

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

Кафедра "Дизайн" (КД_ИАД)

наименование кафедры

подпись, инициалы, фамилия

«___» _____ 20__ г.

институт, реализующий ОП ВО

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

Кафедра "Дизайн" (КД_ИАД)

наименование кафедры

Симанженкова Т.К.

подпись, инициалы, фамилия

«___» _____ 20__ г.

институт, реализующий дисциплину

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ КОСТЮМА И КРОЯ**

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 История костюма и кроя

Направление подготовки /
специальность 54.03.01 Дизайн

Направленность
(профиль)

Форма обучения очная

Год набора 2018

Красноярск 2021

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по укрупненной группе

540000 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ»

Направление подготовки /специальность (профиль/специализация)

Направление 54.03.01 Дизайн

Программу
составили

к.ф.н., доцент, Симанженкова Т.К.

1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины

Формирование общекультурных и профессиональных (научно-исследовательских и критико-экспертных) компетенций и навыков и их реализация в практической деятельности в процесс изучения основных этапов происхождения и развития костюма в определенные исторические периоды. Способность и умение анализировать функциональную роль костюма с точки зрения географических, общественно-политических, социально-экономических и психологических факторов жизни общества в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 54.03.01 «Дизайн».

Особое место занимает изучение процесса формирования образно-стилевого решения костюма в мировой художественной культуре. Рассматриваются этапы эволюции и особенности стилевого развития исторического и национального костюма с древнейших времен и до наших дней, основополагающие приемы конструирования предметов костюма в различных регионах земного шара, своеобразие отдельных примеров творческого подхода к созданию кроя и декора одежды. Особенности декоративно-орнаментального решения костюма рассматриваются как область декоративно-прикладного искусства.

Курс дисциплины рассчитан на дальнейшее использование полученных знаний в качестве творческого источника в разработке современных моделей одежды.

1.2 Задачи изучения дисциплины

Краткое ознакомление с основными художественными направлениями, жанрами и стратегиями в классическом и современном искусстве костюма, с глобальными процессами, происходящими в визуальном искусстве на рубеже веков. Курс дисциплины рассчитан на дальнейшее использование полученных знаний в качестве творческого источника в разработке современных дизайн - проектов.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции	
--	--

Уровень 1	исторические этапы и особенности развития европейского и
-----------	--

	отечественного костюма в контексте эволюции культуры
Уровень 1	охарактеризовать основные исторические этапы развития костюма и анализировать его стилевые особенности
Уровень 1	навыками выявлять и выделить доминирующие в ту или иную эпоху в той или иной социокультурной среде вкусы, значения и смыслы, составляющие историко-художественное своеобразие различных культурных эпох и использовать их в своей профессиональной деятельности.
ПК-12: способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений	
Уровень 1	основные методы научных исследований
Уровень 1	подбирать и использовать информацию о истории развития костюмных форм на протяжении от зарождения костюма до начала нового тысячелетия
Уровень 2	оформлять научные публикации
Уровень 1	навыками использования научной информации в процессе написания курсовой работы и подготовки к экзамену
Уровень 2	навыками написания статей и докладов
Уровень 3	навыками подготовки устной и мультимедийной презентации

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина по выбору.

Курс «История костюма и кроя» является теоретическим и дает широкие знания в области истории и теории моды, поэтому он является обязательным для дизайнеров костюма как культурная база, на которой формируются новые идеи.

Преподавание дисциплины «История костюма и кроя» базируется на знаниях, полученных при изучении курса «История искусств», «Введение в профессию».

Приобретаемые в процессе изучения этой дисциплины знания и умения используются студентами для освоения курсов «Техническое конструирование костюма», «Проектирование», «Декоративные отделки и аксессуары».

1.5 Особенности реализации дисциплины

Язык реализации дисциплины Русский.

Дисциплина (модуль) реализуется с применением ЭО и ДОТ

Реализация дисциплины с применением ЭО и ДОТ: <https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=28911>

2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы	Всего, зачетных единиц (акад.час)	Семестр	
		4	5
Общая трудоемкость дисциплины	4 (144)	1 (36)	3 (108)
Контактная работа с преподавателем:	2 (72)	0,75 (27)	1,25 (45)
занятия лекционного типа	2 (72)	0,75 (27)	1,25 (45)
занятия семинарского типа			
в том числе: семинары			
практические занятия			
практикумы			
лабораторные работы			
другие виды контактной работы			
в том числе: групповые консультации			
индивидуальные консультации			
иная внеаудиторная контактная работа:			
групповые занятия			
индивидуальные занятия			
Самостоятельная работа обучающихся:	1 (36)	0,25 (9)	0,75 (27)
изучение теоретического курса (ТО)			
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)			
реферат, эссе (Р)			
курсовое проектирование (КП)	Нет	Нет	Нет
курсовая работа (КР)	Да	Да	Нет
Промежуточная аттестация (Экзамен)	1 (36)		1 (36)

3 Содержание дисциплины (модуля)

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)

№ п/п	Модули, темы (разделы) дисциплины	Занятия лекционного типа (акад. час)	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа, (акад. час)	Формируемые компетенции
			Семинары и/или Практические занятия (акад. час)	Лабораторные работы и/или Практикумы (акад. час)		
1	2	3	4	5	6	7
1	История европейского костюма и кроя	27	0	0	9	ОК-2 ПК-12
2	Европейский костюм конца XIX и первой половины XX веков	20	0	0	0	ОК-2 ПК-12
3	Европейский костюм второй половины XX века	15	0	0	0	ОК-2 ПК-12
4	Современная мода: взгляд в новое столетие	10	0	0	27	ОК-2 ПК-12
Всего		72	0	0	36	

3.2 Занятия лекционного типа

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий	Объем в акад. часах		
			Всего	в том числе, в инновационной форме	в том числе, в электронной форме

1	1	<p>Искусство костюма в системе культуры</p> <p>Место и роль костюма в формировании предметно-художественной среды.</p> <p>Анализ понятий: костюм, одежда, мода, форма, крой, фактура, семантика, стиль, мода.</p> <p>Костюм как текст, знаковая, семиотическая система. Основные функции костюма.</p> <p>Эволюция понимания моды в европейской культуре.</p>	4	0	0
2	1	<p>Костюм первобытного общества и Древнего мира</p> <p>Возникновение одежды. Первые примитивные формы одежды и их основные функции (защитная, функция социальной ориентации и адаптации и др.).</p> <p>Утилитарность костюма первобытного человека.</p> <p>Появление и роль дополнений к одежде – аксессуаров, причёски, украшение тела, пирсинг, шрамирование, татуировки и т.д.</p> <p>Костюм в Древнем Египте.</p>	2	0	0

3	1	<p>Костюм античного мира Костюм в Древней Греции и Риме: эстетический идеал эпохи, единство и гармония пластики тела и ткани. Выразительность античной одежды мужчин и женщин. Костюм античной Греции: подчинение одежды естественным линиям человеческого тела и выявление его пропорций, драпировка-основа костюма, ткани и их оформление. Основные виды женской одежды. Костюм Римской империи: греческие традиции в костюме, изменение роли драпировки, роль украшений и косметики в создании идеала красоты.</p>	3	0	0
4	1	<p>Костюм европейского Средневековья Наследие варварских племен. Ведущая роль архитектуры в искусстве средних веков. Мужской и женский костюм раннего средневековья: выразительные средства романского стиля, новые конструктивные решения в одежде. Символика цвета в костюме. Куртуазный этикет готики. Влияние рыцарства и культа Прекрасной дамы на костюм средневековья. Готический стиль в костюме позднего средневековья.</p>	4	0	0

5	1	<p>Костюм эпохи Возрождения</p> <p>Два стилистических направления в итальянском костюме: флорентийское и венецианское. Новые ткани. Развитие первых мануфактур; Влияние итальянского костюма на костюм других стран Западной Европы.</p> <p>Испанский костюм: создание каркасного костюма. "Железные кружева" Испании.</p> <p>Французский и английский костюм.</p> <p>Ткани, украшения, обувь и их значение в формировании идеала красоты соответствующего национальным особенностям каждой страны.</p>	4	0	0
---	---	---	---	---	---

6	1	<p>Европейский костюм XVII - XVIII веков. Ведущая роль Франции как столицы мировой моды.</p> <p>Аристократический характер моды. Костюм Франции, Англии, Испании в стиле барокко. Особенности стиля классицизм и его влияние на моду.</p> <p>Французский костюм стиля "рококо" (первая половина XVIII века): изысканность форм, декоративность, оформления, утонченность цветового решения. Роль одежды, ткани, обуви, головных уборов в выражении нового эстетического идеала красоты. Костюм "позднего рококо" (вторая половина XVIII века).</p> <p>Рост мануфактурного производства в Англии. Костюм эпохи Великой французской революции (1789-1794) и Директории (1795-1799): Первые иллюстрированные журналы мод</p>	4	0	0
---	---	---	---	---	---

7	1	<p>Европейский костюм XIX века Французский костюм периода Наполеоновской империи в стиле "ампир""Бидермайер" и "романтизм" в истории моды (1820-1840 г.г.): новые силуэты в женском костюме, роль корсета в женской одежде, английский стиль в костюме. Костюм второй половины XIX века ("второе рококо" и "позитивизм"): буржуазная роскошь, обилие декора, ткани и их орнаментация. Формирование общего типа городского европейского костюма. Роль технического прогресса. Промышленное производство тканей, предметов внутреннего убранства. Формирование новой эстетики. Проявление историзма в Европейской моде.</p>	6	0	0
---	---	---	---	---	---

8	2	<p>Костюм рубежа XIX-XX веков Первые промышленные выставки в Европе. Организация салонов мод в Париже. Чарльз Фредерик Ворт – основоположник моды «от кутюр». Роль орнаментальных мотивов в формировании прикладного искусства и костюма в стиле модерн. Творчество Поля Пуаре и его влияние на европейскую моду конца XIX века.</p>	6	0	0
9	2	<p>Мода 20-х годов (1914 -1929) Общая характеристика эпохи. Начало XX века. Русские влияния на моду. Влияние психоанализа и философии. Новые требования (функциональности и гигиены) предъявляемые к костюму. Появление новых форм в женском костюме. Демократизация моды после Первой мировой войны. Акцент на удобство и простоту в костюме, как основу функциональности. Влияние индустрии городов на изменение предметного окружения.</p>	5	0	0

10	2	<p>Мода 30-х годов (1930-1939)</p> <p>Костюм в период между двумя мировыми войнами (1920-1940 г.г.). Влияние милитаристической идеологии на формирование эстетического идеала 30-40гг. Модные дома 30-х годов. Сюрреализм в моде и дизайне.</p>	4	0	0
11	2	<p>Мода 40-х годов (1940 - 1947)</p> <p>Вторая Мировая война и изменения в костюме. Главенство стиля Art-deko. Роскошь как реакция на послевоенную простоту. Иконы стиля и звезды мирового кино 40-х, 50-х годов. Моды Голливуда. Дальнейшая демократизация одежды. Костюм 40-х годов.</p>	5	0	0
12	3	<p>1950-70-е годы в истории костюма: разделение индустрии моды на «Высокую моду» и «Готовое платье». Мода 50—60 годов (стиль "ню-лук" Кристиана Диора). Стилистические особенности модных домов 60-х. Технический прогресс и математика на службе модной индустрии. Эра синтетических материалов. Кинематограф как реклама жизни, одежды, манеры поведения, стереотипность.</p>	6	0	0

13	3	<p>Мода 80-х годов (1980 – 1989) Американская и европейская ветви развития костюма в послевоенном мире. Сексуальная революция. Усиление влияния молодежных субкультур на развитие костюма и культуры в целом. Городская мода, деловой стиль и яппи.</p>	4	0	0
14	3	<p>Мода 90-х годов (1990 – 1999) Индустрия красоты 90-х годов. Взаимовлияние уличной и Высокой моды. Появление национальных, этнических мотивов в моде. Выдающиеся кутюрье XX в. Пако Рабанна и Джанни Версаче Дом Лакруа.</p>	5	0	0

15	4	<p>Мода нового тысячелетия: особенности развития</p> <p>Современная индустрия моды: структура, основные события, имена. Перспективы дальнейшего развития моды. Акцент на восточную культуру и философию постмодернизма.</p> <p>Городская среда как экспериментальная площадка для новых направлений.</p> <p>Эклектика, полистилизм, цитатность, ирония, деконструктивизм и т.д. как базовые характеристики эстетики постмодернизма и современной моды.</p> <p>Деконструктивизм и экомоды конца XX века, новые эталоны красоты.</p> <p>Урбанизация модных направлений.</p>	5	0	0
----	---	---	---	---	---

16	4	Тенденции в развитии современной моды на рубеже XX –XXI веков. Основные тенденции современной моды: ретро, китч, идеальное тело, культура Востока, страх смерти, отношения между полами, вечные ценности, футуризм. Фольклорные традиции в современной моде. Поиски индивидуального в демократическом характере предметно-художественной среды. Новые ткани. Направления, стили. Современные дома мод и бренды, взгляд в будущее.	5	0	0
Всего			72	0	0

3.3 Занятия семинарского типа

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий	Объем в акад. часах		
			Всего	в том числе, в инновационной форме	в том числе, в электронной форме
Всего					

3.4 Лабораторные занятия

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование занятий	Объем в акад. часах		
			Всего	в том числе, в инновационной форме	в том числе, в электронной форме
Всего					

4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
--	---------------------	----------	-------------------

Л1.1	Симанженкова Т. К.	История костюма и кроя: учеб.-метод. пособие для студентов спец. 070600.62.02 «Дизайн»	Красноярск: СФУ, 2012
------	--------------------	--	-----------------------

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Оценочные средства находятся в приложении к рабочим программам дисциплин.

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

6.1. Основная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1		История костюма и быта. Древний мир	Москва: Астрamedia, 2007
Л1.2	Симанженкова Т. К.	История костюма и кроя: учеб.-метод. пособие по изучению курса для студентов спец. 070600.62.02 "Дизайн"	Красноярск: СФУ, 2012
6.2. Дополнительная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Галитбарова М. И., Бормотова И. М.	Мода как феномен культуры: автореферат диссертации ... кандидата культурологии	Челябинск: Б. и., 2004
Л2.2	Гофман А. Б.	Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения: монография	Санкт-Петербург: Питер, 2004
Л2.3	Володин В. А.	Мода и стиль: справочное издание	Москва: Аванта+, 2002
Л2.4	Масленцева Н. Ю.	Молодежная мода в одежде в условиях современной России (социологический анализ): автореферат диссертации ... кандидата социологических наук	Екатеринбург: Б. и., 2003
Л2.5		История костюма: мультимедийная энциклопедия моды	Москва: Квадрат+, 2002
Л2.6	Коммиссаржевский Ф.Ф.	История костюма	Минск: Современный литератор, 1999
Л2.7	Которн Н.	История моды в XX веке: научно-популярная литература	М.: Тривиум, 1998
Л2.8	Нанн Д.	История костюма, 1200-2000: научное издание	М.: Астрель,
Л2.9	Кини М., Голыбина И.Д.	Мода и реклама	Москва: Арт-Родник, 2007

Л2.1 0	Андреева А.Ю.	История костюма. Эпоха. Стиль. Мода	СПб.: Паритет, 2001
Л2.1 1	Андреева А. Ю., Богомолов Г. И.	История костюма. Эпоха. Стиль. Мода (От Древнего Египта до модерна): научное издание	СПб.: Паритет, 2001
Л2.1 2	Васильев А. А.	Искусство и мода (творчество русских эмигрантов первой волны)	Б. м.: б. и., 2008
Л2.1 3	Михайловская Л. А., Попов В. П., Плаксина Э. Б.	История костюма. Стили и направления: учеб. пособие для сред. проф. образования	М.: Academia, 2004
Л2.1		Детская мода 6 трендов 2009/10	Б. м.: б. и., 2009
Л2.1		Мужская мода: 10 трендов	Б. м.: б. и., 2010
Л2.1	Калантарова Ю.	Лондонская мода: с улицы на подиум	Б. м.: б. и., 2004
Л2.1		Мода 2006 года	Б. м.: б. и., 2006
Л2.1 8	Зелинг Ш.	Мода: Век модельеров. 1900-1999	Koln: Konemann, 2000
Л2.1 9	Фукай А., Суо Т., Ивагами М., Борис Л. А.	История моды с XVII по XX век. Коллекция Института костюма Киото	Москва: Арт-Родник, 2003
6.3. Методические разработки			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Симанженкова Т. К.	История костюма и кроя: учеб.-метод. пособие для студентов спец. 070600.62.02 «Дизайн»	Красноярск: СФУ, 2012

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Э1	Великолепие платьев	http://www.liveinternet.ru/users/laura_mz/post276805446
Э2	Мода 20-х. Десятилетие перемен	http://www.casual-info.ru/moda/wardrobe/168/2152/
Э3	Мода 20-х	http://www.busico.co/moda-20-h-art-deko-dzhaz-flappers/

8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Предмет изучается в течение двух семестров на втором и третьем курсах, Курс делится на два блока, первый из которых раскрывает историю развития костюма и кроя классического периода, что служит хорошей базой при изучении следующего блока информации, связанной с проблемами и особенностями развития костюма XX века и современной моды. Это позволяет студенту легко ориентироваться в стилях, техниках и направлениях современной моды. Делать сравнительный анализ и прогнозировать дальнейшее ее развитие.

В четвертом семестре на первых занятиях студент получает задание для выполнения курсовой работы по пройденному курсу. При этом учитывается желание студента исследовать самостоятельно тему, не предложенную преподавателем. Работа обязательно сопровождается визуальным рядом, который оформляется в виде электронной презентации. Наиболее интересные курсовые работы могут быть заслушаны на занятиях и выставлены на сайте института.

В программу лекционного курса включены часы, позволяющие студенту более глубоко и детально закрепить пройденный материал за счет заданий, выполненных в электронном на электронных носителях.

Для обеспечения должного контроля после модулей проводится промежуточное тестирование по пройденным темам, результаты которого влияют на итоговую оценку. По результатам изучения курса студент сдает экзамен. (см. ФОС по дисциплине).

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации в зависимости от нозологии:

Для лиц с нарушениями зрения:

– в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями слуха:

– в печатной форме,

– в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

– в печатной форме,

– в форме электронного документа.

9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения

9.1.1	-Microsoft:
9.1.2	Windows XP, Windows VISTA, Windows 7 enterprise, Windows 7 professional, Windows 8.1 enterprise, Windows 8.1 professional,
9.1.3	office 2007, office 2013.

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем

9.2.1	Электронно-библиотечная система Book.ru http://www.book.ru/
9.2.2	Электронно-библиотечная система elibrary http://elibrary.ru/
9.2.3	Электронно-библиотечная система «Университетская книга online» http://www.biblioclub.ru/
9.2.4	Система электронного обучения СФУ: e.sfu-kras.ru

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для проведения занятий используется проектно-лекционная аудитория, оборудованная демонстрационным комплексом, обеспечивающим тематические иллюстрации и презентации, а также персональными компьютерами с необходимым программным обеспечением и подключением к сети «Интернет».

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.