

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: 2026-2027 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:
(специализация) История и теория моды

Уровень образования: магистратура

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				
2	УП	17	17	29	45	3	Экзамен
	РПД	17	17	29	45	3	
Итого	УП	17	17	29	45	3	
	РПД	17	17	29	45	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 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 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:

Арт-рынок в индустрии моды

Искусство костюма

Основы научных исследований в профессиональной сфере

Информационные технологии в искусствоведческих исследованиях

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	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Художественное и проектное творчество в области костюма	2					О
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.		3	2	3		
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.		3	3	6		
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.		3	2	6		
Раздел 2. Искусствоведение и теория дизайна костюма						О,Д

Тема 4. Основы методологии и специфика методов науки, искусства и дизайна. Особенности ведения исследования и проекта, основы анализа произведения искусства и продукта дизайна		3	3	3		
Тема 5. Методологические подходы к изучению костюма. Методики анализа костюма. Иконография и атрибуция костюма		3	3	5		
Тема 6. Основные труды западных исследователей в области костюма: философские, исторические, семиологические, социологические и культурологические работы. Особенности подхода, источники, концепции.		2	4	6		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		17	17	29		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5		42,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		36,5		71,5		

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	Излагает специфику костюма как вида современного творчества, определяет функции одежды и костюма. Создает научные описания, применяет на практике методы композиционно-стилевого анализа костюма и определяет художественный уровень образца. 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 видов искусств.	

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	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 заданием, в полном объеме, сданы по графику, без замечаний. Экзаменуемый проявил себя активным участником дискуссий и/или выступал с дополнительными докладами в течение семестра	

4 (хорошо)	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.	
3 (удовлетворительно)	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. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам, незнание (путаница) важных терминов, дат, персон. Качество конспекта низкое: отсутствуют структура ответа, основные определения. 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.	

2 (неудовлетворительно)	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. Экзаменуемый не понимает заданные вопросы, не способен сформулировать краткие ответы, содержащие основные позиции дисциплины. Представлен чужой конспект ответа либо отсутствует конспект при наличии вышеперечисленных недочетов. Обнаружена попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или использования подсказки другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки). Практические работы выполнены на минимально допустимом уровне, сданы со значительным нарушением графика, со значительными замечаниями и неоднократными (более двух) доработками.	
-------------------------	--	--

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: определения и функции.
2	Место костюма в системе искусств и сфере дизайна.
3	Особенности творчества в области костюма и моды.
4	Специфика костюма как вида архитектурного искусства.
5	Системный подход к созданию костюма как основа дизайна.
6	Системный подход к изучению костюма - основные характеристики.
7	Основные исследования по истории и теории дизайна костюма в России.
8	Ведущие зарубежные авторы и подходы к изучению костюма.
9	Методы описания костюма. Последовательность описания и профессиональная терминология.
10	Стилистика современного костюма: от чистых стилей к стилевым темам и эклектике.
11	Композиционно-стилевой анализ образцов авторского костюма как основа научного изучения и оценки костюма.
12	Критерии художественности костюма и методы выявления художественной ценности образцов костюма.
13	Этапы развития дизайна костюма в СССР.
14	Структура научного исследования, специфика исследования костюма.
15	Деятельность Н. П. Ламановой по становлению дизайна костюма в СССР.
16	Ведущие исследователи костюма XX-XXI вв. Работы Валери Стил.
17	Ведущие теоретики моды XX в. Работа Ролана Барта.
18	Научные и методические работы преподавателей московской школы дизайна костюма.
19	Теория костюма Н. П. Ламановой - содержание и значение.
20	Семиотика и семантика костюма. Специфика подхода и отражение в научных и методических работах.

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.

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				
Ванькович С. М.	Проблемы развития отечественной моды в XX веке. Петербургский костюм конца XX - начала XXI века	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2025	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202517
Кузнецова М.М.	Искусство костюма	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2021	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2021111
Килошенко М. И.	Психология моды. 3-е изд.	Санкт-Петербург: Питер	2021	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=377306
Кузнецова М.М.	История домов моды	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2023167
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
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
Хорошилова О.А.	Специальная терминология	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2023165
Каллагова Инга	Образ и стиль. Влияние психотипов на эволюцию моды	Москва: Прогресс-Традиция	2020	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=373471
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
Хорошилова О. А.	Война и мода	Москва: Этерна	2018	http://www.iprbookshop.ru/80956.html
Васильев А.	Детская мода Российской империи	Москва: Альпина Пабlishер, Альпина нон-фикшн	2017	http://www.iprbookshop.ru/57879.html

Виниченко, И. В.	Советская мода в контексте социально-экономической и культурной жизни СССР от «оттепели» до «застоя». Традиции и новые реалии	Омск: Омский государственный технический университет	2017	http://www.iprbookshop.ru/78470.html
Хорошилова О. А.	Молодые и красивые	Москва: Этерна	2016	http://www.iprbookshop.ru/80951.html
Хорошилова О. А.	История и теория моды в костюме	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3437
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.	Костюм и мода Российской империи: Эпоха Александра II и Александра III	Москва: Этерна	2015	http://www.iprbookshop.ru/45924.html
Кузнецова М. М.	Научно-исследовательская работа (практика по получению профессиональных навыков и опыта научно-исследовательской работы)	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2016336

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