

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.07.02 История костюма и кроя

наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом

Направление подготовки / специальность

54.03.01 ДИЗАЙН

Направленность (профиль)

54.03.01 ДИЗАЙН

Форма обучения

очная

Год набора

2020

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Программу составили _____

к.ф.н., доцент, Симанженкова Т.К.

должность, инициалы, фамилия

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 образностилевого 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

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения по дисциплине
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции	
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции	исторические этапы и особенности развития европейского и отечественного костюма в контексте эволюции культуры охарактеризовать основные исторические этапы развития костюма и анализировать его стилевые особенности 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	
ПК-12: способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений	основные методы научных исследований подбирать и использовать информацию о истории развития костюмных форм на протяжении от зарождения костюма до начала нового тысячелетия оформлять научные публикации навыками использования научной информации в процессе написания курсовой работы и подготовки к экзамену навыками написания статей и докладов навыками подготовки устной и мультимедийной презентации

1.4 Особенности реализации дисциплины

Язык реализации дисциплины: Русский.

Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.

2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы	Всего, зачетных единиц (акад. час)	Сем естр	
		1	2
Контактная работа с преподавателем:	2 (72)		
занятия лекционного типа	2 (72)		
Самостоятельная работа обучающихся:	1 (36)		
курсовое проектирование (КП)	Нет		
курсовая работа (КР)	Да		
Промежуточная аттестация (Экзамен)	1 (36)		

3 Содержание дисциплины (модуля)

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)

		Контактная работа, ак. час.							
№ п/п	Модули, темы (разделы) дисциплины	Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа				Самостоятельная работа, ак. час.	
				Семинары и/или Практические занятия		Лабораторные работы и/или Практикумы			
		Всего	В том числе в ЭИОС	Всего	В том числе в ЭИОС	Всего	В том числе в ЭИОС	Всего	В том числе в ЭИОС
1. История европейского костюма и кроя									
	1. Искусство костюма в системе культуры Место и роль костюма в формировании предметно-художественной среды. Анализ понятий: костюм, одежда, мода, форма, крой, фактура, семантика, стиль, мода. Костюм как текст, знаковая, семиотическая система. Основные функции костюма. Эволюция понимания моды в европейской культуре.	4							
	2. Костюм первобытного общества и Древнего мира Возникновение одежды. Первые примитивные формы одежды и их основные функции (защитная, функция социальной ориентации и адаптации и др.). Утилитарность костюма первобытного человека. Появление и роль дополнений к одежде – аксессуаров, прически, украшение тела, пирсинг, шрамирование, татуировки и т.д. Костюм в Древнем Египте.	2							

<p>3. 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							
<p>4. 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							
<p>5. Костюм эпохи Возрождения Два стилистических направления в итальянском костюме: флорентийское и венецианское. Новые ткани. Развитие первых мануфактур; Влияние итальянского костюма на костюм других стран Западной Европы. Испанский костюм: создание каркасного костюма. "Железные кружева" Испании. Французский и английский костюм. Ткани, украшения, обувь и их значение в формировании идеала красоты соответствующего национальным особенностям каждой страны.</p>	4							

<p>6. Европейский костюм XVII - XVIII веков. Ведущая роль Франции как столицы мировой моды. Аристократический характер моды. Костюм Франции, Англии, Испании в стиле барокко. Особенности стиля классицизм и его влияние на моду. 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). Рост мануфактурного производства в Англии. Костюм эпохи Великой французской революции (1789-1794) и Директории (1795-1799): Первые иллюстрированные журналы мод</p>	4							
<p>7. 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							
8. курсовая работа							9	
2. Европейский костюм конца XIX и первой половины XX веков								

<p>1. 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							
<p>2. 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							
<p>3. Мода 30-х годов (1930-1939) 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							
<p>4. Мода 40-х годов (1940 - 1947) 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							

3. Европейский костюм второй половины XX века								
1. 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.	6							
2. 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.	4							
3. 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.	5							
4. Современная мода: взгляд в новое столетие								

1. Мода нового тысячелетия: особенности развития Современная индустрия моды: структура, основные события, имена. Перспективы дальнейшего развития моды. Акцент на восточную культуру и философию постмодернизма. Городская среда как экспериментальная площадка для новых направлений. Эклектика, полистилизм, цитатность, ирония, деконструктивизм и т.д. как базовые характеристики эстетики постмодернизма и современной моды. Деконструктивизм и экомоды конца XX века, новые эталоны красоты. Урбанизация модных направлений.	5							
2. 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							
3. Изучить тему: Современные молодежные субкультуры и их влияние на моду.							27	
4.								
Всего	72						36	

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1 Печатные и электронные издания:

1. История костюма и быта. Древний мир(Москва: Астрamedia).
2. Симанженкова Т. К. История костюма и кроя: учеб.-метод. пособие по изучению курса для студентов спец. 070600.62.02 "Дизайн"(Красноярск: СФУ).
3. Галитбарова М. И., Бормотова И. М. Мода как феномен культуры: автореферат диссертации ... кандидата культурологии(Челябинск: Б. и.).
4. Гофман А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения: монография(Санкт-Петербург: Питер).
5. Володин В. А. Мода и стиль: справочное издание(Москва: Аванта+).
6. Масленцева Н. Ю. Молодежная мода в одежде в условиях современной России (социологический анализ): автореферат диссертации ... кандидата социологических наук(Екатеринбург: Б. и.).
7. История костюма: мультимедийная энциклопедия моды(Москва: Квадрат+).
8. Коммиссаржевский Ф.Ф. История костюма(Минск: Современный литератор).
9. Которн Н. История моды в XX веке: научно-популярная литература(М.: Тривиум).
10. Нанн Д. История костюма, 1200-2000: научное издание(М.: Астрель).
11. Кини М., Голыбина И.Д. Мода и реклама(Москва: Арт-Родник).
12. Андреева А.Ю. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода(СПб.: Паритет).
13. Андреева А. Ю., Богомолов Г. И. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода (От Древнего Египта до модерна): научное издание(СПб.: Паритет).
14. Васильев А. А. Искусство и мода (творчество русских эмигрантов первой волны)(Б. м.: б. и.).
15. Михайловская Л. А., Попов В. П., Плаксина Э. Б. История костюма. Стили и направления: учеб. пособие для сред. проф. образования(М.: Academia).
16. Детская мода 6 трендов 2009/10(Б. м.: б. и.).
17. Мужская мода: 10 трендов(Б. м.: б. и.).
18. Калантарова Ю. Лондонская мода: с улицы на подиум(Б. м.: б. и.).
19. Мода 2006 года(Б. м.: б. и.).
20. Зелинг Ш. Мода: Век модельеров. 1900-1999(Koln: Konemann).
21. Фукай А., Суо Т., Ивагами М., Борис Л. А. История моды с XVII по XX

- век. Коллекция Института костюма Киото(Москва: Арт-Родник).
22. Симанженкова Т. К. История костюма и кроя: учеб.-метод. пособие для студентов спец. 070600.62.02 «Дизайн»(Красноярск: СФУ).

4.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства (программное обеспечение, на которое университет имеет лицензию, а также свободно распространяемое программное обеспечение):

1. -Microsoft:
2. Windows XP, Windows VISTA, Windows 7 enterprise, Windows 7 professional, Windows 8.1 enterprise, Windows 8.1 professional,
3. office 2007, office 2013.

4.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Электронно-библиотечная система Book.ru <http://www.book.ru/>
2. Электронно-библиотечная система elibrary <http://elibrary.ru/>
3. Электронно-библиотечная система «Университетская книга online» <http://www.biblioclub.ru/>
4. Система электронного обучения СФУ: e.sfu-kras.ru

5 Фонд оценочных средств

Оценочные средства находятся в приложении к рабочим программам дисциплин.

6 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.