

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.11 История и теория моды в костюме

Учебный план: 2024-2025 50.03.04 ИДИ ИТК ОО №1-1-140.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: очная

План учебного процесса

| Семестр (курс для ЗАО) | Контактная работа обучающихся | | Сам. работа | Контроль, час. | Трудоё мкость, ЗЕТ | Форма промежуточной аттестации | |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------|
| | Лекции | Практ. занятия | | | | | |
| 8 | УП | 18 | 18 | 107,75 | 0,25 | 4 | Зачет |
| | РПД | 18 | 18 | 107,75 | 0,25 | 4 | |
| Итого | УП | 18 | 18 | 107,75 | 0,25 | 4 | |
| | РПД | 18 | 18 | 107,75 | 0,25 | 4 | |

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 Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 557

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Доцент

Хорошилова Ольга
Андреевна

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 и теории моды в костюме, стимулировать творческое развитие студентов, способствовать развитию навыков научного анализа и сопоставления костюма и процессов в области культуры и моды разных периодов

1.2 Задачи дисциплины:

- изучить основные теории моды;
- изучить основные периоды развития моды в контексте развития общества, экономики и культуры, нравов эпохи;
- научить выявлять и анализировать факторы, влияющие на развитие моды в костюме; видеть цикличность моды и ее влияние на форму и отделку костюма;
- развить у обучающихся умение воспринимать и анализировать костюм и моду в историческом и культурном контекстах.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Основы дизайноведения

История текстиля

История журналов мод

История и теория дизайна

Музейная деятельность

Производственная практика (информационно-аналитическая практика)

История керамики

Экспертиза произведений прикладного искусства

Производственная практика (научно-исследовательская работа)

Атрибуция произведений искусства

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| |
|---|
| ПК-2: Способен к проведению консультаций по изучению и хранению музейных предметов |
| Знать: современные и исторические, культурные, экономические процессы в истории моды |
| Уметь: использовать сетевые ресурсы и базы данных, содержащие информацию о произведениях искусства и моды |
| Владеть: навыками сбора и восприятия информации в области исторического костюма и моды в контексте социально-экономических факторов; навыками анализа и обобщения информации для дальнейшего творческого переосмысления и использования при разработке технологий современных моделей одежды |
| ПК-7 : Способен к регистрации музейных предметов в научно-справочных учетных документах |
| Знать: периоды развития европейской моды; приемы формирования основ индустрии моды в различных странах |
| Уметь: Уметь: воспринимать и анализировать костюм и моду в широком историческом и культурном контекстах |
| Владеть: теоретическими и практическими навыками составления описаний силуэтов, формы, видов костюмов различных исторических периодов |

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

| Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий | Семестр (курс для ЗАО) | Контактная работа | | СР (часы) | Инновац. формы занятий | Форма текущего контроля |
|--|---------------------------|-------------------|---------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Лек. (часы) | Пр. (часы) | | | |
| Раздел 1. Введение в теорию моды | 8 | | | | | Т |
| Тема 1. Понятия: одежда, костюм, стиль, мода | | 1 | | 5,75 | ИЛ | |
| Тема 2. Основные теории моды Практическое занятие: Теоретики моды | | 2 | 2 | 10 | ИЛ | |
| Раздел 2. Мода в костюме Позднего Средневековья и Возрождения | | | | | | Т |
| Тема 3. Возникновение моды в Позднем Средневековье Практическое занятие: Модная форма и функция в Средневековье | | 2 | 2 | 12 | ИЛ | |

| | | | | | |
|---|-------|----|--------|----|-----|
| Тема 4. Формирование национальных стилей костюма и проявление моды в эпоху Возрождения Практическое занятие: Влияние испанской и французской моды на европейский придворный костюм | 2 | 2 | 11 | ИЛ | |
| Раздел 3. Развитие моды в костюме XVII – XIX веков | | | | | |
| Тема 5. Франция – законодательница моды Практическое занятие: Мода при французских императорских дворах XVII – XVIII веков | 2 | 2 | 11 | ИЛ | |
| Тема 6. Английская мода и дендизм Практическое занятие: Дендизм в Англии | 2 | 2 | 12 | ИЛ | Т |
| Тема 7. Мода XIX века – новизна и ретроспекция Практическое занятие: Мода XIX века в контексте художественных стилей эпохи | 2 | 2 | 12 | ИЛ | |
| Раздел 4. Костюм и мода в XX - XXI веках | | | | | |
| Тема 8. Основные периоды развития моды в XX веке Практическое занятие: Эволюция формы костюма XX века под воздействием моды | 2 | 2 | 11 | ИЛ | |
| Тема 9. Факторы, влияющие на развитие моды Практическое занятие: Субкультуры XX века, ставшие основой для создания и развития моды | 2 | 2 | 11 | ИЛ | Д,Т |
| Тема 10. Перспективы развития моды Практическое занятие: Тенденции развития моды в костюме XXI века | 1 | 2 | 12 | ИЛ | |
| Итого в семестре (на курсе для ЗАО) | 18 | 18 | 107,75 | | |
| Консультации и промежуточная аттестация (Зачет) | 0,25 | | | | |
| Всего контактная работа и СР по дисциплине | 36,25 | | 107,75 | | |

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 | <ul style="list-style-type: none"> - воспроизводит периодизацию основных этапов развития европейской моды; - излагает основные этапы формирования и развития индустрии моды в европейских странах; - характеризует художественные, стилевые, национальные и модные особенности костюмов различных эпох; - создает презентации и аннотации по теме развития моды в костюме различных исторических периодов; - пользуется специальным терминологическим аппаратом моды для общения в профессиональной среде при обсуждении факторов, влияющих на развитие костюма и моды; - использует на практике специальную терминологию при определении художественных и конструктивных особенностей костюма различных исторических периодов. | <p>Вопросы к индивидуальному собеседованию</p> <p>Тестирование</p> <p>Практико-ориентированное задание</p> |

| | | |
|------|---|--|
| ПК-7 | <ul style="list-style-type: none"> - определяет основные экономические и культурные факторы, повлиявшие на развитие моды в каждый конкретный период; - анализирует и выявляет различия в костюме и моде европейских стран на различных этапах исторического развития; - оценивает особенности кроя и декора, художественно-эстетический аспект костюма различных исторических периодов и художественных стилей по изображениям; - отбирает и систематизирует информацию о костюме и моде в литературе и сетевых источниках; - анализирует и обобщает визуальную и текстовую информацию о силуэтах, крое, деталях, художественном решении моделей костюма различных эпох и стран. | <p>Вопросы к индивидуальному собеседованию</p> <p>Тестирование</p> <p>Практико-ориентированное задание</p> |
|------|---|--|

5.1.2 Система и критерии оценивания

| Шкала оценивания | Критерии оценивания сформированности компетенций | |
|------------------|--|-------------------|
| | Устное собеседование | Письменная работа |
| Зачтено | Обучающийся своевременно выполнил практические работы в течение семестра; отвечал на зачете, возможно допуская несущественные ошибки в ответе на вопросы преподавателя. | |
| Не зачтено | Обучающийся не выполнил (выполнил частично) практические работы в течение семестра; 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 |
|-----------|---|
| Семестр 8 | |
| 1 | 1 Одежда и костюм: определения, функции, различия |
| 2 | 2 Мода и стиль: определения, функции, различия |
| 3 | 3 Теории моды: авторы и концепции |
| 4 | 4 Теория распространения моды |
| 5 | 5 Мода как психологический фактор: функции и механизмы |
| 6 | 6 Мода как социальное явление: краткая характеристика |
| 7 | 7 Причины возникновения и развития моды в период Позднего Средневековья |
| 8 | 8 Особенности модной формы костюма Позднего Средневековья |
| 9 | 9 Особенности испанской моды эпохи Возрождения |
| 10 | 10 Факторы, влияющие на формирование испанского костюма эпохи Возрождения |
| 11 | 11 Особенности итальянской моды эпохи Возрождения |
| 12 | 12 Факторы, влияющие на формирование итальянского костюма эпохи Возрождения |
| 13 | 13 Французская мода эпохи Возрождения и особенности национального стиля |
| 14 | 14 Немецкий костюм и мода эпохи Возрождения: факторы влияния, особые черты |
| 15 | 15 Костюм и мода Нидерландов – специфика и факторы влияния |
| 16 | 16 Мода во Франции эпохи монархии. Роль королевского двора в создании моды |
| 17 | 17 Развитие французской моды под влиянием фавориток |
| 18 | 18 Мода при Марии Антуанете и деятельность Розы Бертен |
| 19 | 19 Английский костюм и мода – специфика и национальные черты |
| 20 | 20 Дендизм в Англии: характеристика и основные представители |
| 21 | 21 Сравнительная характеристика французской и английской моды XVIII века |
| 22 | 22 Основные этапы развития формы женского костюма в XIX веке |
| 23 | 23 Эволюция мужского костюма в XIX веке |
| 24 | 24 Ретроспекции стилей в моде XIX века |
| 25 | 25 Большой художественный стиль и мода в XIX веке |

| | |
|----|---|
| 26 | 26 Последний крупный стиль в искусстве и costume XX века: характеристика и проявление в costume |
| 27 | 27 Субкультуры XX века, ставшие основой уличной и подиумной моды |
| 28 | 28 Основные этапы развития формы женского costume в XX веке |
| 29 | 29 мода перед и после мировых войн: характерные черты, основные изменения |
| 30 | 30 Эволюция мужского образа и моды: причины и факторы влияния |
| 31 | 31 Возникновение и преобразование общества потребления |
| 32 | 32 Ключевые тенденции в развитии моды в costume в XXI веке |

5.2.2 Типовые тестовые задания

Типовые тестовые задания находятся в Приложении к данной РПД

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания находятся в Приложении к данной РПД

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

Зачет по дисциплине «История и теория моды в costume», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями в области истории моды у студентов, умение их применять при анализе произведений. Вопросы к зачету составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты. Пользоваться словарями и интернет-источниками нельзя. Время на подготовку - 30 мин.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

| Автор | Заглавие | Издательство | Год издания | Ссылка |
|--|---|--|-------------|---|
| 6.1.1 Основная учебная литература | | | | |
| Кузнецова М.М. | Искусство costume | Санкт-Петербург: СПбГУПТД | 2021 | http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2021111 |
| Кузнецова М.М. | ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ | Санкт-Петербург: СПбГУПТД | 2023 | http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2023167 |
| Никифоренко, А. Н. | История стилей в искусстве и costume | Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО) | 2022 | https://www.iprbookshop.ru/125405.html |
| 6.1.2 Дополнительная учебная литература | | | | |
| Хамматова, В. В., Тулузакова, Г. П., Хамматова, Э. А., Вильданова, А. И. | Теория и прогнозирование моды | Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет | 2018 | https://www.iprbookshop.ru/100620.html |
| Виниченко, И. В. | Советская мода в контексте социально-экономической и культурной жизни СССР от «оттепели» до «застоя». Традиции и новые реалии | Омск: Омский государственный технический университет | 2017 | http://www.iprbookshop.ru/78470.html |
| Хорошилова О. А. | Война и мода | Москва: Этерна | 2018 | http://www.iprbookshop.ru/80956.html |
| Хорошилова О. А. | История и теория моды в costume | СПб.: СПбГУПТД | 2016 | http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3437 |

| | | | | |
|-----------------|--------------------------|----------------|------|---|
| Пастухова М. А. | История стилей в костюме | СПб.: СПбГУПТД | 2018 | http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018230 |
|-----------------|--------------------------|----------------|------|---|

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/)

<http://fashion.artyx.ru/>
<https://fashionunited.ru/>
<https://ru.fashionnetwork.com/>
<https://www.vogue.ru/>
<https://wiki.wildberries.ru>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows
 MicrosoftOfficeProfessional

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 История и теория моды в костюме
наименование дисциплины
по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств
наименование (профиля): История и теория костюма

Типовые тестовые задания

| № вопроса | Формулировки тестовых заданий | Варианты ответов | Отметка о правильном ответе |
|--------------------|---|---|-----------------------------|
| Семестр № 8 | | | |
| 1 | Физическая оболочка покрывающая и защищающая тело человека – это... | костюм пальто одежда | правильный |
| 2 | Мода это... | устойчивое единство образной системы и выразительных средств совокупность привычек и вкусов, господствующих в определённой общественной среде в определённое время сравнительно устойчивое направление развития определенного явления | правильный |
| 3 | Перевод слова «mode» | а) способ платье фасон | правильный |
| 4 | Какая теория описывает механизмы моды: внушение, отрицание, подражание? | а) эстетическая социологическая психологическая | правильный |
| 5 | Автор книги «Империя эфемерного» | а) Эко Липовецкий Бодрийяр | правильный |
| 6 | Какая теория моды отражена в книге А. Б. Гофмана «Мода и люди»? | а) эстетическая б) социальная в) психологическая | правильный |
| 7 | Сюрко это... | а) тип верхней одежды тип обуви тип головного убора | правильный |
| 8 | В каком городе был опубликован первый журнал моды? | а) Лондон Рим Париж | правильный |
| 9 | Пандора это... | а) Аксессуар на лифе дамского платья Кукла, рекламировавшая моду в XVII – XVIII веках Ювелирное украшение | правильный |
| 10 | Кого называли «министром моды»? | а) Пуаре Бертен Ворта | правильный |
| 11 | Кто из нижеперечисленных персонажей был теоретиком моды | а) Уайльд Вашингтон Дарвин | правильный |
| 12 | Кто из правителей оказал влияние на формирование стиля ампир? | а) Наполеон б) Екатерина 2 в) Лоренцо Медичи | правильный |
| 13 | Название господствовавшего в первой половине XIX века стремления части светской и интеллигентной молодежи выделяться из среды общества и высказывать презрение к «толпе». | а) дендизм б) эскапизм в) гедонизм | правильный |
| 14 | В какой период XIX века кринолины достигали максимального диаметра? | а) рококо б) бидермейер в) второе рококо | правильный |
| 15 | Как русский театр повлиял на моду начала XX века во Франции? | а) в моду вошел ориентализм б) в моду вошел дендизм | правильный |

| № вопроса | Формулировки тестовых заданий | Варианты ответов | Отметка о правильном ответе |
|-----------|--|----------------------------------|-----------------------------|
| | | в) в моду вошел конструктивизм | |
| 16 | Кто из русских художников сотрудничал с Домами моды? | а) Бакст б) Серов в) Сомов | правильный |

Приложение 2

рабочей программы дисциплины История и теория моды в костюме

наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств

наименование (профиля): История и теория костюма

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

| № п/п | Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов) | Ответ |
|-------|--|-------|
| 1 | <p>По совокупности стилистических элементов костюма определите, к какому периоду относятся модели мужской одежды.</p>  <p>а. Рококо б. Бидермейер в. Ампир</p> | А |
| 2 | <p>Подберите название для особой каркасной конструкции юбки в женском костюме эпохи Возрождения в Испании.</p>  <p>а. Панье б. Кринолин в. Вертюгаден</p> | В |
| 3 | <p>Определите тип костюма, характерный для Древней Греции и Древнего Рима.</p> | В |



- а. Кроеный
- б. Каркасный
- в. Драпированный

4 Составьте хронологический ряд из предложенных изображений в соответствии с историей развития костюма (от самого раннего к более позднему).



1



2



3

- а. 3,1,2
- б. 2,1,3
- в. 1,2,3

А

5 Определите, какой из представленных костюмов эпохи Возрождения отражает немецкую моду.



1



2



3

- а. 1
- б. 2
- в. 3

В

6 Выберите из представленных ансамблей тот, который можно охарактеризовать как «монохромный».



1



2



3

- а. 1
- б. 2
- в. 3

Б