

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.02 Искусство костюма

Учебный план: 2025-2026 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:
(специализация) История и теория моды

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоём- кость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
	УП	Практ. занятия				
2	УП	8	127	9	4	Экзамен
	РПД	8	127	9	4	
Итого	УП	8	127	9	4	
	РПД	8	127	9	4	

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 Майя
Михайловна

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
- Проблемы развития отечественной моды XX века
- Методические аспекты изучения искусства

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 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 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
		Пр. (часы)		
Раздел 1. Костюм как часть материальной культуры и истории человечества. Искусство костюма с древних времен до XIX века	2			
Тема 1. Введение. Терминология в науках о костюме. Одежда и костюм: основные функции. Роль костюма в истории культуры. Костюм как отражение стиля эпохи. Место костюма в системе искусств		0,5	17	
Тема 2. Костюм древних цивилизаций как отражение типа государственности и историческое свидетельство уровня развития материальной культуры. Интерпретации античного костюма в произведениях западноевропейского искусства XV–XIX веков. Практическое занятие на экспозиции Государственного Эрмитажа.		0,5	17	
Тема 3. Эволюция западноевропейского костюма эпохи Возрождения и Нового времени. Образ костюма в изобразительном искусстве. Национальное своеобразие костюма эпохи Возрождения в произведениях западноевропейского изобразительного искусства.		0,5	15	

Тема 4. Костюм как отражение эстетического идеала эпохи и часть большого художественного стиля. Костюм Нидерландов XVII века. Западноевропейский костюм эпохи рококо в коллекции живописи Государственного Эрмитажа.		0,5	15	
Раздел 2. Авторский костюм в системе искусств. Творческие методы мастеров костюма XX-XXI вв.				
Тема 5. Системный подход к созданию костюма как основа дизайна. Основные исследования по истории и теории дизайна костюма в России. Ведущие авторы и подходы к изучению костюма.		0,5	15	
Тема 6. Этапы развития искусства авторского костюма в XIX–XXI в. Художественные методы в искусстве костюма. Особенности творчества в области костюма и моды.		1	8	
Тема 7. Специфика костюма как вида архитектурного искусства и дизайна. Виды композиции и композиционные составляющие в костюме.		1	8	
Тема 8. Цветовая композиция и колорит костюма. Авторская палитра костюма. Материал в костюме. Методы формообразования в костюме.		0,5	8	
Тема 9. Композиционно-стилевой анализ образцов авторского костюма как основа научного изучения и оценки костюма. Критерии художественности в искусстве костюма. Художественная структура авторского костюма: функции и значение		1	12	
Тема 10. Стилеобразующие составляющие в костюме. Ведущие уровни организации костюма: функции и значение. Основные стили современного костюма: типология и классификация признаков.		1	6	
Тема 11. Художественный образ в искусстве костюма: особенности, средства создания, значение.		1	6	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		8	127	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	6,5	
Всего контактная работа и СР по дисциплине		10,5	133,5	

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>	
------	--	--

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. Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует требованиям. Конспект ответа составлен структурно, включает определения и основные тезисы. Учитываются результаты практических занятий в течение семестра. Все работы выполнены в соответствии с</p>	
	<p>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. Самостоятельная работа ограничивается только основными рекомендованными источниками информации. Существенные ошибки отсутствуют. Имеются отдельные несущественные ошибки, конспект ответа не содержит основных определений и тезисов или не структурирован. 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.</p> <p>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</p>	
	<p>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 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
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.
13	Критерии художественности в искусстве костюма.
14	Цветовая композиция и колорит костюма. Авторская палитра костюма.
15	Системный подход к изучению костюма. Критерии художественности в искусстве костюма.
16	Художественные методы в искусстве костюма. Составляющие художественного образа в искусстве костюма.
17	Признаки авторского стиля в искусстве костюма и мода.
18	Этапы развития искусства авторского костюма в XIX–XXI в.
19	Костюм как отражение стиля эпохи. Сравнительный анализ двух образцов костюма с выявлением соответствия художественному стилю эпохи.
20	Костюм рококо как отражение парадигмы эпохи. Основные характеристики мужского и женского костюма: силуэт и форма, материалы, отделки, цветовая гамма, характер орнаментации, основные аксессуары.
21	Интерпретации античного костюма в произведениях западноевропейского искусства XV–XIX веков.
22	Национальное своеобразие костюма эпохи Возрождения в Испании в произведениях западноевропейского изобразительного искусства.
23	Костюм древних цивилизаций как отражение типа государственности и историческое свидетельство уровня развития материальной культуры

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрены

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				
Никифорова, А. Н.	История стилей в искусстве и костюме	Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО)	2022	https://www.iprbooks.hop.ru/125405.html

Виниченко, И. В.	История костюма и моды. В 3 частях. Ч.2. Костюм Средневековья и Возрождения	Омск: Омский государственный технический университет	2022	https://www.iprbookshop.ru/131199.html
Кузнецова М.М.	Искусство костюма	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2021	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2021111
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Хорошилова О.А.	Специальная терминология	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2023165
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
Митрофанова, Н. Ю.	История художественного текстиля. Очерки	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2022	https://www.iprbookshop.ru/120920.html
Сафронова, И. Н., Елизаров, А. А.	Художественная роспись в дизайне костюма. Конспект лекций	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2017	https://www.iprbookshop.ru/102693.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>)

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
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска