

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.09

Костюм в системе истории искусств

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				
7	УП	34	34	75,75	0,25	4	Зачет
	РПД	34	34	75,75	0,25	4	
8	УП	18	18	107,75	0,25	4	Зачет
	РПД	18	18	107,75	0,25	4	
Итого	УП	52	52	183,5	0,5	8	
	РПД	52	52	183,5	0,5	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 Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 557

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Профессор

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 костюма
- История керамики
- История интерьера
- Социальные аспекты моды
- Классические техники рисунка и живописи

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-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
ПК-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	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Введение	7					Т
Тема 1. История взаимовлияния искусства и моды Практическое занятие: основные понятия курса		4	4	9	ИЛ	
Тема 2. Костюм и изобразительное искусство в Средние века Практическое занятие: средневековый костюм в системе искусств		4	4	9	ИЛ	
Раздел 2. Костюм и изобразительное искусство в XV-XVII веках						Т
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	4	4	9	ИЛ		

Тема 4. Первые костюмные книги Практическое занятие: специфика костюмных книг в контексте моды		4	4	9	ИЛ	
Тема 5. Костюм и изобразительное искусство 16 века Практическое занятие: место костюма в системе искусств 16 в.		4	4	9	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		4	4	9	ИЛ	
Тема 7. Английская мода и художники 18 века Практическое занятие: Английский дендизм 18-19 века		4	4	9	ИЛ	Т
Тема 8. Мода и искусство эпохи Великой французской революции Практическое занятие: Основные типы костюмов во время Великой Французской революции		6	6	12,75	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	34	75,75		
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	8	2	2	12	ИЛ	Т
Тема 10. Английская мода и художники: творчество прерафаэлитов Практическое занятие: костюм в творчестве прерафаэлитов		2	2	12	ИЛ	
Тема 11. Реформированное, художественное и эстетическое платье Практическое занятие: платье в стиле реформ и проекты А. ван де Вельде		2	2	12	ИЛ	
Раздел 5. Костюм и художники XX века						
Тема 12. Творчество Л. Бакста и мода Практическое занятие: творчество Л. Бакста и мода		2	2	12	ИЛ	Т
Тема 13. Венские мастерские и мода; творчество Р. Дюфи Практическое занятие: Г. Климт, Эмилия Флеге и венские мастерские		2	2	12	ИЛ	
Раздел 6. Мода XX века						
Тема 14. Творчество С. Делоне и мода XX века Практическое занятие: творчество С. Делоне и мода XX века		4	4	24	ИЛ	Т
Тема 15. Постмодернизм, деконструктивизм и мода Практическое занятие: постмодернизм, деконструктивизм и мода		4	4	23,75	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		104,5		183,5		

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-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
ПК-2	- характеризует 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	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
Семестр 7	
1	1 Неоклассицизм 17 века в контексте костюма
2	2 Костюм и мода Голландии в творчестве И. Вермеера
3	3 Творчество В. Холлара
4	4 Мода в контексте творчества А. Ван Дейка
5	5 Барокко в моде 20 - 21 веков
6	6 Барокко в Нидерландах: П. П. Рубенс
7	7 Барокко в Испании — архитектура, живопись, костюм
8	8 Версаль — жизнь, мода, художники
9	9 Развитие модной графики при Луи 13. Калло, Сент-Иньи, Боссе
10	10 Барокко – общая характеристика – архитектура, искусство, костюм
11	11 Зарождение понятия «мода»
12	12 Тема востока в костюме Венеции конца XV – начала XVI вв.
13	13 Костюм в искусстве раннего Возрождения

14	14 Творчество Ч. Вичеллио
15	15 Творчество Микеланджело
16	16 Костюм и мода в контексте творчества Р. ван дер Вейдена
17	17 Костюм и мода в контексте творчества Я. Ван Эйка
18	18 Первые костюмные книги Европы
19	19 Мужской венецианский костюм XVI века
20	20 Женский венецианский костюм XVI века
21	21 Творчество Л. да Винчи
22	22 Творчество Рафаэля
23	23 Венеция и восток на примерах работ Дж. Беллини
24	24 Фреска Б. Гоццолли «Поклонение волхвов» (сюжет, причины создания, основные персонажи, костюмы и символика)
25	25 Головные уборы флорентийцев XV века
26	26 Творчество Пизанелло в контексте костюма и мод
27	27 Творчество П. Учелло в контексте костюма
28	28 Фреска «Св.Троица» Мазаччо
29	29 Костюм и мода в контексте творчества Мазаччо
30	30 Костюм и мода в контексте произведений С. Мартини и А. Лоренцетти
31	31 Костюм и мода в контексте произведений Джотто
32	32 Проекты костюмов Директории
33	33 Проекты костюмов депутатов Конвента
34	34 Костюмы санкюлотов
35	35 Первые костюмы Французской революции
36	36 Творчество Ж. Давида
37	37 Искусство и мода эпохи Великой французской революции
38	38 Искусство французского неоклассицизма – Вьен, Давид и Мария Антуанетта
39	39 Стиль Людовика 16 в контексте искусства и моды
40	40 Портреты Марии Антуанетты как зеркало моды 18 века
41	41 Мадам де Помпадур– ее значение для искусства и живописи
42	42 Буше, Фрагонар, Лиотар и Шарден мода и нравы эпохи Людовика XV
43	43 Костюм и мода в контексте творчества А. Ватто
44	44 Костюм и мода эпохи рококо
45	45 Костюм и мода в контексте неоклассицизма
Семестр 8	
46	46 Этапы развития французских журналов мод 18 века
47	47 Египетский поход наполеона и искусство ткани
48	48 Неоклассицизм конца 18 века и новые моды на рубашки-шмиц
49	49 Первые шаги Наполеона ко власти и новые явления в области моды и костюма
50	50 Творчество Э. Л. Виже-Лебрен в контексте костюма и моды Франции
51	51 Творчество Р. Бертен
52	52 Неоклассические моды и искусство Германии и Австрии
53	53 Маскарадные костюмы Венеции 18 века
54	54 Искусство Италии – Венеция и венецианские художники 18 века
55	55 Первые журналы моды Франции
56	56 Модная графика Франции 18 века
57	57 Модная графика Франции и Англии 18 века
58	58 Английский неоклассицизм и творчество Д. Рейнолдса, Т. Гейнсборо
59	59 Английское моды и нравы на полотнах У. Хогарта
60	60 Буржуазный костюм и моды в контексте творчества Э. Дега
61	61 Буржуазный костюм и моды в контексте творчества Ж. Сера
62	62 Феномен художественного и эстетического платья
63	63 Изобразительное искусство и мода XX века
64	64 Эксперименты А. Ван де Вельде в области текстиля и проектирования одежды
65	65 Творчество А. Ван де Вельде. Общий обзор
66	66 Эксперименты Г. Климта и Э. Флеге в области текстиля и проектирования одежды
67	67 Э. Флеге – творчество и эпоха

68	68 Деятельность «Венских мастерских» и ее основных представителей в области текстиля и костюма
69	69 Творчество Й. Хоффмана
70	70 Опыты прерафаэлитов и У. Морриса в области создания костюма
71	71 Ориентальные мотивы Л. Бакста и мода XX века
72	72 Л. Бакст и модная иллюстрация XX века
73	73 Эксперименты Р. Дюфи в области текстиля, дизайна костюма и модной иллюстрации
74	74 Л. Бакст как теоретик моды
75	75 Р. Дюфи и фабрика «Бьянкини-Ферье». Характеристика основных работ художника, созданных для этой компании
76	76 Творчество С. Делоне в области создания текстильных рисунков и проектирования костюмов. Основные направления
77	77 Образы моды в творчестве художников-сюрреалистов (1920-е – 1950-е)
78	78 Влияние творчества С. Делоне на опыты мастеров по текстилю (1930-е – 1990-е)
79	79 Влияние творчества Р. Дюфи на опыты мастеров по текстилю (1930-е – 1990-е)
80	80 Взаимовлияние сюрреализма и моды. Творчество Э. Скьяпарелли
81	81 Эксперименты французских сюрреалистов в области проектирования костюма (1920-е – 1950-е)
82	82 Сюрреализм и реклама моды XX – начала XXI в.
83	83 Оп-арт и поп-арт в изобразительном искусстве и моде
84	84 Л. Бакст и П. Пуаре
85	85 Постмодернизм в контексте развития костюма и моды 2-й половины XX века
86	86 Фотографы первой половины XX века в контексте моды
87	87 Фотографы первой половины XX века в контексте моды
88	88 Творчество Ф. Трейси и неосюрреализм
89	89 Творчество А. Маккуина в контексте современного искусства
90	90 Творчество Х. Чалаяна в контексте современного искусства

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 (задачи, кейсы) 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 "Костюм в системе истории искусства", оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями в области искусства и костюма у студентов, умение их применять при анализе произведений. Вопросы к зачету составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты. 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				

Никифоренко, А. Н.	История стилей в искусстве и costume	Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО)	2022	https://www.iprbookshop.ru/125405.html
Кузнецова М.М.	ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2023167
Кузнецова М.М.	Искусство костюма	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2021	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2021111
Виниченко, И. В.	История костюма и моды. В 3 частях. Ч.1. Костюм древних цивилизаций	Омск: Омский государственный технический университет	2020	http://www.iprbookshop.ru/115423.html
Благова, Т. Ю.	История русского костюма	Благовещенск: Амурский государственный университет	2019	https://www.iprbookshop.ru/103873.html

6.1.2 Дополнительная учебная литература

Тарасова, О. П.	История костюма восточных славян (древность - позднее средневековье)	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ	2015	http://www.iprbookshop.ru/52322.html
Хорошилова О. А.	Костюм и мода Российской империи: Эпоха Александра II и Александра III	Москва: Этерна	2015	http://www.iprbookshop.ru/45924.html
Хорошилова О. А.	Война и мода	Москва: Этерна	2018	http://www.iprbookshop.ru/80956.html
Хорошилова О. А.	Молодые и красивые	Москва: Этерна	2016	http://www.iprbookshop.ru/80951.html

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

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

Типовые тестовые задания

№ п/п	Формулировки тестовых заданий	Ответ
1.	На фреске Джотто св. Анна представлена в: А. Соттане Б. Гамурре В. Супертотусе	В
2.	В каком головном уборе Мазаччо изобразил Лоренцо Ленци? А. В калотте Б. В шапероне В. В кале	Б
3.	«Дама с горностаем» это: А. Изабелла д'Эсте Б. Чечилия Галлерани В. Лиса дель Джокондо	Б
4.	Чей придворной портретисткой была Луиза Виж-Лебрэн? А) Марии Антуанетты Б) Франчески да Римини В) Екатерины Медичи	А
5.	Кем была Роза Бертен: А) Портнихой Б) Художницей В) Политиком	А
6.	Кто из трех перечисленных художников носил таббар: А. Микеланджело Б. А. Дюрер В. Пьеро делла Франческа	Б
7.	Кто изобразил первый модный бутик в Париже: А. Абрахам Босс Б. Братья Боннары В. Ф. Гойя	А

