

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.02

Искусство костюма

Учебный план: 2024-2025 50.04.03 ИДИ ИиТМ ОО №2-1-142.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: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа Практ. занятия	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
2	УП	34	83	27	Экзамен
	РПД	34	83	27	
Итого	УП	34	83	27	
	РПД	34	83	27	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.04.03 История искусств, утверждённым приказом Минобрнауки России 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:

Научно-практический семинар

Методические аспекты изучения искусства

Основы научных исследований в профессиональной сфере

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	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Костюм как часть материальной культуры и истории человечества. Искусство костюма с древних времен до XIX века	2				О,Д
Тема 1. Введение. Терминология в науках о костюме. История становления текстильного и швейного ремесел. Роль костюма в истории культуры. Способы изучения костюма в разных науках. Место костюма в системе искусств. Особенности творчества в области костюма и моды.		2	6	ИЛ	
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.		8	11	ИЛ	

Тема 3. Костюм как отражение эстетического идеала эпохи и часть большого художественного стиля. Развитие стилей, модных форм и методов моделирования костюма в XVI – XIX веках. Костюм эпохи Возрождения: основные черты и характер изображения в живописи. Уровень портновского мастерства. Костюм барокко - новая пластика и новый образ человека. Костюм Нидерландов XVII века: уникальные черты и модные веяния в контексте истории. костюм XIX века в контексте политической истории Франции.		4	16	ИЛ	
Тема 4. Этапы развития авторского костюма в XIX–XXI веках. Художественные методы выдающихся мастеров костюма XX-XXI вв.		4	12	ИЛ	
Раздел 2. Авторский костюм в системе искусств. Творческие методы мастеров костюма XX-XXI вв.					
Тема 5. Костюм в контексте науки и искусства: теоретическое осмысление и системный подход к изучению костюма. Системный подход к созданию костюма как основа дизайна и костюм как вид проектной деятельности. Основные исследования по истории и теории дизайна костюма в России. Ведущие авторы и подходы к изучению костюма.		4	10	ИЛ	О
Тема 6. Авторский костюм. Художественная структура авторского костюма: функции и значение. Композиционно-стилевой анализ образцов авторского костюма как основа научного изучения и оценки костюма. Критерии художественности в искусстве костюма.		4	12	ИЛ	
Тема 7. Выразительные средства и инструменты создания художественного образа. Виды композиции и композиционные составляющие в костюме. Цветовая палитра и колорит костюма. Авторская палитра костюма.		4	6	ИЛ	
Тема 8. Стилеобразующие составляющие в костюме. Ведущие уровни организации модели: функции и значение. Основные стили современного костюма: типология и классификация признаков.		4	10	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	83		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		36,5	107,5		

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.</p> <p>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</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.</p> <p>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.</p> <p>Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам, незнание (путаница) важных терминов, дат, персон.</p> <p>Качество конспекта низкое: отсутствуют структура ответа, основные определения.</p> <p>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.</p> <p>Экзаменуемый не понимает заданные вопросы, не способен сформулировать краткие ответы, содержащие основные позиции дисциплины.</p> <p>Представлен чужой конспект ответа либо отсутствует конспект при наличии вышеперечисленных недочетов.</p> <p>Обнаружена попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или использования подсказки другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки).</p> <p>Практические работы выполнены на</p>	
	<p>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
Семестр 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	Количественные и качественные признаки стиля. Пример одного из стилей с классификацией признаков.
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 или женского костюма: силуэт и форма, материалы, отделки, цветовая гамма, характер орнаментации, основные аксессуары.
20	Костюм эпохи барокко как отражение парадигмы эпохи. Характеристика мужского или женского костюма: силуэт и форма, материалы, отделки, цветовая гамма, основные аксессуары.

5.2.2 Типовые тестовые задания

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				
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
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С., Бердник, Т. О.	Мастера дизайна костюма	Саратов: Вузовское образование	2019	https://www.iprbookshop.ru/86445.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				
Хорошилова О. А.	Костюм в системе истории искусств	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3414
Хорошилова О. А.	История и теория моды в костюме	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3437
Музалевская, Ю. Е.	Стилистика в создании образа: развитие стилей в костюме XX века	Саратов: Вузовское образование	2019	http://www.iprbookshop.ru/83822.html
Курбатова А. К.	История костюма	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3418

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