

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.01.02 Методика научных исследований в дизайне костюма

Учебный план: 2024-2025 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)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
1	УП	4	4	91	9	3	Экзамен
	РПД	4	4	91	9	3	
Итого	УП	4	4	91	9	3	
	РПД	4	4	91	9	3	

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 костюма в системе научных знаний о дизайне.

1.2 Задачи дисциплины:

- познакомить обучающихся с основными историческими, искусствоведческими исследованиями в области искусства костюма и теории дизайна костюма;
- познакомить обучающихся с авторскими методами моделирования и проектирования костюма и определить особенности проектной деятельности в этой области;
- сформировать понимание места костюма в общей теории искусства и знание специфики художественных методов проектирования костюма в различные исторические эпохи и в настоящее время.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Дисциплина базируется на компетенциях сформированных, на предыдущем уровне образования.

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в ходе демонстрационной, экспозиционной и кураторской работы в области декоративно-прикладного искусства и индустрии моды с применением информационно-коммуникационных технологий
Знать: методы исследования в области истории и теории моды с применением информационно-коммуникационных технологий;
Уметь: систематизировать и обобщать знания о дизайне и феномене моды в контексте различных методологий научного исследования;
Владеть: навыками анализа научных текстов по проблемам декоративно-прикладного искусства, дизайна и феномена моды, а так же в междисциплинарной сфере;

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий
		Лек. (часы)	Пр. (часы)		
Раздел 1. Художественное и проектное творчество в области костюма	1				
Тема 1. Этапы развития костюма от ремесленного образца до продукта массового производства. Трансформация деятельности модельера-портного от исполнения заказа к свободному творчеству. Роль художественного директора в современном бренде модных товаров.		1		16	ИЛ
Тема 2. Костюм как вид проектной деятельности. История становления и развития дизайна костюма в России. Специфика проектной деятельности в области костюма в СССР и ведущие модельеры. Основные источники информации о костюме советского периода. Развитие искусства костюма и моды в России 1990-х - 2010-х гг.		1		18	ИЛ
Тема 3. Художественный образ и проектное единство костюма: особенности, средства создания, значение. Методы и последовательность творческой работы над созданием коллекции моделей одежды. Производственные особенности при создании предметов одежды.			1	17	ИЛ
Раздел 2. Искусствоведение и теория дизайна костюма					

Тема 4. Основы методологии и специфика методов науки, искусства и дизайна. Особенности ведения исследования и проекта, основы анализа произведения искусства и продукта	2		12	ИЛ
Тема 5. Методологические подходы к изучению костюма. Методики анализа костюма. Иконография и атрибуция костюма.	1		16	ИЛ
Тема 6. Основные труды западных исследователей в области костюма: философские, исторические, семиологические, социологические и культурологические работы. Особенности подхода, источники.		2	12	ГД
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	4	4	91	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5		6,5	
Всего контактная работа и СР по дисциплине	10,5		97,5	

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-1	<p>Излагает специфику костюма как вида современного творчества, Определяет функции одежды и костюма.</p> <p>Создает научные описания, применяет на практике методы композиционно-стилевого анализа костюма и определяет художественный уровень образца.</p> <p>Осуществляет организационную и консультационную деятельность в контексте подготовки мероприятий по экспонированию исторического и современного костюма; предлагает идеи и реализовывает комплексные проекты по презентации и экспонированию костюма в контексте различных</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 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.</p> <p>Учитываются результаты практических занятий в течение семестра. Все практические работы выполнены в</p>	
	соответствии с заданием, в полном объеме, сданы по графику, с незначительными замечаниями и доработками.	
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 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 1	
1	Семиотика и семантика костюма. Специфика подхода и отражение в научных и методических работах.
2	Теория костюма Н. П. Ламановой - содержание и значение.
3	Научные и методические работы преподавателей московской школы дизайна костюма.
4	Ведущие теоретики моды XX в. Работа Ролана Барта.
5	Ведущие исследователи костюма XX-XXI вв. Работы Валери Стил.
6	Одежда и костюм: определения и функции.
7	Место костюма в системе искусств и сфере дизайна.
8	Особенности творчества в области костюма и моды.
9	Специфика костюма как вида архитектурного искусства.
10	Системный подход к созданию костюма как основа дизайна.
11	Системный подход к изучению костюма - основные характеристики.
12	Основные исследования по истории и теории дизайна костюма в России.
13	Стилеобразующие составляющие в costume.
14	Основные стили современного костюма: типология и классификация признаков.
15	Ведущие зарубежные авторы и подходы к изучению костюма.
16	Ведущие уровни организации костюма: функции и значение.
17	Методы описания костюма. Последовательность описания и профессиональная терминология.
18	Стилистика современного костюма: от чистых стилей к стилевым темам и эклектике.
19	Композиционно-стилевой анализ образцов авторского костюма как основа научного изучения и оценки костюма.
20	Критерии художественности костюма и методы выявления художественной ценности образцов костюма
21	Этапы развития дизайна костюма в СССР.
22	Структура научного исследования, специфика исследования костюма.
23	Деятельность Н. П. Ламановой по становлению дизайна костюма в СССР.

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.

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 «Методика научных исследований в дизайне костюма», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями специфики дизайна 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.	Искусство костюма	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
Кузнецова, М. М.	Научно-исследовательская работа (практика по получению профессиональных навыков и опыта научно-исследовательской работы)	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2020	https://www.iprbookshop.ru/118401.html
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С., Бердник, Т. О.	Мастера дизайна костюма	Саратов: Вузовское образование	2019	http://www.iprbookshop.ru/86445.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

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