20	Искусство Италии – Венеция и венецианские художники 18 века
21	Маскарадные костюмы Венеции 18 века
22	Неоклассические моды и искусство Германии и Австрии
23	Творчество Р. Бертен
24	Творчество Э. Л. Виже-Лебрен в контексте костюма и моды Франции
25	Первые шаги Наполеона ко власти и новые явления в области моды и костюма
26	Неоклассицизм конца 18 века и новые моды на рубашки-шмиз
27	Египетский поход наполеона и искусство ткани
28	Этапы развития французских журналов мод 18 века

Курс 5

29	Буржуазный костюм и моды в контексте творчества Э. Дега
30	Буржуазный костюм и моды в контексте творчества Ж. Сера
31	Феномен художественного и эстетического платья
32	Изобразительное искусство и мода XX века
33	Эксперименты А. Ван де Вельде в области текстиля и проектирования одежды
34	Творчество А. Ван де Вельде. Общий обзор
35	Эксперименты Г. Климта и Э. Флеге в области текстиля и проектирования одежды
36	Э. Флеге – творчество и эпоха
37	Деятельность «Венских мастерских» и ее основных представителей в области текстиля и костюма
38	Творчество Й. Хоффмана
39	Опыты прерафаэлитов и У. Морриса в области создания костюма
40	Ориентальные мотивы Л. Бакста и мода XX века

41	Л. Бакст и модная иллюстрация XX века
42	Эксперименты Р. Дюфи в области текстиля, дизайна костюма и модной иллюстрации
43	Л. Бакст как теоретик моды
44	Р. Дюфи и фабрика «Бьянкини-Ферье». Характеристика основных работ художника, созданных для этой компании
45	Творчество С. Делоне в области создания текстильных рисунков и проектирования костюмов. Основные направления
46	Образы моды в творчестве художников-сюрреалистов (1920-е – 1950-е)
47	Влияние творчества С. Делоне на опыты мастеров по текстилю (1930-е – 1990-е)
48	Влияние творчества Р. Дюфи на опыты мастеров по текстилю (1930-е – 1990-е)
49	Взаимовлияние сюрреализма и моды. Творчество Э. Скьяпарелли
50	Эксперименты французских сюрреалистов в области проектирования костюма (1920-е – 1950-е)
51	Сюрреализм и реклама моды XX – начала XXI в.
52	Оп-арт и поп-арт в изобразительном искусстве и моде
53	Л. Бакст и П. Пуаре
54	Постмодернизм в контексте развития костюма и моды 2-й половины XX века
55	Фотографы первой половины XX века в контексте моды
56	Фотографы первой половины XX века в контексте моды
57	Творчество Ф. Трейси и неосюрреализм
58	Творчество А. Маккуина в контексте современного искусства
59	Творчество Х. Чалаяна в контексте современного искусства

5.2.2 Типовые тестовые задания

В каком государстве жил Зыряб?

- А) Кордовский халифат
- Б) Франция
- В) Месопотамия

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Составить хронологический ряд из предложенных костюмных иллюстраций, в соответствии с историей развития костюма (от самого раннего к более позднему) (см. Приложение).

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная

Письменная

Компьютерное тестирование

Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Разрешается пользоваться словарями, справочниками и конспектами во время подготовки ответов на вопросы

Время на подготовку ответов – 20 минут

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Хорошилова О. А.	Молодые и красивые	Москва: Этерна	2016	http://www.iprbookshop.ru/80951.html
Хорошилова О. А.	Война и мода	Москва: Этерна	2018	http://www.iprbookshop.ru/80956.html
Хорошилова О. А.	Костюм в системе истории искусств	СПб.: СПбГУПТД	2011	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=929

6.1.2 Дополнительная учебная литература

Хорошилова О. А.	Костюм и мода Российской империи: Эпоха Александра II и Александра III	Москва: Этерна	2015	http://www.iprbookshop.ru/45924.html
Тарасова, О. П.	История костюма восточных славян (древность - позднее средневековье)	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ	2015	http://www.iprbookshop.ru/52322.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. URL: <http://window.edu.ru/>
- Электронная библиотека IPR Books (<http://www.iprbookshop.ru>)
- Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД (<http://publish.sutd.ru>)
- Информационно-образовательная среда заочной формы обучения СПбГУПТД, (http://sutd.ru/studentam/extramural_student/)

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional

Microsoft Windows

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска

Приложение 1

рабочей программы дисциплины Костюм в системе истории искусств
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств
наименование ОП (профиля): История и теория костюма

5.2.2 Типовые тестовые задания

№ п/п	Формулировки тестовых заданий	Ответ
Семестр 7		
1	Кем был Антуан Ватто? А. Английским художником Б. Немецким художником В. Французским художником	В
2	В каком веке работал Франсуа Буше? А) 15 Б) 17 В) 18	В
3	Что такое шмиз: А) Вид женского платья Б) Вид мужского костюма В) Головной убор	А
Семестр 8		
1	Чей придворной портретисткой была Луиза Вихе-Лебрен? А) Марии Антуанетты Б) Франчески да Римини В) Екатерины Медичи	А
2	Кем была Роза Бертен: А) Портнихой Б) Художницей В) Политиком	А
3	Что такое пuffy? А) Вид платья Б) Парик В) Вид верхней одежды	Б

Приложение 2

рабочей программы дисциплины Костюм в системе истории искусств
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств
наименование ОП (профиля): История и теория костюма

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)	Ответ
Семестр 7		
1	Составить хронологический ряд из предложенных костюмных иллюстраций, в соответствии с историей развития костюма (от самого раннего к более позднему) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>1</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>3</p> </div> </div> <p>А) 1,2,3 Б) 1,3,2 В) 3,2,1</p>	А
2	По стилистической совокупности элементов костюма и кроя определите, к какому периоду времени относится исторический костюм:	Б

- A) 19 век
- Б) 18 век
- В) 16 век

Семестр 8

- 1 Составить хронологический ряд из предложенных костюмных иллюстраций, в соответствии с историей развития костюма (от самого раннего к более позднему)

Б

1

2

3

- A) 2,1,3
- Б) 2,3,1
- В) 1,2,3

- 2 По стилистической совокупности элементов костюма и кроя определите, к какому периоду времени относится исторический костюм:

А

- A) 19 век
- Б) 17 век
- В) 16 век