

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.02

Искусство 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 Практ. занятия	Сам. работа	Контроль, час.	Трудовой ёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
2	УП	34	83	27	4	Экзамен
	РПД	34	83	27	4	
Итого	УП	34	83	27	4	
	РПД	34	83	27	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)	Контакт ная 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. Одежда и костюм: основные функции. Роль костюма в истории культуры. Костюм как отражение стиля эпохи. Место костюма в системе искусств		2	7		
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.		4	11		
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.		4	11		

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.		4	11		
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.		2	4,5		
Тема 6. Этапы развития искусства авторского костюма в XIX–XXI в. Художественные методы в искусстве костюма. Особенности творчества в области костюма и моды.		2	4,5		О
Тема 7. Специфика костюма как вида архитектурного искусства и дизайна. Виды композиции и композиционные составляющие в костюме.		2	5		
Тема 8. Цветовая композиция и колорит костюма. Авторская палитра костюма. Материал в костюме. Методы формообразования в костюме.		2	5		
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		4	12		
Тема 10. Стилеобразующие составляющие в костюме. Ведущие уровни организации костюма: функции и значение. Основные стили современного костюма: типология и классификация признаков.		4	6		
Тема 11. Художественный образ в искусстве костюма: особенности, средства создания, значение.		4	6		
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	Рассматривает костюм с конкретным историческим периодом; Описывает архитектуру костюма, анализирует стилистику, особенности выполнения, проводит сравнительный анализ Атрибутирует и соотносит костюм с определенным периодом в истории моды. Проводит сравнительный анализ различных интерпретаций костюма. Выявляет основные этапы развития искусства костюма в контексте эволюции художественных стилей, направлений и творческих методов.	
------	--	--

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: 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 орнамента, 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 costume	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