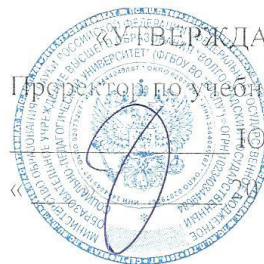

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна
костюма

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
Ю. А. Жадаев
2016 г.

История костюма и кроя

Программа учебной дисциплины

Направление 54.03.01 «Дизайн»

Профиль «Дизайн костюма»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма

«11» 10 2016 г., протокол № 3

Заведующий кафедрой Кириллова О.С. «11.10» 2016 г.
(подпись) (зав.кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования «18» 10 2016 г., протокол № 2

Председатель учёного совета Таранов И.И. «18.10» 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«28» 11 2016 г., протокол № 6

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Разработчики:

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».

Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. № 1004) и базовому учебному плану по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (профиль «Дизайн костюма»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 28 ноября 2016 г., протокол № 6).

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. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		4 / 5
Аудиторные занятия (всего)	72	36 / 36
В том числе:		
Лекции (Л)	36	18 / 18
Практические занятия (ПЗ)	36	18 / 18
Лабораторные работы (ЛР)	–	– / –
Самостоятельная работа	72	36 / 36
Контроль	–	– / –
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЗЧО
Общая трудоемкость	часы	144
	зачётные единицы	4
		72 / 72
		2 / 2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	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.
2	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 из 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.
3	Костюм Дальнего Востока и Америки	Основные черты культуры Дальнего Востока: традиционализм, каноничность, сословность. Влияние культуры на общие характеристики 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.
4	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
5	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.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Основы истории и теории костюма	4	5	—	8	17
2	Костюм Древнего мира	8	8	—	14	30
3	Костюм Дальнего Востока и Америки	6	6	—	14	26
4	Костюм Европы средних веков и Нового времени	10	11	—	18	39
5	Костюм России средних веков и нового времени	8	6	—	18	32

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Бордукова И.Н. История костюма древних цивилизаций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бордукова И.Н.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2005.— 73 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/51522>.— ЭБС «IPRbooks».

2. Тарасова О.П. История костюма восточных славян (древность - позднее средневековье) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тарасова О.П.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 147 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52322>.— ЭБС «IPRbooks».

3. Ющенко О.В. Проектная графика в дизайне костюма [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ющенко О.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 101 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/32794>.— ЭБС «IPRbooks».

4. История искусств. Эпоха Возрождения - искусство XX века [Электронный ресурс]: методические указания к проработке лекций по дисциплине «История пространственных искусств» (раздел «История изобразительных искусств») для студентов 1 курса направлений «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды»/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 48 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/54937>.— ЭБС «IPRbooks».

5. Попова Н.С. История искусств [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 54.03.01 (072500) «Дизайн», профиль подготовки «Графический дизайн», и по направлению подготовки 54.03.02 (072600) «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ Попова Н.С., Черняева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014.— 143 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55775>.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Цветкова Н.Н. История текстильного искусства и костюма. Древний мир [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цветкова Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Издательство СПбКО, 2013.— 120 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/11268>.— ЭБС «IPRbooks».

2. Хорошилова О.А. Костюм и мода Российской империи: Эпоха Николая II [Электронный ресурс]/ Хорошилова О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Этерна, 2012.— 464 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/45925>.— ЭБС «IPRbooks».

3. Васильев А. История моды: Костюмы русского Императорского дома: Выпуск 3 [Электронный ресурс]/ Васильев А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Этерна, 2006.— 66 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/45948>.— ЭБС «IPRbooks».

4. Методика проектирования костюма [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Ю. Сапугольцев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 162 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/61375>.— ЭБС «IPRbooks».

5. Бусыгина О.М. Архитектоника объемных форм [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бусыгина О.М.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 95 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/32783>.— ЭБС «IPRbooks».

6. Мартынов А.И. Скифо-сибирский мир Евразии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мартынов А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Высшая школа, Абрис, 2012.— 199 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21356>.— ЭБС «IPRbooks».

7. Черная Л.А. Русская культура переходного периода от Средневековья к Новому времени [Электронный ресурс]/ Черная Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Языки русской культуры, 1999.— 300 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15057>.— ЭБС «IPRbooks».

8. История искусства. Том I [Электронный ресурс]/ Л.И. Акимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Белый город, 2012.— 520 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/50155>.— ЭБС «IPRbooks».

9. История Искусства. Том II [Электронный ресурс]/ И.Л. Бусева-Давыдова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Белый город, 2013.— 541 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/51414>.— ЭБС «IPRbooks».

10. Живаева О.О. Искусство древнего мира [Электронный ресурс]: методические указания/ Живаева О.О.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 35 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/51514>.— ЭБС «IPRbooks».

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Электронная библиотечная система IPRbooks (<http://www.iprbookshop.ru>).
2. Портал «Музеи России» - www.museum.ru.

3. Портал Российского Института культурологи - <http://www.ricur.ru/>.
4. Гид по музеям мира и галереям (материалы по искусству, статьи)
<http://www.smirnova.net/>.
5. Коллекция ссылок по истории искусства, сгруппированных по периодам
<http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «История костюма и кроя» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования, имеющего доступ к Интернету и локальной сети.
2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и индивидуальной работы обучающихся на практических занятиях и в рамках выполнения СРС.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «История костюма и кроя» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, аттестации с оценкой.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «История костюма и кроя» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.