

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.03 История костюма

Учебный план: 2024-2025 54.03.01 ИДК Диз кост и акс ОО №1-1-80.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки: Дизайн костюма и аксессуаров
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоём- кость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
	УП	Лекции				
5	УП	34	37,75	0,25	2	Зачет
	РПД	34	37,75	0,25	2	
6	УП	34	37,75	0,25	2	Зачет
	РПД	34	37,75	0,25	2	
7	УП	34	37,75	0,25	2	Зачет
	РПД	34	37,75	0,25	2	
Итого	УП	102	113,25	0,75	6	
	РПД	102	113,25	0,75	6	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1015

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

Сафронова Ирина
Николаевна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области истории костюма, применимые в различных областях профессиональной деятельности; осветить стилистические характеристики исторического костюма в контексте исторических эпох, а также показать взаимосвязь искусства костюма с другими видами искусств.

1.2 Задачи дисциплины:

1. Познакомить с этапами развития искусства костюма от первобытных времен до XX в. и специальной научной терминологией.
2. Дать представление о развитии искусства костюма в контексте исторической эпохи с акцентом на особенностях различных стилевых направлений.
3. Ознакомить с методами визуального исследования, иконографического описания и стилистического анализа исторического костюма.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Авторский текстиль в дизайне костюма

Производственная практика (проектно-творческая практика)

Дизайн модных аксессуаров

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-4 : Способен проектировать модели/коллекции одежды и аксессуаров, разрабатывать и применять художественные материалы, техники и технологии.

Знать: теории происхождения и основные функции костюма; систему ценностных ориентаций общества, определяющих его эстетические, духовные потребности, нашедшие свое выражение во внешности и costume людей прошедших эпох.

Уметь: определять принадлежность костюма к конкретной исторической эпохе по его внешнему виду; творчески подходить к решению профессиональных задач на основе информации приобретенной в процессе изучения исторического костюма и моды.

Владеть: навыками анализа и обобщения полученной информации для дальнейшего творческого переосмысления и использования при разработке технологий современных моделей одежды.

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)				
Раздел 1. Костюм Древнего мира и Средних веков	5				О	
Тема 1. Введение. Место и значение костюма в мировой культуре. Типы костюма. Исторический костюм как источник знаний и вдохновения.		2	2	ИЛ		
Тема 2. История костюма древних цивилизаций: Древний Египет		2	2	ИЛ		
Тема 3. История костюма древних цивилизаций: Древняя Греция		2	3	ИЛ		
Тема 4. История костюма древних цивилизаций: Древний Рим		2	2	ИЛ		
Тема 5. История шитой одежды древнего мира и варварских племен		4	3	ИЛ		
Тема 6. Костюм христианского мира: Византия и раннее средневековье		2	3	ИЛ		
Тема 7. Развитие кроя, мастерства изготовления костюма. Формирование моды в эпоху позднего средневековья		2	3	ИЛ		
Раздел 2. Развитие европейского светского костюма в эпоху Возрождения						
Тема 8. Формирование национального самосознания в эпоху Возрождения. Костюм привилегированных сословий Италии XV в. Флорентийский костюм и античная эстетика		2	3	ИЛ		О

Тема 9. Развитие итальянского костюма в XVI веке. Венецианский костюм XV-XVI		2	3	ИЛ	
Тема 10. Формирование придворного костюма Испании в XV в. Демонстрационный характер костюма Испании XVI века как олицетворение империи, богатства и власти.		4	3	ИЛ	
Тема 11. Английский придворный и светский костюм XVI века - особый образ страны и культуры.		3	2	ИЛ	
Тема 12. Особенности светского костюма эпохи Возрождения в Германии		2	3	ИЛ	
Тема 13. Особенности светского костюма эпохи Возрождения во Франции		3	3	ИЛ	
Тема 14. Специфика парадного костюма европейских стран эпохи Возрождения: общие черты и основные национальные особенности		2	2,75	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	37,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 3. Европейский светский костюм и русский костюм XVII–XVIII вв.	6				0
Тема 15. Костюм XVII века. Испания, Франция		4	2	ИЛ	
Тема 16. Костюм XVII века. Нидерланды, Англия		3	4	ИЛ	
Тема 17. Русский костюм XVII – начала XVIII в. Боярский костюм и реформы Петра I		3	4	ИЛ	
Тема 18. Костюм первой половины XVIII века. Франция, Англия, Россия		4	4	ИЛ	
Тема 19. Костюм второй половины XVIII века. Франция, Англия, Россия. Великая Французская революция		4	4	ИЛ	
Раздел 4. Костюм и мода XIX в. Европа и Россия					
Тема 20. Костюм и мода первой четверти XIX в. Амбир. Дендизм		4	4	ИЛ	
Тема 21. Историзм и бидермайер в моде второй четверти XIX в.		3	4	ИЛ	
Тема 22. Костюм и мода середины XIX в. Правление королевы Виктории и деятельность Ч.-Ф. Ворта		4	4	ИЛ	0
Тема 23. Костюм и мода последней четверти XIX в.		3	4	ИЛ	
Тема 24. Факторы влияния на развитие стилистики, технологии и искусства костюма и моды в XIX веке		2	3,75	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	37,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 5. Светский костюм и мода первой половины XX в.	7				0
Тема 25. Светский костюм рубежа XIX–XX вв. Эпоха модерна		4	4	ИЛ	
Тема 26. Эмансипация, Первая мировая война и женский костюм		2	4	ИЛ	
Тема 27. Европейский и русский костюм 1920-х гг.		4	4	ИЛ	
Тема 28. Европейский и американский костюм 1930-х гг. Мода в контексте национал-социализма		4	4	ИЛ	

Раздел 6. Светский костюм и мода второй половины XX в.					
Тема 29. Костюм периода Второй мировой войны. Светский костюм второй половины 1940-х и 1950-х гг.	4	4	ИЛ		
Тема 30. Субкультуры середины XX века и мода	2	1,75	ИЛ		
Тема 31. Костюм 1960-х гг.	3	4	ИЛ	О	
Тема 32. Костюм 1970-х гг. в контексте развития общества	3	4	ИЛ		
Тема 33. Костюм 1980-х гг. Многообразие стилей и расцвет авторского дизайна костюма	4	4	ИЛ		
Тема 34. Костюм 1990-х гг. От минимализма до гранжа	4	4	ИЛ		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	34	37,75			
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	0,25				
Всего контактная работа и СР по дисциплине	102,75	113,25			

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-4	<p>Обучающийся соотносит костюм с конкретным историческим периодом; составляет описание, сравнивает, классифицирует различные виды исторического костюма в контексте социальных и политических изменений; демонстрирует результаты самостоятельного отбора и систематизации информации о костюме Древнего мира, Византии и средневековой Европы, костюма эпохи Возрождения, костюма стран Западной Европы XVII–XVIII веков, светского европейского костюма XIX–XX вв., русского светского костюма.</p> <p>Обучающийся излагает общие принципы, применяемые при проектировании костюма и модных аксессуаров; определяет композиционное, стилевое, образное, решения элементов костюма; определяет различные виды, приемы и специфику художественного оформления текстиля и костюма; определяет основные функции костюма.</p> <p>Обучающийся применяет традиционные приемы и методы декорирования в практике проектирования современного костюма и аксессуаров; пользуется логическими и интуитивными методами поиска новых идей и решений в области дизайна костюма, навыками технологических приемов разработки поверхности тканей и материалов для одежды, навыками изготовления отдельных образцов модных аксессуаров на основе исторического материала.</p>	<p>Вопросы к индивидуальному собеседованию</p> <p>Практическое задание</p>

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа

Зачтено	Обучающийся отвечал на зачете логично и последовательно раскрывая тему вопроса, приводил примеры, оперировал терминологией. Возможны несущественные ошибки в ответе, не влияющие на общее понимание темы. Обучающийся дал полную и точную характеристику костюма определенной эпохи, ориентировался в особенностях костюмов заданного периода в различных странах.	
Не зачтено	Обучающийся не смог изложить содержание и суть темы, обозначенной в вопросе, не использовал или использовал некорректно терминологию, допустил существенные ошибки в ответе, свидетельствующие о непонимании или незнании описываемого предмета. Обучающийся не ориентировался в особенностях костюма определенной эпохи, не способен назвать основные составляющие и характеристики костюма заданного периода и географического положения.	

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 5	
1	Значение исторического костюма для понимания эпохи
2	Историография античного костюма
3	Мужской костюм Древнего Египта
4	Женский костюм Древнего Египта
5	Орнамент и материалы костюма Древнего Египта
6	Костюм цивилизаций Междуречья
7	Костюм скифов
8	Мужской костюм Античной Греции
9	Женский костюм Античной Греции
10	Орнамент Древней Греции и способы декорирования костюма
11	Мужской костюм Античного Рима
12	Женский костюм Античного Рима
13	Тога в истории римской государственности
14	Костюм эпохи переселения народов
15	Византийский костюм V–XV вв.
16	Факторы влияния на эволюцию византийского костюма V–XV вв.
17	Мужской европейский костюм Романского периода
18	Женский европейский костюм Романского периода
19	Мужской европейский костюм XIII–XIV вв.
20	Женский европейский костюм XIII–XIV вв.
21	Мужской флорентийский костюм XV в.
22	Женский флорентийский костюм XV в.
23	Венецианский костюм XV в.
24	Немецкий мужской костюм XVI в.
25	Немецкий женский костюм XVI в.
26	Костюм ландскнехтов XVI в.
27	Мужской костюм Франции XVI в.
28	Женский костюм Франции XVI в.
29	Мужской костюм Англии XVI в.

30	Женский костюм Англии XVI в.
Семестр 6	
31	Факторы влияния на эволюцию европейского светского костюма XVII в.
32	Придворный костюм Испании XVII в.
33	Придворный костюм Франции первой половины XVII в.
34	Придворный костюм Франции второй половины XVII в.
35	Влияние личности Людовика XIV на моду Франции второй половины XVII в.
36	Светский костюм Англии первой половины XVII в.
37	Светский костюм Англии второй половины XVII в.
38	Мужской и женский костюм в Нидерландах XVII в.
39	Русский боярский костюм XVI–XVII вв.
40	Факторы влияния на эволюцию европейского светского костюма XVIII в.
41	Французский светский костюм первой половины XVIII в.
42	Французский светский костюм второй половины XVIII в.
43	Английский светский костюм первой половины XVIII в.
44	Английский светский костюм второй половины XVIII в.
45	Стиль рококо в костюме – основные характеристики
46	Способы декорирования женского костюма эпохи рококо во Франции
47	Способы декорирования мужского костюма эпохи рококо во Франции
48	Факторы влияния на эволюцию европейского светского костюма рубежа XVIII–XIX в.
49	Стиль ампир в костюме начала XIX в.
50	Аксессуары женского костюма начала XIX в.
51	Феномен дендизма в начале XIX в.
52	Историзм в костюме XIX в. – характерные элементы и аксессуары
53	Бидермайер – характерные черты стиля в костюме
54	Аксессуары мужского и женского костюма первой половины XIX в.
55	Женский светский костюм и образ 1830-х - 1840-х гг.
56	Эволюция мужского светского костюма в 1840-х 1850-х гг.
57	Королева Виктория и мода середины XIX в.
58	Викторианский костюм второй половины XIX в.
59	Творчество Ч.-Ф. Ворта и его влияние на моду
60	Факторы влияния на эволюцию французского светского костюма второй половины XIX в.
Семестр 7	
61	Черты стиля ар нуво в костюме
62	Ведущие модельеры Европы начала XX в.
63	Деятельность Н. П. Ламановой до и после 1917 г.
64	Русский стиль в отечественном костюме начала XX в.
65	Мужской классический костюм в начале XX в.
66	Первая мировая война и изменения в женском костюме
67	Трансформация женского костюма в 1920-е гг.
68	Спортивный стиль одежды в 1920-е гг.
69	Формирование советского костюма в 1920-е гг.
70	Габриэль Шанель и ее стиль
71	Черты стиля ар деко в женском нарядном платье 1920-х гг.
72	Голливудский гламур – особенности стиля и исторический контекст
73	Художники костюма Голливуда: Адриан
74	Особенности женского костюма 1930-х гг.
75	Эльза Скиапарелли и художники-сюрреалисты: союз моды и искусства
76	Творчество Мадлен Вионне
77	Творчество Кристофаля Баленсиаги
78	Мода Второй мировой войны
79	Нью лук и творчество Кристиана Диора
80	Субкультуры 1950-х гг. и их влияние на моду
81	Субкультуры 1960-х–1970-х гг. и их влияние на моду
82	Революция в моде 1960-х гг.
83	Павлинья революция и мужская мода

84	Женский костюм и образ 1970-х гг.
85	Творчество Джанни Версаче
86	Творчество Ива Сен Лорана
87	Японские дизайнеры и деконструктивизм
88	Развитие европейской моды в 1980-е гг.: ведущие мастера
89	Основные стили костюма в 1980-е гг.
90	Основные стили костюма в 1990-е гг.

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

Зачет по дисциплине «История 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. Контрольные вопросы составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты.

Время подготовки студента к зачету – 15 мин.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Никифорова, А. Н.	История стилей в искусстве и costume	Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО)	2022	https://www.iprbooks.hop.ru/125405.html
Кузнецова М.М.	ИСТОРИЯ ДОМОВ МОДЫ	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2023167
Музалевская, Ю. Е.	Стилистика в создании образа: развитие стилей в costume XX века	Саратов: Вузовское образование	2019	https://www.iprbooks.hop.ru/83822.html
Кузнецова М.М.	Искусство costume	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2021	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2021111
Виниченко, И. В.	История costume и моды. В 3 частях. Ч.1. Costume древних цивилизаций	Омск: Омский государственный технический университет	2020	http://www.iprbookshop.ru/115423.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Хорошилова О. А.	Costume 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

Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С., Бердник, Т. О.	Мастера дизайна костюма	Саратов: Вузовское образование	2019	http://www.iprbookshop.ru/86445.html
---	-------------------------	--------------------------------	------	---

Благова, Т. Ю.	История русского костюма	Благовещенск: Амурский государственный университет	2019	https://www.iprbookshop.ru/103873.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

Приложение

рабочей программы дисциплины История костюма
наименование дисциплины

по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн
 наименование ОП (профиля): Дизайн костюма и аксессуаров

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
 рабочей программы дисциплины История костюма
наименование дисциплины

по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн
 наименование ОП (профиля): Дизайн костюма и аксессуаров

Типовые практико-ориентированные задания

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

4	5	6
4	<p>Определите, какой стране принадлежит костюм на данном изображении:</p> <p>А) Италия Б) Россия В) Германия Г) Франция Д) Англия</p>	Б