

ИСТОРИЯ КОСТЮМА И КРОЯ

1. Цель освоения дисциплины

Ознакомление с основными положениями по истории костюма и кроя, формирование представления о костюме как особом элементе мировой художественной культуры; использование приемов конструирования прошлых эпох и исторических элементов костюма в решении современных дизайнерских задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История костюма и кроя» относится к вариативной части блока дисциплин. Для освоения дисциплины «История костюма и кроя» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История», «История искусств», «Компьютерная графика», «Культурология», «Основы теории и методологии дизайн-проектирования», «Педагогическая психология», «Психология управления», «Социология», «Теоретические основы проектирования».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Индустрия моды», «Компьютерная графика», «Компьютерное проектирование в дизайне», «Костюмографика», «Организация проектной деятельности», прохождения практики «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– эволюцию основных элементов одежды и кроя, основные исторические этапы развития костюма, основные понятия и названия, связанные с историческими элементами одежды;

уметь

– грамотно использовать основные понятия, термины в оценке и описании костюмов различных эпох и направлений;

владеть

– навыками работы с научно-методической литературой; навыками отбора и систематизации культурно-исторических фактов и событий.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 4,

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 72 ч., СРС – 72 ч.),

распределение по семестрам – 4, 5,

форма и место отчётности – зачёт (4 семестр), аттестация с оценкой (5 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины

Основы истории и теории костюма.

Костюм и его роль в духовной жизни общества. Исторический аспект развития костюма. Типология костюма и одежды. Содержание и сущность понятий «одежда» и «костюм», «стиль», «мода». Функции костюма. Костюм по назначению. Версии появления одежды. Подходы к изучению одежды. Отдельные предметы одежды и аксессуары. Материалы и техники обработки волокон. Взаимодействие традиций и инноваций в современном костюме. Методология изучения костюма.

Костюм Древнего мира.

Возникновение одежды. Первобытный костюм. Костюм Древнего мира. Периодизация культуры Древнего Египта. Своеобразие культуры Древнего Египта. Комплексность древнеегипетского искусства: конструктивность – основной принцип изобразительного искусства, во многом определяющий облик костюма. Связь изобразительного искусства и иероглифического письма. Источники для изучения костюма рельефы и росписи в гробницах. Сословность в костюме. Основные типы одежды. Традиционные головные уборы и причёски, парики. Значения украшений в костюме Древнего Египта. Художественная культура Древней и Передней Азии. Архитектура. Роль цвета в архитектуре и костюме. Храмовые и широко развитые дворцовые строительства. Основные элементы одежды. Элементы оформления одежды. Значение ювелирных украшений. Связь Греции с древневосточными культурами. Классика. Основной принцип одежды на протяжении всего времени – драпировка. Основные типы ткани и способы изготовления, цветовая окраска. Распространенные принципы декора одежды и виды орнамента. Обувь Древней Греции. Ювелирные украшения. Этруски. Культы Януса, смоковницы и дуба, соседских общин, почитания отцов, сословий. Ранняя Империя. Роль искусства в прославлении императорской власти. Борьба античных традиций с варварскими и восточными влияниями. Место античной культуры и искусства в развитии европейского искусства. Интерпретация античных мифологических и литературных сюжетов в искусстве последующих эпох.

Костюм Дальнего Востока и Америки.

Основные черты культуры Дальнего Востока: традиционализм, каноничность, сословность. Влияние культуры на общие характеристика костюма. Традиционный крой японского костюма: кимоно. Аксессуары и способы декора традиционного дальневосточного костюма. Открытие Нового Света и его культуры в 16 веке. Европейцы и коренные народы Америки – проблемы взаимоотношений и существования. Основные черты костюма коренных народов Америки. Бисер, вышивка как основные элементы декора. Роль природных материалов в костюме коренных народов.

Костюм Европы средних веков и Нового времени.

Основные черты средневековой культуры. Периодизация средневекового искусства. Религиозный характер средневекового искусства. Монастырская художественная культура. Художественная культура средневекового города. Романский и готический стили в средневековой художественной культуре и костюме. Художественные аспекты рыцарской культуры. Художественная культура Византии (6 – 14 в.в.). Монументальная живопись. Новизна конструкций в архитектуре ее влияние на крой костюма. Значение византийской культуры для стран восточной Европы. Искусство балканских стран, Закавказья. Возрождение как культура. Возникновение и развитие станковых видов искусства. Синтез искусств эпоху Возрождения и его отличительные особенности. Искусство Италии второй половины XVI в. Костюм Европы 17-19 века. Французская и английская традиция. Сложение основных костюмных комплексов. Вариации кроя основных элементов одежды. Изменение статуса женщины в обществе и появление новых типов одежды. Переломный характер эпохи

рубежа XIX-XX веков. Франция конца XIX - начала XX вв. Импрессионизм. Модернистические течения конца XIX- начала XX века. “Фовизм”. Анри Матисс, Дюфи, Вламинк, Дерен и Руо. Пабло Пикассо. Сюрреализм. Реалистические школы Франции и Германии. Экспрессионизм. Конструктивизм в архитектуре. Русский авангард. Эксперименты в области свойств цвета и формы. Искусство 20 века и новая картина мира. «Массовое искусство» 20 века. Технический прогресс и его роль в сфере трансляции художественной культуры 20 века. Принципиальная эклектика стиля, метода. Постмодернистическое расчленение традиции и свободная творческая игра ее элементами. Мозаичность художеств

Костюм России средних веков и нового времени.

Своеобразие русского исторического процесса и отражение его в русском искусстве. Истоки древнерусского костюма. Связь искусства и христианской религии. Основные этапы эволюции костюма и их связь с политическим и экономическим развитием страны.

Оружейная палата и ее роль в русском искусстве XVII в. Влияние европейского костюма и моды на русский костюм.

6. Разработчик

Кириллова О.С. кандидат педагогических наук, профессор кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма ФГБОУ ВО «ВГСПУ»,

Рамзаева Е.Н. кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма ФГБОУ ВО «ВГСПУ».