

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.02 Искусство костюма

Учебный план: 2024-2025 50.03.04 ИДИ КСИ ОО №1-1-141.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.03.04 Теория и история искусств

Профиль подготовки: Классическое и современное искусство
(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				
4	УП	34	34	49	27	4	Экзамен
	РПД	34	34	49	27	4	
5	УП	34	34	49	27	4	Экзамен
	РПД	34	34	49	27	4	
6	УП	17	17	47	27	3	Экзамен
	РПД	17	17	47	27	3	
Итого	УП	85	85	145	81	11	
	РПД	85	85	145	81	11	

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):

Доцент

Курбатова Анна
Константиновна

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 костюма, позволяющих использовать их в различных областях профессиональной деятельности; осветить стилистические характеристики исторического костюма от первобытных времен XX в., а также показать взаимосвязь искусства создания костюма с другими видами искусств.

1.2 Задачи дисциплины:

- Познакомить с основными особенностями исторического пути развития искусства костюма от первобытных времен до XX в., и специальной научной терминологией.
- Дать представление о развитии искусства костюма в контексте исторической эпохи, акцентировав внимание на особенностях различных стилевых направлений.
- Рассмотреть методологию визуального исследования и стилистического анализа исторического костюма с современных культурологических позиций.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Теория цвета

Искусство Древнего мира

История орнамента

Народное искусство и костюм

Анализ произведений искусства

Искусство Средних веков

Западноевропейское искусство

Русское искусство

Мифология

Производственная практика (информационно-аналитическая практика)

Социальные аспекты моды

Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы))

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: Способен к проверке наличия музейных предметов, находящихся на ответственном хранении
Знать: - историю развития костюма как составной части всеобщей истории искусства, теории происхождения и основные функции костюма.
Уметь: - определять принадлежность костюма к конкретной исторической эпохе по его внешнему виду; творчески подходить к решению профессиональных задач на основе приобретенной в процессе изучения исторического костюма и моды информации.
Владеть: - навыками сбора и восприятия информации в области исторического костюма и моды, анализа и обобщения полученной информации для дальнейшего творческого переосмысления и создания аннотаций и презентаций исторического костюма.
ПК-5: Способен к оформлению комплекса учетных документов хранителя
Знать: основные этапы развития искусства костюма в контексте эволюции художественных стилей, направлений и творческих методов.
Уметь: находить и использовать источники с иконографическими, литературными, научные сведения об историческом костюме и крое с учетом знаний принципов ведения научно-справочных учетных документов.
Владеть: навыками составления учетных документов с применением научно-справочных материалов по истории искусства костюма.

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. Костюм Древнего мира	4					Т,О
Тема 1. Введение. Функции костюма.		4			ИЛ	
Тема 2. Костюм Античного мира.		4	4	6	ИЛ	
Раздел 2. Костюм Византии и европейского средневековья						О

Тема 3. Костюм V – XII вв.		5	6	8	ИЛ	
Тема 4. Костюм XIII-XV вв.		6	8	9	ИЛ	
Раздел 3. Европейский светский костюм XVI в.						О
Тема 5. Костюм первой половины XVI в.		7	8	12	ИЛ	
Тема 6. Костюм второй половины XVI в.		8	8	14	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	34	49		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5		24,5		
Раздел 4. Европейский светский и городской костюм XVII века.						Пр,О
Тема 7. Костюм первой половины XVII в.		4	4	6	ИЛ	
Тема 8. Костюм второй половины XVII в.		6	6	6	ИЛ	
Раздел 5. Европейский светский и городской костюм первой половины XVIII века.						О,Пр
Тема 9. Костюм первой четверти XVIII в.		4	4	8	ИЛ	
Тема 10. Костюм второй четверти XVIII в.	5	4	4	8	ИЛ	
Раздел 6. Европейский светский и городской костюм второй половины XVIII века.						О,Пр
Тема 11. Костюм третьей четверти XVIII в.		8	8	10	ИЛ	
Тема 12. Костюм последней четверти XVIII в.		8	8	11	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	34	49		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5		24,5		
Раздел 7. Европейский костюм и мода первой половины XIX века.						Пр,О
Тема 13. Костюм и мода первой четверти XIX в.		2	2	6	ИЛ	
Тема 14. Костюм и мода второй четверти XIX в.		4	4	11	ИЛ	
Раздел 8. Европейский костюм и мода второй половины XIX века.						О
Тема 15. Костюм и мода третьей четверти XIX в.	6	5	5	14	ИЛ	
Тема 16. Костюм и мода последней четверти XIX в.		6	6	16	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		17	17	47		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5		24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		177,5		218,5		

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 художественные достоинства костюма разных эпох и народов в социальном, культурном и историческом контексте;</p> <p>- описывает архитектуру костюма, анализирует стилистику, особенности выполнения, проводит сравнительный анализ различных интерпретаций костюма в контексте изучения и хранения музейных предметов;</p> <p>- атрибутирует и соотносит костюм с определенным периодом в истории моды;</p> <p>- проводит сравнительный анализ различных интерпретаций костюма;</p> <p>- логически верно, аргументировано и ясно выражает свои мысли и подает знания в устной и письменной форме на русском языке, создает и редактирует тексты по истории костюма в контексте создания каталогов к музейной коллекции;</p> <p>принимает практическое участие в качестве научного консультанта произведений, содержащих изображения исторического костюма и образов людей прошедших эпох в контексте научно-исследовательской работы;</p>	<p>Вопросы к индивидуальному собеседованию</p> <p>Практическое задание</p> <p>Практическое задание</p>
ПК-5	<p>Выявляет основные этапы развития искусства костюма в контексте эволюции художественных стилей, направлений и творческих методов.</p> <p>Находит и использует источники с иконографическими, литературными, научные сведения об историческом костюме и крое с учетом знаний принципов ведения научно-справочных учетных документов.</p> <p>Демонстрирует навыки составления учетных документов с применением научно-справочных материалов по истории искусства костюма.</p>	<p>Вопросы к индивидуальному собеседованию</p> <p>Практическое задание</p> <p>Практическое задание</p>

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	<p>Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу.</p> <p>Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками.</p> <p>Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям.</p>	
4 (хорошо)	<p>Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный.</p>	

	<p>Все заданные вопросы освещены в необходимой полноте и с требуемым качеством. Ошибки отсутствуют. Самостоятельная работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только основными рекомендованными источниками информации.</p> <p>Ответ стандартный, в целом качественный, основан на всех обязательных источниках информации. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки. Работа выполнена в соответствии с заданием. Имеются отдельные несущественные ошибки или отступления от правил оформления работы.</p>	
<p>3 (удовлетворительно)</p>	<p>Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам. Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием.</p> <p>Ответ неполный, основанный только на лекционных материалах. При понимании сущности предмета в целом – существенные ошибки или пробелы в знаниях сразу по нескольким темам, незнание (путаница) важных терминов. Задание выполнено полностью, но с многочисленными существенными ошибками. При этом нарушены правила оформления или сроки представления работы.</p>	
<p>2 (неудовлетворительно)</p>	<p>Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки.</p> <p>Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы.</p> <p>Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Содержание работы полностью не соответствует заданию.</p> <p>Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки).</p> <p>Представление чужой работы, плагиат, либо отказ от представления работы.</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
Семестр 4	
1	Функции исторического костюма.
2	Историография античного костюма V в. д.н.э. – V в. н.э.
3	Мужской костюм Античной Греции
4	Женский костюм Античной Греции.
5	Мужской костюм Античного Рима
6	Женский костюм Античного Рима.
7	Историография византийского и европейского костюма V - XV вв.
8	Факторы влияния на эволюцию византийского и европейского костюма V - XV вв.
9	Мужской костюм Византийской империи.
10	Женский костюм Византийской империи.
11	Церковные облачения. Ризы.
12	Мужской костюм Романского периода
13	Женский костюм Романского периода
14	Мужской готический костюм XIII - XIV вв.
15	Женский готический костюм XIII - XIV вв.
16	Мужской готический костюм XV в.
17	Женский готический костюм XV в.
18	Мужской флорентийский костюм XV в.
19	Женский флорентийский костюм XV в.
20	Историография европейского светского и городского костюма XVI в.
21	Факторы влияния на эволюцию европейского светского и городского костюма XVI в.
22	Мужской венецианский костюм XVI в.
23	Женский венецианский костюм XVI в.
24	Мужской костюм Испании XVI в.
25	Женский костюм Испании XVI в.
26	Немецкий мужской костюм XVI в. Костюм ландскнехтов.
27	Немецкий женский костюм XVI в.
28	Мужской костюм Франции XVI в.
29	Женский костюм Франции XVI в.
30	Мужской костюм Англии XVI в.
31	Женский костюм Англии XVI в.
32	Стиль Ми-парти. Фантазийный костюм в искусстве XV – XVI вв.
Семестр 5	
33	Историография европейского костюма светского и городского костюма XVII в.
34	Факторы влияния на эволюцию европейского светского и городского костюма XVII в.
35	Мужской светский костюм Франции первой половины XVII в.
36	Женский светский костюм Франции первой половины XVII в.
37	Мужской светский костюм Франции третьей четверти XVII в.
38	Женский светский костюм Франции третьей четверти XVII в.
39	Мужской светский костюм Франции последней четверти XVII в.
40	Женский светский костюм Франции последней четверти XVII в.
41	Женский придворный костюм Испании XVII в.
42	Мужской и женский костюм в Нидерландах XVII в.
43	Мужской и женский светский костюм Англии XVII в.
44	Историография русского боярского костюма XVI - XVII вв.
45	Факторы влияния на эволюцию русского боярского костюма XV - XVII вв.
46	Русский боярский костюм XVI - XVII вв.
47	Историография европейского костюма светского и городского костюма XVIII в.
48	Факторы влияния на эволюцию европейского светского и городского костюма XVIII в.

49	Французский мужской светский костюм первой половины XVIII в.
50	Французский женский светский костюм первой половины XVIII в.
51	Английский мужской и женский светский костюм первой половины XVIII в.
52	Французский мужской светский костюм 1750 – 1780-х гг.
53	Французский женский светский костюм 1750 – 1780-х гг.
54	Мужской костюм Англии второй половины XVIII в.
55	Женский костюм Англии второй половины XVIII в.
56	Костюм Франции 1790-х гг.
57	Художественно-стилистические направления в европейском светском и городском костюме XVIII в.
58	Историография русского светского костюма XVIII в.
59	Факторы влияния на эволюцию русского светского костюма XVIII в.
60	Русский мужской костюм XVIII в.
61	Русский женский костюм XVIII в.
Семестр 6	
62	Историография европейского светского и городского костюма первой половины XIX в.
63	Факторы влияния на эволюцию европейского светского и городского костюма первой половины XIX в.
64	Женский светский костюм и образ 1800-х гг.
65	Женский светский костюм и образ 1810-х гг.
66	Женский светский костюм и образ 1820-х гг.
67	Женский светский костюм и образ 1830-х гг.
68	Женский светский костюм и образ 1840-х гг.
69	Художественно-стилистические направления в моде первой половины XIX в. Исторические прототипы женских костюмов и образов.
70	Эволюция мужского светского костюма и образа периода 1800 – 1840-х гг.
71	Дендиизм в мужском европейском костюме первой половины XIX в.
72	Факторы влияния на эволюцию европейского светского и городского костюма второй половины XIX в.
73	Историография европейского светского и городского костюма второй половины XIX в.
74	Женский светский и городской костюм и образ 1850-х гг.
75	Женский светский и городской костюм и образ 1860-х гг.
76	Женский светский и городской костюм и образ 1870-х гг.
77	Женский светский и городской костюм и образ 1880-х гг.
78	Творчество Чарльза Фредерика Ворта.
79	Эволюция мужского светского и городского костюма и образа 1850 – 1890-х гг.
80	Женский светский и городской костюм и образ 1890-х гг.
81	Женский светский и городской костюм и образ 1910-х гг.
82	«Русский национальный романтизм» в отечественном костюме и моде.
83	Эволюция русского женского придворного платья в XIX в.
84	Женский и мужской гардероб XIX в. (Деление костюма по назначению).
85	Художественно-стилистические направления в костюме и моде второй половины XIX в. – 1914 г.
86	Исторические прототипы женских костюмов и образов второй половины XIX в.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Типовые тестовые задания в Приложении к данной РПД

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания 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

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

Время подготовки студента к экзамену – 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.	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
Джикия, Л. А.	Модные тенденции	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2019	https://www.iprbookshop.ru/102649.html
Виниченко, И. В.	История костюма и моды. В 3 частях. Ч.1. Костюм древних цивилизаций	Омск: Омский государственный технический университет	2020	https://www.iprbookshop.ru/115423.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
Филипп, Ворт, Бряндинская, А. А.	Век моды	Москва: Этерна	2013	http://www.iprbookshop.ru/45903.html
Васильев А.	Детская мода Российской империи	Москва: Альпина Паблишер, Альпина нон-фикшн	2017	http://www.iprbookshop.ru/57879.html
Хорошилова О. А.	Костюм и мода Российской империи: Эпоха Александра II и Александра III	Москва: Этерна	2015	http://www.iprbookshop.ru/45924.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 Искусство костюма
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств
наименование ОП (профиля): Классическое и современное искусство

Типовые тестовые задания

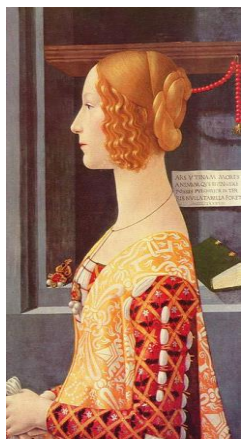
№ п/п	Формулировки тестовых заданий	Ответ
1	Мужская и женская одежда в Древнем Египте имевшая функцию платья-рубашки называется: А) Шемиз Б) Калазирис В) Брагет	Б
2	Женский головной убор в виде берета в эпоху Итальянского Возрождения назывался: А) бальцо Б) куколь В) галош Г) бомбард	А
1	Женские высокие подставки для обуви в эпоху Итальянского Возрождения назывались: А) экревиссы Б) дублет В) цокколи Г) пулэн	В
2	Испанский короткий плащ называется: А) вестидо Б) кап В) ропа Г) корпесуэло	Б
1	Шелковые или кружевные воланы, украшавшие рукав женского платья в XVIII века, назывались: А) паж Б) ангажанты В) казакин Г) карако	Б
2	Какой мужской костюм появился изначально в XVIII в. как костюм для верховой езды, но стал официальной одеждой для вечерних приемов и балов в XIX-XX вв.? А) Смокинг Б) Визитка В) Фрак	В
3	Назовите создателя первого Модного дома в Европе А) Чарльз Фредерик Ворт Б) Жанна Ланвен В) Поль Пуаре	А

Приложение 2
 рабочей программы дисциплины Искусство костюма
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств
 наименование ОП (профиля): Классическое и современное искусство

Типовые практико-ориентированные задания

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий	Ответ
1	<p>Определить принадлежность исторического костюма к конкретному времени, периоду, стилю, культуре или направлению в моде по ряду предложенных иллюстраций.</p> 	Ар деко
2	<p>Назвать специальные термины костюма по предложенным преподавателем иллюстрациям.</p> <p style="text-align: center;">Портрет сестер Шишмаревых. К.П. Брюллов. 1839 г.</p>	Костюм «амазонка»
3	<p>Составить хронологический ряд из предложенных произведений содержащих изображения костюма:</p>	2-1-4-3-6-5

1

2

3

4

5

6

4

Определите, какой стране принадлежит костюм на данном изображении:

Б

- А) Италия
- Б) Россия
- В) Германия
- Г) Франция
- Д) Англия