

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«28» 06 2022 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.02 Искусство костюма

Учебный план: 2022-2023 50.04.03 ИДИ ИиТМ ЗАО № 2-3-142.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.04.03 История искусств

Профиль подготовки: История и теория моды
(специализация)

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
2	УП	8	127	9	4	Экзамен
	РПД	8	127	9	4	
Итого	УП	8	127	9	4	
	РПД	8	127	9	4	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.04.03 История искусств, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 г. № 561

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Доцент

Кузнецова
Михайловна

Майя

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 комплексного понимания места и роли искусства костюма в контексте развития мировой материальной культуры и всеобщей истории искусств.

1.2 Задачи дисциплины:

- познакомить обучающихся с общим ходом развития и совершенствования методов создания и декорирования одежды в контексте мировой материальной культуры;
- познакомить обучающихся с основными историческими, искусствоведческими исследованиями и теоретическими разработками в области искусства и дизайна костюма;
- познакомить обучающихся с авторскими методами моделирования и проектирования костюма и определить особенности проектной деятельности в этой области;
- сформировать понимание места костюма в ряду искусств и в пространстве культуры.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Стилистические проблемы декоративно-прикладного искусства и моды

Специальная терминология

Современная индустрия моды

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: Способен планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность в области истории и теории моды в контексте культурно-просветительской деятельности
Знать: основные условия, особенности и этапы развития искусства костюма в контексте эволюции различных культур мировой цивилизации, истории развития декоративно-прикладного и народного искусства в контексте написания литературы научно-методического характера;
Уметь: применять на практике современные исследовательские технологии в области истории искусства костюма в контексте изучаемого периода;
Владеть: навыками анализа библиографических источников по истории и практике искусства костюма в контексте научно-исследовательской деятельности;

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий
		Пр. (часы)		
Раздел 1. Костюм как часть материальной культуры и истории человечества. Искусство костюма с древних времен до XIX века	2			
Тема 1. Введение. Терминология в науках о костюме. История становления текстильного и швейного ремесел.		1	10	ГД
Тема 2. Костюм древних цивилизаций как отражение типа государственности и историческое свидетельство уровня развития материальной культуры. Интерпретации античного костюма в европейском искусстве XV – XIX веков.			15	ИЛ
Тема 3. Появление костюма кроеного типа в древних цивилизациях. Эволюция костюма в Европе XI – XVI веков. Специфика парадного светского костюма эпохи Возрождения в Италии, Испании, Франции, Германии, Англии. Образ костюма в изобразительном искусстве эпохи Возрождения.		1	18	ИЛ
Тема 4. Костюм как отражение эстетического идеала эпохи и часть большого художественного стиля. Развитие стилей, модных форм и методов моделирования костюма в XVII – XIX веках.		1	18	ИЛ

Раздел 2. Авторский костюм в системе искусств. Творческие методы мастеров костюма XX-XXI вв.			
Тема 5. Место костюма в ряду искусств. Костюм как вид проектной деятельности. Костюм в контексте науки и искусства: теоретическое осмысление и системный подход к изучению костюма.	2	18	ИЛ
Тема 6. Авторский костюм и особенности творчества в области костюма и моды. Художественная структура авторского костюма. Композиционно-стилевой анализ образцов авторского костюма. Критерии художественности в искусстве костюма.	2	17	ИЛ
Тема 7. Этапы развития авторского костюма в XIX–XXI веках. Художественные методы выдающихся мастеров костюма XX-XXI вв.	1	16	ИЛ
Тема 8. Художественный образ в искусстве костюма: особенности, средства создания, значение.		15	ИЛ
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	8	127	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5	6,5	
Всего контактная работа и СР по дисциплине	10,5	133,5	

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
ПК-2	<p>Рассматривает костюм с конкретным историческим периодом; Описывает архитектуру костюма, анализирует стилистику, особенности выполнения, проводит сравнительный анализ</p> <p>Атрибутирует и соотносит костюм с определенным периодом в истории моды. Проводит сравнительный анализ различных интерпретаций костюма.</p> <p>Выявляет основные этапы развития искусства костюма в контексте эволюции художественных стилей, направлений и творческих методов.</p>	<p>Вопросы для устного собеседования</p> <p>Практико-ориентированные задания</p>

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа

5 (отлично)	<p>Экзаменуемый дает полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание темы и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу, разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с основными и дополнительными источниками.</p> <p>Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует требованиям. Конспект ответа составлен структурно, включает определения и основные тезисы. Учитываются результаты практических занятий в течение семестра. Все работы выполнены в соответствии с заданием, в полном объеме, сданы по графику, без замечаний. Экзаменуемый проявил себя активным участником дискуссий и/или выступал с дополнительными докладами в течение семестра.</p>	
4 (хорошо)	<p>Экзаменуемый дает полный ответ, основанный на проработке обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный. Все заданные вопросы освещены в необходимой полноте и с требуемым качеством.</p> <p>Самостоятельная работа ограничивается только основными рекомендованными источниками информации.</p>	
	<p>Существенные ошибки отсутствуют. Имеются отдельные несущественные ошибки, конспект ответа не содержит основных определений и тезисов или не структурирован. Учитываются результаты практических занятий в течение семестра. Все практические работы выполнены в соответствии с заданием, в полном объеме, сданы по графику, с незначительными замечаниями и доработками.</p>	
3 (удовлетворительно)	<p>Экзаменуемый воспроизводит в ответе только лекционные материалы без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Нуждается в наводящих вопросах экзаменатора. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам, незнание (путаница) важных терминов, дат, персон. Качество конспекта низкое: отсутствуют структура ответа, основные определения. Учитываются результаты практических занятий в течение семестра. Практические работы выполнены в соответствии с заданием, в полном объеме, сданы с нарушением графика, со значительными замечаниями и доработками.</p>	

2 (неудовлетворительно)	<p>Экзаменуемый не способен ответить на вопрос без помощи экзаменатора, не знает значительной части принципиально важных позиций и элементов дисциплины, допускает многочисленные грубые ошибки, путает определения, даты, факты, имена. Экзаменуемый не понимает заданные вопросы, не способен сформулировать краткие ответы, содержащие основные позиции дисциплины. Представлен чужой конспект ответа либо отсутствует конспект при наличии вышеперечисленных недочетов. Обнаружена попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или использования подсказки другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки). Практические работы выполнены на минимально допустимом уровне, сданы со значительным нарушением графика, со значительными замечаниями и неоднократными (более двух) доработками.</p>	
-------------------------	---	--

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 2	
1	Одежда и костюм: основные функции. Роль костюма в истории культуры.
2	Авторский костюм: определение, характерные черты.
3	Место костюма в системе искусств. Специфика костюма как вида архитектурного искусства и дизайна.
4	Особенности творчества в области костюма и моды.
5	Системный подход к созданию костюма как основа дизайна.
6	Основные исследования по истории и теории дизайна костюма в России. Ведущие авторы и подходы к изучению костюма.
7	Художественная структура авторского костюма: функции и значение.
8	Виды композиции и композиционные составляющие в костюме.
9	Основные стили современного костюма: типология и классификация признаков. Характеристика одного из стилей по выбору.
10	Стилистика современного костюма: от чистых стилей к стиливым темам и эклектике.
11	Стилеобразующие составляющие в костюме. Ведущие уровни организации костюма: функции и значение.
12	Композиционно-стилевой анализ образцов авторского костюма как основа научного изучения и оценки костюма. Критерии художественности в искусстве костюма.
13	Цветовая композиция и колорит костюма. Авторская палитра костюма.
14	Системный подход к изучению костюма. Критерии художественности в искусстве костюма.
15	Художественные методы в искусстве костюма. Составляющие художественного образа в искусстве костюма.
16	Признаки авторского стиля в искусстве костюма и мода.
17	Этапы развития искусства авторского костюма в XIX–XXI в.
18	Костюм как отражение стиля эпохи. Сравнительный анализ двух образцов костюма с выявлением соответствия художественному стилю эпохи.
19	Костюм рококо как отражение парадигмы эпохи. Основные характеристики мужского и женского костюма: силуэт и форма, материалы, отделки, цветовая гамма, характер орнаментации, основные аксессуары.
20	Женский костюм 1920-х как выражение стиля ар деко: Основные характеристики повседневного и нарядного костюма: силуэт и форма, материалы, отделки, цветовая гамма, характер орнаментации, основные аксессуары.
21	Творчество Эльзы Скиапарелли в контексте искусства и моды 1930-х годов. Взаимодействие модельера и художников.

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрены

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Учитываются результаты практических занятий в течение семестра. Все работы выполнены в соответствии с заданием, в полном объеме, сданы по графику, без замечаний. Экзаменуемый проявил себя активным участником дискуссий и/или выступал с дополнительными докладами в течение семестра

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

Экзамен по дисциплине «Искусство костюма», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями специфики искусства костюма у студентов, умение их применять при анализе произведений искусства, вкупе с корпусом искусствоведческого знания и методов. Экзаменационные вопросы составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты.

Время подготовки студента к экзамену – 20 мин.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Виниченко, И. В.	История костюма и моды. В 3 частях. Ч.1. Костюм древних цивилизаций	Омск: Омский государственный технический университет	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/115423.html
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С., Бердник, Т. О.	Мастера дизайна костюма	Саратов: Вузовское образование	2019	https://www.iprbooks.hop.ru/86445.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Курбатова А. К.	История костюма	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3418
Хорошилова О. А.	Костюм в системе истории искусств	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3414
Музалевская, Ю. Е.	Стилистика в создании образа: развитие стилей в костюме XX века	Саратов: Вузовское образование	2019	https://www.iprbooks.hop.ru/83822.html
Хорошилова О. А.	История и теория моды в костюме	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3437

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. URL: <http://window.edu.ru/>

2. Электронная библиотека IPR Books (<http://www.iprbookshop.ru>)

3. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД (<http://publish.sutd.ru>)

4. 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