

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры

«УТВЕРЖДАЮ»

Декан факультета

«.....» _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Зав.кафедрой

«.....» _____

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

История костюма

Специальность «Народная художественная культура»

Профиль «Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества»

Квалификация (степень) выпускника **бакалавр**

Форма обучения – очная, заочная

Согласовано:

Председатель методического совета по качеству по направлению _____ (Подпись)

2015 г.

1. **Цель курса** - сформировать у студентов представление о стилистическом многообразии костюма, его исторической изменчивости и коммуникативном потенциале.

Задачи учебного курса:

- раскрыть сущность понятий «костюм», «стиль», «мода»;
- наглядно представить ретроспективу стилистического многообразия костюма;
- охарактеризовать основные стили;
- выработать у студентов навык самостоятельного анализа исторических, стилистических и коммуникативных характеристик костюма.

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки

Дисциплина относится к циклу профессионального модуля базовой части профессиональных дисциплин. Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление об основных этапах развития костюма. Параллельно курсу истории костюма читаются дисциплины «История зарубежной литературы», «История режиссуры зарубежного театра» и др.

Полученные знания, умения и навыки могут быть использованы студентами при изучении как исторических искусствоведческих дисциплин, так и творческих. Данная дисциплина обеспечивает междисциплинарные связи при подготовке специалистов и в процессе их профессиональной деятельности.

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)

(ПК-5) владение основными формами и методами этнокультурного образования, этнопедагогике, педагогического руководства коллективом народного творчества

В результате освоения настоящего спецкурса, студенты должны:

- знать ключевые понятия дисциплины;
- иметь представление о стилистическом многообразии костюма, исторической изменчивости его форм и коммуникативном потенциале;
- уметь на основе анализа конкретной иллюстрации костюма определить принадлежность костюма к исторической эпохе и стилю, описать его элементы, раскрыть его коммуникативную функцию как символа.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА

Очное отделение

№	Раздел	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
	дисциплины			и трудоемкость (в часах) /в том числе в интерактивной форме					Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				лекц	сем	п/г	м/г	инд	
Раздел I. Костюм первобытного общества.									
	1.1. Происхождение костюма и первоначальные формы одежды	7	1	2					
Раздел II. Костюм Древнего Мира.									
	2.1 Костюм Древнего Египта.	7	2	2					
	2.2 Костюм Древней Греции	7	3	2					
	2.3 Костюм Древнего Рима	7	4	2					кейс
Раздел III. Костюм средних веков.									
	3.1 Европейский средневековый костюм (X-XIII вв.)	7	5	2					
	3.2 Готический костюм (XIV-XV вв.)	7	6	2					эссе
Раздел IV. Европейский костюм XVI-XIX вв.									

4.1 Итальянский костюм эпохи Возрождения (к. XV-XVI вв.)	7	7	2					Рубежный контроль
4.2 Испанский костюм XVI в.	7	8	2					
4.3 Костюм XVII в.	7	9,10	2					
4.4 Костюм XVIII в., проникновение европейской моды в Россию	7	11,12	2					
4.5 Смена стилей в костюме XIX – начале XX вв.	7	13,14	2	2				дискуссия
4.6 Костюм XX – начала XXI вв.	7	15-18	8	4				дискуссия
Итого		18	30	6				
Общее количество часов учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 36 часов; самостоятельной работы обучающегося 36 часов								

Форма итогового контроля: зачет (7семестр)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Введение в историю костюма и моды

Тема 1. Введение.

Цели, задачи и предмет дисциплины «История костюма и моды», ее связь с другими дисциплинами учебного плана. Понятия «одежда», «костюм», «мода», «художественный стиль». Факторы, влияющие на появление определенного исторического стиля. Функции костюма.

Цель изучения темы:

сформировать представление о целях и задачах дисциплины. Ознакомить с основными понятиями в области истории костюма, факторами, влияющими на изменение исторического стиля, функциями костюма.

Костюм первобытного общества

Тема 1. Происхождение костюма и первоначальные формы одежды

Появление одежды. Связь ее формы с материалом, климатом и родом занятий людей. Идеал красоты первобытного человека и приемы его выражения в костюме. Роль украшений, декоративной косметики и татуировки.

Цель изучения темы:

дать понятие об основных формах костюма, одежде, украшениях, косметике.

Костюм Древнего Мира

Тема 1. Костюм Древнего Египта

Условия формирования костюма Древнего Египта. Эстетический идеал красоты (по произведениям изобразительного искусства Древнего Египта). Виды женской и мужской одежды: схенти, передник, калазирис, накидка. Изменение их формы в разные периоды.

Основные черты костюма Древнего Египта: функциональность, постоянство форм и деталей, контрастность цвета и материалов. Прически, головные уборы, обувь, дополнения, украшения и косметика Древнего Египта.

Цель изучения темы:

дать понятие об эстетическом идеале красоты, о костюме (видах одежды, прическах, головных уборах, обуви, косметике) Древнего Египта.

Тема 2. Костюм Древней Греции

Влияние эстетического идеала человека на создание костюма. Подчинение одежды естественным линиям человеческого тела и выявление его пропорций. Драпировка - основа пластического построения античного костюма. Основные виды одежды древних греков: хитон, пеплос, гиматий, хламида. Ткани и их оформление. Особенность построения женского и мужского костюмов. Роль причесок, головных уборов, украшений, обуви в построении женского и мужского костюмов. Военный костюм.

Эстетическое значение древнегреческого костюма в развитии европейского костюма в последующие века.

Цель изучения темы:

формировать знания об идеале красоты и древнегреческом костюме, прическах, обуви, украшениях.

Тема 3. Костюм Древнего Рима

Эстетический идеал человека и приемы его выражения в костюме. Придание фигуре величественности и статичности. Греческие традиции в римском костюме. Применяемые ткани, их пластические свойства. Изменение роли драпировки. Появление футлярообразной формы. Основные виды мужской одежды: туника (колобиум, таларис, далматика), плащ, тога, лацерна, полу-даментум, сагум, пенула. Классовая дифференциация в мужской одежде. Роль дополнений, причесок, обуви, цвета в решении мужского костюма разных сословий. Основные виды женской одежды: туника, стولا, плащ-палла, покрывало. Прически, дополнения, украшения, косметика и их роль в костюме, в создании идеала красоты.

Цель изучения темы:

сформировать представление о развитии костюма Древнего

Рима; дать понятие о влиянии культуры Древней Греции на культуру и костюм Древнего Рима.

Европейский костюм средних веков

Тема 1. Европейский средневековый костюм X-XIII вв.

Эстетический идеал красоты (по произведениям изобразительного искусства).

Футлярообразные одеяния эпохи раннего средневековья. Зарождение рыцарской культуры, Культ "прекрасной дамы" и формирование новых эстетических идеалов.

Зарождение одежды облегающих форм. Поиск способов создания облегающего силуэта (швов, линий, вытачек, шнуровки). Характерные особенности мужской одежды. Рыцарские костюмы. Конструктивные и декоративные особенности женских костюмов. Роль головных уборов, обуви, украшений и дополнений в костюме романского стиля.

Цель изучения темы:

дать понятие о костюме романского стиля, его истоках, развитии новых тенденций в решении человеческого облика в XII-XIII вв.

Тема 2. Готический костюм XIV-XV вв.

Эстетический идеал красоты. Новый принцип получения форм одежды. Развитие конструирования и моделирования. Характерные предметы мужского костюма: штаны- чулки, пурпуан, котарди, сюрко, упелянд, головные уборы, дополнения, обувь.

Характерные особенности женского костюма готического стиля. Конструктивные и декоративные приемы построения женского костюма для создания эстетического идеала красоты. Роль головных уборов, обуви, украшений и дополнений в женском костюме готического стиля. Мода Бургундского двора.

Цель изучения темы:

сформировать понятие об особенностях костюмов готического стиля, роли головных уборов, обуви, украшений и дополнений в костюме.

Европейский костюм XVI-XIX вв.

Тема 1. Итальянский костюм эпохи Возрождения (к. XV-XVI вв.)

Костюм эпохи Возрождения. Эстетический идеал красоты. Новое представление о всесторонне развитом человеке, способном к безграничному прогрессу. Подъем в развитии и производстве тканей. Мода Флоренции XV – начала XVI вв. – простота форм, античные мотивы. Венецианская мода XVI в. – широкий, приземистый силуэт костюма итальянского Возрождения. Основные виды мужской и женской одежды. Ткани, дополнения, украшения, обувь, прически и головные уборы.

Цель изучения темы:

дать понятие об основных видах и формах мужской и женской одежды, об особенностях моделирования форм, приближающих костюм к эстетическому идеалу.

Тема 2. Испанский костюм XVI в.

Общественные условия формирования эстетического идеала красоты. Создание каркасного костюма. Основные виды и формы мужской и женской одежды. Влияние испанской моды на костюмы других европейских стран: французский, немецкий, английский костюмы. Основные виды и формы мужской и женской одежды в этих странах. Ткани, отделка, украшения, головные уборы, обувь и их значение в создании идеала красоты соответственно национальным особенностям каждой страны.

Цель изучения темы:

выявление причин создания каркасного костюма, понятие о его значении для развития европейской моды последующих эпох.

Тема 3. Костюм XVII в.

Эстетический идеал красоты (по произведениям искусства). Ткани, декоративные отделки, прически, головные уборы, украшения и косметика. Французский костюм.

Конструктивные особенности мужского и женского костюмов в начале, середине, конце XVII в. Прически, головные уборы, украшения и косметика. Влияние французского костюма на костюмы других стран Европы (Англии, Фландрии и Испании).

Цель изучения темы:

дать понятие об эстетическом идеале красоты человека данного периода, основных элементах костюма, конструкций, декоративном решении, прическах стран Западной Европы XVII в.

Тема 4. Костюм XVIII в., проникновение европейской моды в Россию

Эстетический идеал красоты (по произведениям изобразительного искусства и литературы). Стиль рококо в костюме и его характерные черты: изысканность форм, декоративность, утонченность цветового решения. Применяемые ткани, их орнаментация.

Отделки, дополнения, декор и обувь. Реформы Петра I в области распространения европейского костюма в России, особенности европейской моды в России.

Рококо середины XVIII в. Основные виды и формы мужской и женской одежды, ее покрой. Английский костюм (практичность, деловитость и удобство). Французская революция 1789 г. и утверждение капитализма в передовых странах Европы. Влияние революции 1789 г. на демократизацию костюма. Простота и рациональность гражданской одежды. Одежда санкюлотов (покрой, цветовое решение, головные уборы, прически, дополнения).

Цель изучения темы:

дать понятие об особенностях мужского и женского костюмов XVIII в., показать роль французской революции в изменении облика костюма последующих эпох.

Тема 5. Смена стилей в костюме XIX – начале XX вв.

Стиль ампир в костюме (1800-1815 гг.). Отличительные особенности стиля (цвет, силуэт, орнаментика). Мужской костюм: редингот, сюртук, фрак, рубашка и др. Женский костюм: платье с корсетом, спенсер, редингот, кашмиральские шали и др. Головные уборы, обувь и дополнения.

Западноевропейский костюм в стиле романтизм (20-30-е гг.) и бидермайер (30-40-е гг.).

Мужской костюм: особое внимание к добротности тканей и дополнениям (галстук, шляпа и др.). Женский костюм. Влияние стилей Возрождения, барокко, рококо (корсет, кринолин). Разнообразие ассортимента. Цвет, ткани, отделка.

Второе рококо (50-60-е гг.) - мода крупной буржуазии. Мужской костюм. Виды костюма по назначению: пиджак, визитка, смокинг. Изменение формы брюк (по десятилетиям). Головные уборы, обувь, дополнения. Женский костюм. Платье на каркасе, верхняя одежда (фигаро, ретонды, мантильи, накидки и др.). Разнообразие ассортимента женского костюма по назначению. Стиль позитивизм (70-80-е гг.). Демонстрация стоимости вещей, богатства одежды. Силуэт (корсет, турнюр). Разнообразие деталей и отделки.

Стиль модерн конца XIX - начала XX вв. Силуэт женского платья (s-образный изгиб). Новые цветовые сочетания, асимметричные вышивки, отделка. Головные уборы и дополнения.

Стиль конструктивизм начала XX в. Новый идеал красоты женщины - «а ля гарсон».

Упрощение форм женской одежды в связи с использованием женского труда на производстве. Распространение английского костюма как делового костюма женщин.

Стандартизация мужских костюмов. Появление спортивного костюма.

Цель изучения темы:

сформировать понятие об особенностях костюмов XIX в. всех стилей: ампир, романтизм, бидермайер, второе рококо, позитивизм, модерн, конструктивизм.

Костюм XX – начала XXI вв.

Мода и авангардное искусство.

Великая депрессия. Дальнейшая демократизация моды. Информация

об основных стилях и направлениях в искусстве и моде 1930-х гг.:

неоклассика, гламур, историзм, спорт.

Привилегии от оккупационных властей для французского «haute couture» в период Второй мировой войны. Л. Леллонг-признанный профессионал бизнеса моды. Деятельность на посту президента Синдиката Высокой моды. Основные тенденции военной моды. План «Утилити». Информация об основных стилях и направлениях в искусстве и моде 1940-х гг.: милитари, минимализм, трансформация, самодельная мода, американский, голливудский, фолк.

Формирование «общества потребления». Возникновение «pret-a-porter». Информация об основных стилях и направлениях в искусстве и моде 1950-х гг.: new look.

Итальянская мода. Рождение молодежной культуры. Сексуальное раскрепощение, борьба за права женщин. Научно-технический прогресс и мода. Соединение уличной моды и «haute couture». Новые материалы и технологии. Информация об основных стилях и направлениях в искусстве и моде 1960-х гг.: минимализм, стиль Лондон, унисекс, диффузный, космос, фолк, этно, ретро.

Мода в эпоху постмодерна. Информация об основных стилях и направлениях в искусстве и моде 1970-х гг.: ретро, этно, классика, романтика, фолк, кантри, бельевой, спорт, милитари, диско, диффузный, китайский, цыганский. Время эксцентрики и чрезмерности. Герои дня - «яппи».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (практические занятия, дискуссии, разбор конкретных ситуаций т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

7.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

7.1. Рекомендации для самостоятельной работы студентов по предмету

Самостоятельная работа студента необходима для более глубокого усвоения курса и должна носить систематический характер. Самостоятельная работа представлена по темам, по которым студенту требуется дополнительно поработать и проанализировать рассматриваемый учебный материал.

Уровень результатов самостоятельной работы контролируется преподавателем с помощью заданий, выполняемых в конце практического занятия, заслушивания сообщений, при проверке письменных работ и учитывается при итоговой аттестации студента.

7.2 Вопросы к семинарам:

Смена стилей в костюме XIX – начале XX вв. (2 часа)

1. Информация об основных стилях и направлениях в искусстве и моде 1900-х гг.
2. Конструктивные особенности костюма конца XIX в.
3. Роль декора в композиции костюма конца XIX в.
4. Эстетика костюма конца XIX века в процессе современного формообразования.
5. Эkleктизм художественного образа костюма.
6. Формирование мирового светского (городского) костюма.

Костюм XX – начала XXI вв(4 часа)

1. Информация об основных стилях и направлениях в искусстве и моде 1930-х гг.:неоклассика, гламур, историзм, спорт.

2. Информация об основных стилях и направлениях в искусстве и моде 1940-х гг.: милитари, минимализм, трансформация, самодельная мода, американский, голливудский, фолк.
3. Информация об основных стилях и направлениях в искусстве и моде 1950-х гг.: new look. Информация об основных стилях и направлениях в искусстве и моде 1960-х гг.: минимализм, стиль Лондон, унисекс, диффузный, космос, фолк, этно, ретро.
4. Информация об основных стилях и направлениях в искусстве и моде 1970-х гг.: ретро, этно, классика, романтика, фолк, кантри, бельевой, спорт, милитари, диско, диффузный, китайский, цыганский.
5. Информация об основных стилях и направлениях в искусстве и моде 1980-х гг.: яппи - классика, неоклассика, романтика, стиль новых пиратов, необарокко, секси, спорт, культурный номадизм - стиль странника. Gimmi (give me) десятилетие. Стиль яппи (Young Urban Professional).
6. Информация об основных стилях и направлениях в искусстве и моде 1990-2010-х гг.: минимализм, бейсик, эко-лук, тинэйджер, колледж, гранж, кежуал, фьюжн, бельевой, барби, спорт.

7.3 Примерные вопросы для промежуточного контроля

и выявления остаточных знаний по курсу

1. Понятие «одежда». Факторы, влияющие на ее изменение.
2. Понятие «костюм». Факторы, влияющие на его изменение.
3. Понятие «мода». Факторы, влияющие на ее изменение
4. Понятие «стиль». Факторы, влияющие на его изменение.
5. Эстетические идеалы первобытного общества.
6. Основные формы костюма, украшения, косметика первобытного общества.
7. Эстетические идеалы Древнего Египта.
8. Характеристика элементов одежды мужского костюма Древнего Египта
9. Элементы женского костюма Древнего Египта
10. Эстетические идеалы Древней Греции.

7.4. Примерные вопросы к зачету:

1. Характеристика элементов одежды мужского костюма Греции.
2. Элементы женского костюма Древней Греции.
3. Эстетические идеалы Древнего Рима
4. Характеристика элементов одежды мужского костюма Древнего Рима.
5. Элементы женского костюма Древнего Рима.

6. Эстетические идеалы романского стиля.
7. Характеристика элементов одежды мужского костюма романского стиля.
8. Элементы женского костюма романского стиля.
9. Эстетические идеалы готического стиля.
10. Характеристика элементов одежды мужского костюма готического стиля.
11. Элементы женского костюма готического стиля.
12. Эстетические идеалы эпохи Возрождения.
13. Характеристика элементов одежды мужского костюма эпохи Возрождения.
14. Элементы женского костюма эпохи Возрождения.
15. Эстетические идеалы Испании XVI в.
16. Характеристика элементов одежды испанского мужского костюма XVI в.
27. Элементы женского испанского костюма XVI в.
18. Эстетические идеалы стиля барокко.
19. Характеристика элементов одежды мужского костюма стиля барокко.
20. Элементы женского костюма стиля барокко.
21. Эстетические идеалы стиля рококо.
22. Характеристика элементов одежды мужского костюма стиля рококо.
23. Элементы женского костюма стиля рококо.
24. Особенности костюмов стиля ампир.
25. Особенности костюмов стиля романизм.
26. Особенности костюмов стиля бидермайер.
27. Особенности костюмов стиля модерн.
28. Особенности костюмов стиля конструктивизм.

7.5. Балльно-рейтинговая система оценки знаний студента

Посещение лекций и семинаров – 2 балла
Работа на семинаре – 2 баллов
Рубежный контроль – 20 баллов
Премиальные - 6 баллов
Итого: Работа в течение семестра – 70 баллов

Шкала оценок
«отлично» - 30 баллов
«хорошо» - 20 баллов
«удовлетворительно» - 15 баллов

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Рекомендуемая литература

1. Коммиссаржевский Ф.Ф. История костюма. Минск: Совр. Литератор. 2001. 496 с.
2. Захаржевская Р.В. История костюма: от античности до современности: научно-популярная литература. - 3-изд. доп. – М.: РИПОЛ классик, 2004. – 287 с.
3. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней [Текст] : учеб. для акад. бакалавриата - М. :Юрайт, 2015.
- Кн. доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru.

Дополнительная литература:

1. Андреева Р.П. Энциклопедия моды: - СПб.: Литера, 1997.- 416с.
2. Брун В., Тилькс М. История костюма (от древности до нового времени). -М.: Эксмо, 1995. – 115 с.
3. Дудникова Г. П. История костюма: учеб.. - 3-е изд., доп. и перер. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 352 с : ил.
5. История костюма / (Серия «Учебники XXI века»). – Ростов н/Д «Феникс», 2001.-416 с.
6. Матузова Е.М. Мода и крой. – М.: Институт индустрии моды, 2001. – 180 с.
7. Морли Ж. Штрихи времени. Одежда. – М.: Росмэн, 1994.-60 с.
8. Плаксина Э.Б. История костюма. Стили и направления: учеб пособие. - изд. 2-е, стереотип. – М.: Академия, 2004. – 221 с.
9. Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П. История костюма. Стили и направления. М., 2003.
10. Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и costume: учеб.. – М.: Феникс, 2004. – 475 с. + ил.
11. Тарабукин Н.М. Очерки по истории костюма. – М.: Гитис, 1994.-35 с.
12. Хэрольд Р.. Костюмы народов мира: Иллюстрированная энциклопедия. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. – 239 с.
13. Царство людей. Одежда, утварь, обычаи. – М.: Росмэн, 1994.- 93 с.

8.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Технические средства обучения:

- комплект мультимедийного оборудования (компьютер/ноутбук с лицензионным программным обеспечением, проектор, доска);
- комплект учебно-наглядных пособий «История костюма» (тематические мультимедийные презентации в программе Microsoft Office PowerPoint или слайд-шоу в формате jpeg);
- периодические издания журналов мод.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Оборудование учебного кабинета:

- УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, видеофильмы, ЭОР и т.п.);
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПрООП ВО по специальности НХК

Автор: Мерзликина А.Ю., кпн, доцент

Рецензент(ы) _____

Документ одобрен на заседании _____

Заседание методического совета по качеству по направлению

от _____ года, протокол № _____.