

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 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
« 30 » 05 2022 г.

История костюма и кроя

Программа учебной дисциплины

Направление 54.03.01 "Дизайн"

Профиль «Дизайн костюма»

очная форма обучения

Волгоград
2022

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

« 16 » __ 05 ____ 2022 г., протокол № 10

Заведующий кафедрой _____ « 16 » __ 05 ____ 2022 г.
(подпись) Кириллова О.С. (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « 17 » __ 05 ____ 2022 г., протокол № 10

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____ « 17 » __ 05 ____ 2022 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 30 » __ 05 ____ 2022 г., протокол № 13

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:

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

Программа дисциплины «История костюма и кроя» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 "Дизайн" «» (утверждён) и базовому учебному плану по направлению подготовки 54.03.01 "Дизайн" «» (профиль «Дизайн костюма»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 30 мая 2022 г., протокол №).

1. Цель освоения дисциплины

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 России, всеобщая история)», «Культурология», «Философия».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплины «История возникновения костюма».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).

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)	–	– / –
Лабораторные работы (ЛР)	36	18 / 18
Самостоятельная работа	72	36 / 36
Контроль	–	– / –

Вид промежуточной аттестации		ЗЧО / 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 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	Основные черты культуры Дальнего Востока:

	и Америки	<p>традиционализм, каноничность, сословность. Влияние культуры на общие характеристика костюма.</p> <p>Традиционный крой японского костюма: кимоно.</p> <p>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.</p>
4	Костюм Европы средних веков и Нового времени	<p>Основные черты средневековой культуры.</p> <p>Периодизация средневекового искусства. Религиозный характер средневекового искусства. Монастырская художественная культура. Художественная культура средневекового города. Романский и готический стили в средневековой художественной культуре и костюме.</p> <p>Художественные аспекты рыцарской культуры.</p> <p>Художественная культура Византии (6 – 14 в.в.).</p> <p>Монументальная живопись. Новизна конструкций в архитектуре ее влияние на крой костюма. Значение византийской культуры для стран восточной Европы.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Импрессионизм. Модернистические течения конца XIX- начала XX века. “Фовизм”. Анри Матисс, Дюфи, Вламинк, Дерен и Руо. Пабло Пикассо. Сюрреализм.</p> <p>Реалистические школы Франции и Германии.</p> <p>Экспрессионизм. Конструктивизм в архитектуре.</p> <p>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 искусств</p>
5	Костюм России средних веков и нового времени	<p>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</p>

	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. 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. 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».
7. 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».
8. 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».
9. 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».
10. 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».

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 лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме 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.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

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.