

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Усынин Максим Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 12.10.2023 10:06:43
Уникальный программный ключ:
f498e59e83f65dd7c3ce7bb8a25cbbabb33ebc58

**Частное образовательное учреждение высшего образования
«Международный Институт Дизайна и Сервиса»
(ЧОУВО МИДиС)**

Кафедра дизайна, рисунка и живописи

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ КОСТЮМА И КРОЯ**

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн
Направленность (профиль): Дизайн костюма
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Год набора: 2020

Рабочая программа дисциплины «История костюма и кроя» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата) (утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 954).

Автор-составитель: О.В. Першина

Рабочая программа утверждена и одобрена на заседании кафедры дизайна, рисунка и живописи. Протокол № 10 от 29.05.2023 г.

Заведующий кафедрой дизайна, рисунка и живописи, кандидат культурологии, доцент

Ю.В. Одношовина

СОДЕРЖАНИЕ

1. Наименование дисциплины (модуля), цели и задачи освоения дисциплины (модуля)	4
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы	7
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.....	7
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий	7
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю).....	48
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).....	49
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)	50
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	50
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	54
11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)	535

1. НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1. Наименование дисциплины

История костюма и кроя

1.2. Цель дисциплины

Овладение студентами содержания дисциплины «История костюма и кроя» в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, как основы для дальнейшего изучения дисциплин специализации.

1.3. Задачи дисциплины

В ходе освоения дисциплины студент должен решать такие задачи как:

- формирование способностей осуществлять выбор средств и приемов моделирования;
- выработка навыков к самостоятельному анализу и поиску информации, необходимой для решения проектных задач;
- формирование навыков работы с материалом, используя его пластические свойства, и зрительные иллюзии при проектировании формы костюма.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины «История костюма и кроя» направлен на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенций выпускника	Код и наименование индикатора достижения компетенций
ОК-1. Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции	ОК-1.1. Основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и мышления;
	ОК-1.2. Грамотно выражать свою мировоззренческую позицию; применять понятийно- и категориальный аппарат и основные законы философии в профессиональной деятельности; применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;
	ОК-1.3. Культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения

ОК-2. Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции	ОК-2.1. Особенности основных этапов исторического развития общества, основные понятия и закономерности развития; основные этапы, ключевые события и процессы отечественной истории; выдающихся деятелей отечественной и мировой истории;
	ОК-2.2. Проводить исторический анализ событий; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; осуществлять поиск информации, анализ данных; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде статьи, реферата, аналитического обзора, научного диспута и др.;
	ОК-2.3. Навыками работы с научно-методической литературой, отбора и систематизации культурно-исторических фактов и событий; приемами исторического анализа и исследования: работа с исторической картой, научно-методической литературой; навыками ведения дискуссии, диалога.
ОПК-6. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	ОПК-6.1. Информационные процессы и информационно-коммуникационные технологии, системы, ресурсы и технологии; рынок программных средств информационных технологий в дизайне; основные требования информационной безопасности;
	ОПК-6.2. Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры; ориентироваться в терминах и определениях; выбирать и рационально использовать конкретные информационные и библиографические технологии в практике;
	ОПК-6.3. Навыками поиска необходимой информации в библиотечном фонде, справочной литературе или в сети Интернет по тематике решения проблемной задачи; навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информацион-

	ной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.
ПК-2. Способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи	ПК-2.1. Этапы разработки и реализации проектных идей; основные закономерности и способы развития проектной мысли в соответствии с выдвигаемыми потребителем требованиями; критически относиться к выбору средств художественного конструирования и проектирования; законы формирования художественного образа, основанного на концептуальном, творческом подходе; различные виды изобразительного искусства и способы проектной графики;
	ПК-2.2. Проводить дизайн-исследования и обрабатывать полученную информацию; презентовать основную концепцию проектной идеи и уметь аргументировать значимость темы; производить предпроектный и проектный анализ, создавать дизайн-концепцию основанную на концептуальном, творческом подходе; выражать свои замыслы и идеи графическим методом с применением различных проектно-художественных техник; оформлять проектные материалы средствами языка дизайна; формировать, прогнозировать, обосновывать свои идеи и замыслы при реализации их на проектном уровне с установкой на концептуализацию формотворческой деятельности; использовать полученную информацию для креативного мышления и освоения новых технологий;
	ПК-2.3. Навыками профессионального представления дизайн – проектирования объектов различной степени сложности; навыками обоснования проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебная дисциплина «История костюма и кроя» относится к обязательным дисциплинам вариативной части основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) Дизайн костюма.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа. Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре.

Состав и объем дисциплины и виды учебных занятий

Вид учебной работы	Всего	Разделение по семестрам
		5
ЗЕТ	2	2
Общая трудоемкость, час.	72	72
Аудиторные занятия, час.	34	34
Лекции, час.	22	22
Практические и семинарские занятия, час.	12	12
Самостоятельная работа	38	38
Курсовой проект (работа)	+	+
Контрольные работы	-	-
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

5.1. Содержание дисциплины

Раздел I. Костюм-объект предметной среды

Тема 1. Что такое костюм? Происхождение костюма. Костюм-предмет прикладного искусства.

Костюм – система из множества составляющих.

Костюм – продукт эпохи, ее художественной культуры.

Костюм действенный и недейственный. Действенный костюм – крестьянский костюм, военный, униформенный, спортивный. Недейственный костюм – костюм придворный, ставивший целью провести грань между низшими слоями общества и властью. История костюма от эпохи Средневековья до конца XIX века – история недейственного костюма. Изобретение искусственных пропорций, форм, использование дорогих материалов.

Классификация костюма: бытовой; специальный (униформенный, спортивный, производственный, военный, зрелищный).

Раскраска тела - первая одежда. Раскраска защитная, маскировочная, устрашающая, символическая, тотемная. Татуировка – первое орнаментальное украшение человека. Деформация тела – первое проявление эстетических взглядов первобытного человека. Навесные украшения: выражение эстетических взглядов; отличительный знак; выражение какой-либо стоимости; расположение украшений по поясам. Первые виды собственно

одежды: пояс-первый необходимый элемент одежды, освободивший руки человека от ноши. Революционная роль пояса в зарождении всей поясной одежды; плащ-второй вид одежды, прародитель всей плечевой одежды; перчатка-изобретение, положившее начало рукаву.

Основополагающая роль архитектуры в формировании стиля эпохи. Исторический стиль – общность выразительных средств и приемов, обусловленных материальной и духовной культурой времени. Черты стиля проявляются в архитектуре, изобразительном искусстве, прикладном искусстве, литературе, языке.

Специфика выразительных средств в архитектуре и прикладном искусстве: язык объемов, пропорций и линий, цвет, фактура.

Совершенствование выразительного языка костюма в процессе саморазвития.

Двоякость функции предмета прикладного искусства, утилитарная и эстетическая. Красота материала – отправной момент при создании произведения прикладного искусства. Взаимосвязь материала и формы.

Раздел II. Костюм Древнего мира

Тема 2. Костюм Древнего Египта. (IV-I вв. до н. э.)

Единообразие материала и конструкции лапидарность композиции, обобщающий силуэт. Египтяне – основоположники в создании внешнего облика как выражения эстетических норм своего стиля. Основной выразитель стиля в египетском костюме – прическа и грим. Основные виды сырья – шерсть и лен. Деление костюма по половому и классовому признакам. Символический характер орнамента. Симметрия, статичность – закон египетского искусства – присущи и орнаменту. Радостная цветовая гамма композиций. Египет – родоначальник всех видов ювелирных украшений.

Тема 3. Костюм Древней Греции.

Архаический период (VIII – VI в.в. до н.э.) – простота одежды, еще не выявляющая красоту человеческого тела. Грубоватые ткани натуральных цветов (шерсть, лен).

Идеал греков классического периода (V – IV в.в. до н.э.) – прекрасный гармоничный в своей соразмерности человек.

Костюм греков – воплощение представления о прекрасном; костюм кусковой, сложенный, драпированный. Прямоугольный или овальный кусочек ткани становится костюмом лишь на фигуре. Эстетическая основа костюма – драпировка.

Схожесть мужского и женского костюмов.

Особая роль пояса в костюме.

Ткани – тонкой выделки шерсть и лен.

Обувь – главный объект щегольства, сандалии из разноцветной кожи.

Прическа у мужчин достаточно сложна, у женщин – греческий узел на затылке.

Использование лент, диадем, сеток.

Ювелирные украшения носили утилитарный характер, их было мало в костюме, но они отличались совершенством.

Тема 4. Костюм Древнего Рима. (V в. до н.э.-V в. н.э.)

Обычаи и законы Рима предписывали гражданину одеваться в соответствии с его происхождением и местом в обществе.

Основа костюма римских граждан – туника и тога у мужчин, туника и стولا у женщин.

Туника – рубаха из шерсти или льна с короткими рукавами или без них. В отличие от греческого хитона, туника – сшитое изделие, надевающееся через голову, опоясанное поясом, который регулировал длину. Отличие туники высших сословий Рима – пурпурные вертикальные полосы: сенаторам полагалась одна широкая полоса, всадникам – две узкие.

Тоба, ее крой, способы ношения, значение ее для римлянина.

Стولا – символ женской чистоты.

Разнообразие женских причесок, использование в прическах дорогих ювелирных украшений.

Короткая стрижка у мужчин, бритье.

Сандалии – обувь для всех. Цвет и фасон обуви строго регламентированы.

Кальцеи, высокие (до лодыжки) кожаные башмаки-сапоги, надевались к тоге свободными гражданами Рима.

Рост ткацкого производства, возникновение больших мастерских по выделке льняных и шерстяных тканей. Появление шелка из Китая и вытеснение тканей из бомбицины (I в. до н.э.)

Разнообразие переплетений текстильных полотен: полотняное, киперное, атласное, репсовое; ворсовые, двусторонние и смесовые ткани.

Развитие красильных технологий. Тир и Бейрут – центральные красильни античного мира. Антиохия и Александрия – центры художественного ткачества.

Значение Рима в процессе объединения лучших достижений в текстильном ремесле всех завоеванных стран Средиземноморья.

Тема 5. Костюм Ассири-Вавилонии. (III-I вв. до н.э.)

Монуменальность и целостность формы костюма – воплощение идеала ассирийцев. Лучшее упражнение мужчины – несокрушимая мощь тела, прическа, борода и усы, расчесанные и завитые. Одежда народов Древней Месопотамии – пример рационального покроя, лаконичной отделки и общего выражения силы и величия образа. Канди – рубаха с цельнокроеным рукавом. Плащ – конас. Вавилон – родина искусства вышивки. Активное использование косметики.

Тема 6. Костюм народов Северной Америки.

Многообразие форм культуры и типов одежды. Одежда обитателей арктической зоны. Главный материал – мех.

Пончеобразный покрój одежды охотников племен лесов и прерий. Основной материал – шкуры, замша. Костюм – визитная карточка представителя племени.

Отсутствие одежды у индейцев тропической зоны. Единственное одеяние – набедренная повязка из луба.

Основа костюма земледельческих народов (инков, майя) – ткани. Высокий уровень ткацкого ремесла. Красота тканей тончайшей выделки – главное эстетическое достоинство одежды этих народов. Сырье – шерсть.

Простота конструкций туникообразной одежды и пончеобразной накидки.

Тема 7. Иран. Ткани. Костюм.

Искусство Сасанидского Ирана (III – IV в.в. н.э.) – предшественник искусства Византии.

Иран – перевалочный пункт, через который шли торговые караваны. Поступление красителей и пряжи из Индии и Китая. Расцвет текстильного производства. Ткани одежного и интерьерного назначения.

Место и значение текстиля в интерьере персов. Масштабность, монументальность и декоративность иранских интерьерных тканей. Влияние ассирийского искусства на иранский текстиль. Особенность композиции декоративных тканей, их мотивы.

Формирование костюма персов в суровых условиях континентального климата Иранского плато. Персы – основоположники кроеной одежды, получившей через тысячу с лишним лет дальнейшее развитие в европейском костюме (VI до н.э.)

Греческое влияние на женский и придворный мужской костюмы.

Раздел III. Средневековье

Тема 8. Средневековая Русь. История развития русского костюма от VII в. до н.э. до XVII в.

Четыре главных периода:

- 1) скифо-сарматский (VII – III в.в. до н.э.);
- 2) норманнский (IX в.);

3) византийский (X в.);

4) монгольский (татарский) (XIII – XVII в.в.).

I период – костюм скифского периода. Кочевой образ жизни, холодный климат обусловили утилитарный подход к одежде. Простота кроя. Главный материал – шкуры животных; льняные и пеньковые ткани. Виды одежды: меховая рубаша; длинные штаны; шапка; обувь типа коротких сапог, обмотанных на щиколотке кожаными ремешками.

II период – характеризуется разнообразием костюма, распространением скандинавской одежды, завезенной иноземными купцами. Отличительной чертой скандинавского костюма были украшения из металлов. Главные части мужского костюма: холщовая рубаша с длинными рукавами; холщовые штаны; темный кафтан из грубой шерсти без рукавов, подпоясанный ремнем; четырехугольный плащ из шерсти; войлочная шапка; онучи с привязанной кожаной подошвы. Главные части женского костюма: холщовая рубашка с вышивкой; шерстяная юбка с металлическими украшениями; плащ и обувь как у мужчин.

Ювелирные украшения в изобилии использовались женщинами и мужчинами.

III период – византийское влияние, проявилось с момента Крещения Руси (988 г.)

Короткополый варяжский костюм уступил место длинному византийскому. Многослойность костюма. Отсутствие складок. Распространение шелковых тканей, появление пурпура в княжеских одеждах и парчи. Женщины покрыли головы платками.

Обувь – высокие мягкие сапоги у мужчин, у женщин – мягкие туфли.

IV период – к концу XIII в. Византийский тип одежды сменился монгольским (татарским). Преобладание распашной одежды. Многослойность сохранилась от византийского периода.

Мужской костюм: исподняя рубашка опоясанная; кафтан длинный суконный или шелковый распашной, с поясом; ферязь, широкий с длинными рукавами до пола кафтан с поясом; опашень (однорядка), верхняя одежда с откидными длинными рукавами и воротником; шуба (зимой); сапоги красные до колен; мурмолка, шапка с узорчатыми полями, поднятыми вверх, разрезанными спереди.

Женский костюм: рубаша с длинными рукавами, украшенная вышивкой; сарафан; душегрея, чуть ниже талии, клеш, носили в теплое время года; шуба вместо душегреи зимой, рукава длинные узкие, приталенная; опашень, верхняя одежда; ферязь, верхняя одежда для выхода; обувь – мягкие светлые сапоги на высоких каблуках; головной убор, повойник из ткани (бархат, парча и т.д.); грим, густой слой белил и румян.

Тема 9. Византия. Ткани. Костюм (IV – XV в.в.)

Культура Византии – сплав античности и культуры Востока (Персии). Христианство – государственная религия, определившая путь ее развития.

Византия – художественная мастерская мирового значения. Развитие ремесел ювелирного, ткацкого, скорняжного, вышивального и т.д. Шелкоткачество в Византии появилось в IV веке, к X веку Константинополь стал крупнейшим центром производства и торговли шелком.

Блеск, яркость и способность шелка не выявлять формы тела, а словно скользить по нему, как нельзя лучше отвечали эстетике костюма византийцев-христиан.

Появление плотных и тяжелых полотен (смесь шелка и шерсти). Основа византийского костюма – туника; вариативность туникообразных одежд, многослойность. Влияние религии на форму костюма.

Византия – экспортер церковного ритуала, основоположник торжественного придворного костюма, многослойного и многоцветного. Контрастность цветового решения костюма.

Тема 10. Костюм Западной Европы V – VIII в.в. Романский стиль.

Медленное формирование западноевропейского костюма Средневековья, соединяющего в себе элементы варварского и византийского костюмов при сохранении некоторых античных традиций. Он состоял из небольшого числа предметов и почти не отличался по половому и социальному признаку. Плоскостной крой костюма. Приземистые пропор-

ции придавали одежде солидность и величавость. Утилитарность костюма. Туникообразный покрой – результаты соединения варварской и римской культур.

Рубаха - основа костюма (крестообразная туника), украшенная вышивкой-оберегом.

У мужчин обязательным дополнением к рубахе были штанины, пристегивающиеся к поясу. Пояс – знак мужской независимости. Штаны дополнялись чулками-шосссами из ткани или кожи, державшихся на круглых подвязках. Верхняя одежда – туника с поясом и накидка. Ткани натуральных цветов (лен, шерсть, реже – привозной с Востока шелк).

Ювелирное искусство представлено изделиями утилитарного назначения: пряжки для пояса, булавки, пояса.

Рыцарство. Доспех и герб. Возникновение гербового костюма.

Тема 11. Средневековый Китай (III в. – до середины XIX в.)

Конфуцианство и даосизм – основополагающие философско-религиозные учения средневекового Китая, их влияние на развитие архитектуры и искусства.

Одежда традиционного Китая – яркое выражение вкусов, философских и религиозных взглядов. Конфигурация, общий облик, форма – главные достоинства китайского костюма, в них идеал красоты. Халатный тип одежды Китая. Неукоснительное следование ритуалу. Многослойность костюма. Основные элементы женского и мужского костюмов, аксессуары. Ткани Китая, сырьевые источники, особая роль шелководства. Виды художественного оформления тканей.

Символы цвета и орнамента. Симметрия и статичность декоративных композиций.

Ювелирное искусство, его своеобразие, особое назначение в костюме, подчиненность требованиям ритуала.

Тема 12. Костюм Японии

Формирование японской культуры под влиянием культуры Китая.

Синтоизм - исконная японская религия, придававшая всем пришлым из вне учений национальный колорит. Трепетное отношение к материалу - проявление синтоизма.

Касанэру - самый древний структурообразующий принцип мировосприятия японцев. Проявление этого принципа в архитектуре, костюме, стихосложении.

Соединение многослойности с китайским типом платья породило феномен Японского костюма.

Эпоха Хэйан (794-1185 г.г.) – период зарождения базовых принципов кимоно, критерий его красоты. История кимоно – круговорот узоров и оттенков цвета, заключенных в одну неизменную форму.

Основа конструкции Японского костюма – прямоугольник.

Женский костюм, его составные элементы. Усложнение прически от древности к Средневековью. Свообразие обуви. Роль пояса. Значение цвета в костюме. Мужской костюм, отличительные черты мужского кимоно. Функции пояса. Костюм самурая. Цветовое решение костюма. Связь тональных и цветовых отношений в костюме с архитектурной средой. Китайское влияние в текстильном производстве. Самобытность оформления тканей.

Асимметрия, динамика орнаментальных композиций и мотивов. Символы орнамента и цвета.

Тема 13. Арабский костюм. Орнамент. Ремесла.

В эпоху раннего Средневековья образовалось централизованное, с единой религией арабское государство. Халатообразный тип одежды арабов. Костюм свободно облегает тело, он многослоен, обладает хорошей вентиляцией. Многовековая неизменность формы костюма арабов – результат климатических условий. Главный сырьевой источник для текстиля – животноводство. Ткань – шерсть. Используется хлопок, кожа. Бурнус – верхняя халатообразная одежда с капюшоном. Голобей – рубаха просторная, подпоясанная, с длинными рукавами. Недостаток цвета в пустыне возмещается красочностью одежд.

Маскировка конструкции костюма орнаментикой (вышивка) – характерный прием оформления одежды. Головной убор – платок или шарф, закрепленный на голове шнуром из верблюжьей шерсти, заменяет солнцезащитные очки.

Ремесла арабов: искусство каллиграфии, искусство ковроткачества, текстильное искусство, производство стекла, керамика, ювелирное искусство.

Уникальность арабской орнаментики: орнамент куфи, гирих, ислими.

Тема 14. Индийский костюм. Ткани, способы их оформления.

Феномен индийского костюма – в непрерывности культурной традиции, ведущей свое начало с III тысячелетия до н.э. С тех пор, творчески перерабатывая новые идеи и образы, в основе своей костюм остается почти неизменным. Два типа одежды в индийском костюме: кроеная, сшитая и оббивная, несшитая, исконно индийская. Несшитая одежда – сари, дхоти, чалма. Сшитая одежда – шаровары, узкие штаны, рубаша с узкими длинными рукавами, кафтан, чоли-маленькая кофточка с короткими узкими рукавами.

Оббивная несшитая одежда комфортна в тропическом климате, приспособлена для любой работы, танца, ходьбы. Роль Средней Азии в формировании сшитого индийского костюма (I в. до н.э.). Обувь характерна без задников. Особое место шали в индийском костюме.

Производство тканей – древнейшее ремесло Индии. Сырьем – хлопок, шелк, шерсть.

Индийский орнамент – космополит, его главный мотив. Отличительное свойство индийского орнамента – отсутствие фона. Основные способы украшения тканей – печать и роспись, ткачество и вышивка. Использование природных красителей.

Тема 15. Костюм позднего Средневековья в Западной Европе. Готика (XII–XIV в.в.)

Важная роль городов в период развитого Средневековья. Переход творческой деятельности от монастырей в руки светских мастеров.

Влияние Крестовых походов (XI – XII в.в.) на стиль жизни Европы.

Открытие готики – новый тип сложного кроя, выявляющий формы тела подобно второй коже. Рыцарские доспехи заставили костюм стать узким, стеганным.

На рубеже XI – XII веков, утратив монолитность и романскую основательность, костюм стал сложным, разнообразным и прихотливым. Появление вытачек на тунике, шнуровки. Преобладание цветной одежды.

В королевских замках с XIII века устанавливаются правила этикета. Появляются книги-поучения о куртуазном поведении. Костюм высокой готики стал изящным, соразмерным и гармоничным. Грамотный крой ценится выше, чем пышная отделка.

Изобилие форм головных уборов, которые завершают готический образ. Зарождение моды.

Раздел IV. Эпоха Возрождения (XV–XVII вв.)

Тема 16. Отражение национального характера в костюме европейских стран XV–XVI в.в.

Возрождение, или Ренессанс – новая эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену культуре Средневековья.

Заново рожденный образ мужчины и эстетическая женская красота. Деятельность и энергия человека требует изменения костюма. Огромное влияние фанатичной религиозности испанских королей на формирование эталона придворного костюма. Испанская мода – идеальное выражение образа неприступного аристократа. Преобладание цветов главных монашеских орденов в костюме испанцев – черного, серого, белого и коричневого.

Германия XVI века – центр северного Возрождения. Двойное влияние на формирование германского костюма: костюма ландскнехтов и испанского костюма. Ландскнехты – изобретатели штанов-плундр и моды на декоративные разрезы. Шаубе – самая выразительная и самая нарядная часть костюма немцев в XVI веке. Особенность женского костюма – очень узкий лиф платья, разнообразие форм рукавов, яркие сочетания цветов.

Средневековый характер английского костюма конца XV века.

Сохранение национального колорита в костюме при подражании французам и итальянцам в начале XVI века. Вторая половина XVI века – период сильного развития испанской моды.

Сохранение средневековой системы трехслойного женского костюма. Композиционная завершенность, четкость и красота пропорций, сдержанное применение декора, великолепие красочных и фактурных сочетаний в женском костюме XVI века – явление большого искусства. Англия XVI века – мировой центр производства шерстяных тканей высокого качества.

Влияние итальянской моды XVI века на французский костюм.

Творческое отношение французов ко всем находкам соседей в искусстве костюма, их умение одеваться на свой лад – элегантно и оригинально. Именно это качество позволило Парижу стать столицей мировой моды в будущем. Интенсивное развитие производства дорогих тканей ярких сочных тонов, использование итальянских тканей.

Тема 17. Итальянское Возрождение XV век.

Италия – колыбель эпохи Возрождения. Сосуществование итальянской моды XV века с готической модой Европы. Преобладание гуманистического начала в моде Италии, совмещение его с тысячелетней христианской традицией. Ведущая роль мужского костюма в моде итальянского Возрождения. Фигура в костюме вписывается в квадрат, благодаря искусственно расширенным плечам. Рубаха – предмет особого щегольства – положила начало белью. Появление первого кружева ритицелло.

Женский костюм не отличается разнообразием форм и обилием украшений. Физическая и духовная красота женщины ценится превыше всего. Италия – хранительница и продолжательница античных традиций текстильного и ювелирного искусств. Сукно, парча, бархат и шелк в изобилии производятся в Италии и широко используются в костюме.

Тема 18. Испанская мода XIV века.

Испания конца XV века – самое могущественное государство Европы. Интернациональный характер испанской моды XVI века. Огромное влияние фанатичной религиозности испанских королей на формирование этикета и придворного костюма. Испанская мода – идеальное выражение образа неприступного аристократа. Преобладание цветов главных монашеских орденов в костюме – черного, серого, белого и коричневого.

Изобилие украшений из золота, серебра и драгоценных камней в виде вышивки в костюме, использование золотой и серебряной парчи. Плащ испанца – определитель социального положения персоны. Шпага – обязательный элемент костюма дворянина. Жесткость и четкость формы женского придворного костюма, его закрытость – требование строгого этикета двора. Арабские корни текстильного производства Испании.

Тема 19. Костюм германского Возрождения XVI века.

Германия XVI века – центр северного Возрождения. Двойное влияние на формирование германского костюма: военный костюм ландскнехтов и испанский костюм. Ландскнехты – изобретатели штанов-плуандр и моды на декоративные разрезы. Шаубе – самая главная и самая нарядная часть костюма немцев в XVI веке

Особенность женского костюма – очень узкий лиф платья, разнообразие форм рукавов, яркие сочетания цветов. Высокий уровень ювелирного искусства. Излюбленное украшение – массивная широкая золотая цепь.

Тема 20. Английский костюм.

Средневековый характер английского костюма конца XV века. Сохранение национального колорита в костюме при подражании французам и итальянцам в начале XVI века.

Вторая половина XVI века – период сильного влияния испанской моды.

Сохранение средневековой системы трехслойного женского костюма. Композиционная завершенность, четкость и красота пропорций, сдержанное применение декора, великолепие красочных и фактурных сочетаний в женском костюме XVI века – явление

большого искусства. Женский костюм конца XVI века – пародия на испанские и французские образы.

Англия XVI века – мировой центр производства шерстяных тканей высокого качества.

Тема 21. Костюм французского Возрождения.

Влияние итальянской моды XV века, немецкой и испанской моды XVI века на французский костюм. Творческое отношение французов ко всем находкам соседей в искусстве костюма, их умение одеваться на свой лад – элегантно и оригинально. Именно это качество позволило Парижу стать столицей мировой моды в будущем. Два направления в развитии французской моды: роскошный придворный костюм, образцом для которого был испанский; скромный костюм французских протестантов-гугенотов. Интенсивное развитие производства дорогих тканей ярких сочных тонов, использование итальянских тканей.

Раздел V. Европейский костюм XVII века.

Тема 22. Рождение нового костюма. Стиль Людовика XIV.

Тридцатилетняя война (1618-1648 г.г.). Война потребовала упрощения и облегчения мужского костюма: стеганный колет превращается в кожаный жилет, обеспечивающий свободу движения; башмаки заменили удобные кожаные сапоги с небольшим каблуком; штаны стали легкими и длинными; в народном костюме позаимствована широкополая войлочная шляпа; на перчатках появились краги.

Влияние детского костюма Людовика XIII на костюм дворян Франции.

Впервые за всю историю костюма женский костюм приобрел сходство с военным костюмом: крой, использование сукна, большой плоский воротник, завышенная талия.

Ленты, кружево – самые модные аксессуары в костюме в XVII веке.

Тема 23. Стиль барокко. Костюм второй половины XVII века.

XVII век – путь от Возрождения к барокко, от рационализма к декоративности, где декоративность идет в ущерб целесообразности. Это век абсолютизма, дворянского искусства.

Барокко – стиль ансамбля (архитектура, интерьер, парки, театр, прикладное искусство), демонстрирующий грациозность, помпезность, аллегоричность. Задача нового костюма – поднять своего владельца на пьедестал. Она решается преувеличенными формами: высокий красный каблук; огромный взбитый парик, спускающийся до середины спины; короткая веста превращается в кафтан с двумя полами, узким рукавом, но с широкой манжетой; под кафтаном появляется его двойник – камзол; редингот – верхняя одежда с воротником, надеваемая поверх кафтана. Костюм создает впечатление многопланового и громоздкого сооружения. Мужской костюм XVII века явился основоположником современного костюма, а также военного мундира, узаконенного военным уставом.

Женская одежда приобретает вычурность, становится ярче, пышнее, особенно в деталях: талия заужается, становится длиннее; рукава узкие, украшаются оборками; у юбки – шлейф; форма декольте – неглубокое каре; воротник исчез, горловина обшивается кружевом.

Мужчины и женщины активно используют косметику.

Раздел VI. Европейский костюм XVIII века

Тема 24. Стиль рококо.

XVIII век в архитектуре и прикладном искусстве – прямое продолжение стиля барокко.

Капризный и изысканный стиль рококо – придворный стиль, отличающийся от барокко миниатюрностью и грациозностью. Пышный завиток барокко рассыпался на мелкие завитки, которые стали самодовлеющей деталью декора. Орнамент стал ведущей формой в прикладном искусстве, в архитектуре.

Стиль рококо мало коснулся фасадов зданий. Изменения затронули планировку помещений, подчинив ее потребностям комфорта. Интерьер сжался до маленьких размеров. Декор скрыл конструктивные формы в архитектуре, в мебели, в костюме.

Характерный штрих в стиль рококо внес интерес ко всему экзотическому, например, к китайскому фарфору. Своеобразие интерпретации китайской темы в творчестве европейских мастеров. Фарфор – благородный материал, впитавший все признаки стиля, так же, как и дерево. Цветовая гамма стиля – светлая, панельная.

К XVIII веку в костюме уже была создана та форма, которая живет по сей день в преобразованном виде. Костюм состоял из кафтана и камзола, равнозначных по своей величине. Использовались легкие ткани и легкие пропорции. Нижняя часть – камзол, уменьшилась в размерах, а кафтан перестал застегиваться на все пуговицы.

Мужчина в рокайльном костюме уподобился мотыльку: фалды кафтана прихотливо разошлись, верх фигуры увенчался маленькой головкой в гладком парике с косичкой. Камзол уменьшился до размеров жилета, утратив рукава и спинку.

Формирование эталона женской красоты. Женщина – фарфоровая миниатюрная куколка с маленькой головкой, с маленькими ручками и ножками. Сложная форма лифа и корсета слились воедино. Лиф удлинился. К нижним юбкам добавилась каркасная форма – панье. Юбка открывает щиколотку ноги. Новый тип мантии, контуша, узкая в плечах и расширяющаяся книзу. Спинка с характерными складками.

Тема 25. Приход классицизма на смену рококо в конце XVIII века.

Начало третьей четверти XVIII века характерно пробуждением интереса к античности.

Энциклопедисты, теоретики искусства проповедуют возвращение к античной красоте, к «прямой линии». Архитекторы и художники черпали вдохновение в памятниках Помпеи и Геркуланума, они оценили благородную сдержанность, ясность пропорций, строгость орнамента. Завитки рокайля заменяются на связки трофеев, атрибуты земледелия, музыки, помпейские сюжеты.

Формирование стиля неоклассицизма. Выход на арену европейской моды Англии.

Английская мода – начало практическое, это строгий и удобный костюм, где ведущее место занимает сукно. Соединение кафтана с рединготом дало новую форму – сюртук. Роль и влияние английской моды на среду крупной буржуазии и на придворный костюм. Мужская мода стала наряднее и богаче красками. Женский костюм середины XVIII в. сохранял характер стиля рококо, но стал более сложным по силуэту и декору.

Стиль позднего рококо – последний период господства аристократической моды, оканчивающийся началом французской революции и падением абсолютизма.

Тема 26. Великая французская революция (1789 – 1794 г.г.)

Благодаря декретам Великой французской революции, демократизация костюма впервые в истории стала фактом осознанного волеизъявления народа. Было отменено обязательное ношение сословного костюма. «Санкюлот» – герой дня. Он носит длинные штаны и презирает короткие штаны-кюлоты, символ феодально-абсолютистского мира. Английский костюм, простой и удобный, являл собой контраст с безумной экстравагантностью придворной моды Франции. Входят в употребление новые виды одежды из сукна: редингот, спенсер, фрак. Последний стал настоящим символом новых времен и нравов.

Многовековое противостояние между дворянским Шелком и мещанским Сукном с взятием Бастилии завершилось торжеством практичного Сукна.

Отражение демократических идей античности в костюме революционной Франции. Платье-шмиз – подражание хитону древней Греции. Революционная символика в костюме.

Античные одежды, приготовленные целомудренной революцией, обратились в предлог изысканной обнаженности. Тело – единственное и неповторимое украшение. Ткани легкие и прозрачные, светлых тонов и белые. Линия талии поднята под грудь.

Обувь – сандалии. Прическа – а ля Диана. В конце века вошли в моду шали, которые выполняли роль гиматия.

«Античная мода» распространилась по всей Европе и открыла историю костюма XIX века, перешагнув политические преграды. Разочарование, крушение надежд на революционные преобразования вызвали к жизни движение – романтизм. Это был поворот к народным традициям западноевропейского Средневековья.

Раздел VII. XIX век. От классицизма, последнего стиля дворянской культуры, до модерна.

Тема 27. Становление стиля ампир.

Становление стиля Ампир постепенное, без каких-либо ломок: прочно установившиеся пропорции (линия талии под грудью) оставались неизменными, но сущность всей формы менялась. Исчезает легкость тканей и легкость силуэта, силуэт приобретает сухую четкость. Лиф жестко затягивает корсетом грудь. На юбке появляется объемный декор. Утеплителем служит шаль и маленький жакет-спенсер. После провозглашения Наполеона императором, простота и скромность «греческих» одежд уже не подходила французской моде. Образцом служил теперь императорский Рим. Входят в употребление дорогие яркие тяжелые ткани отечественного производства, украшенные массивной вышивкой.

Романтизм в костюме проявился в увлечении Востоком, Стариной, клетчатыми тканями, как дань уважения лорду Байрону и всем шотландцам, борющимся за свою независимость.

В мужской моде окончательно укрепил свою позицию фрак.

Тема 28. Европейская мода 30-ых годов XIX века. Бидермейер.

Тридцатые годы в истории моды знаменуют одно из курьезных изобретений. Гипертрофированный рост рукавов, покатые плечи, хрупкая шея. Талия опустилась на свое естественное место, хрупкая и тонкая. Такой костюм – воплощение движения и веселого легкомыслия. Мода на широкие рукава давала возможность разнообразить их фасон. Юбка широкая, заложена мягкими складками, длина до щиколотки. Обувь – плоские туфли с тесьмой вокруг щиколотки, без каблука. Верхняя одежда – редингот. В мужской моде заметно влияние женской: использование корсета, широкие рукава и покатые плечи, складки на светлых панталонах и тонкая талия делали фигуру женственной. Галстук – важная деталь костюма.

Тема 29. Второе рококо (1850-1870 г.г.).

Второе рококо – стиль Второй империи, роскошный и эклектичный. Понимание красоты как пышности. Появление кринолина – своеобразное воспоминание о прошлом. Модные ткани (тафта) с переливчатым и шуршащим эффектом. Несметное количество различных отделок. В мужской моде победил деловой стиль. Модный костюм не сковывает и не требует особого умения его носить. В 1867 году власть кринолина закончилась. На смену пришло платье «принцесс».

Тема 30. Эпоха грюндерства (1870-1890 годы).

Выход на первые роли промышленной и финансовой буржуазии. Слово «шик» определяет эстетические устремления времени.

В мужском костюме установился современный тип: пиджак, брюки, жилет из добротных английских тканей. Цилиндр остается атрибутом аристократического костюма, его вытесняют фетровая шляпа и летняя шляпа-канотье. Появление разнообразной и цветной одежды для спорта и отдыха.

В женском костюме Чарльз Ворт изобрел турнюр. Новый силуэт потребовал новой формы длинного корсета, подчеркивающего линию бедер, и новой прически, повторяющей силуэт с турнюром.

Тема 31. Стиль модерн (1890-1914).

В конце XIX в. образовался новый стиль модерн, характерный плавными линиями, асимметрией. Излюбленные мотивы стиля и выразительные средства. Особая роль линии в архитектуре, орнаменте, костюме модерна. Орнамент модерна – наиболее характерное

воплощение новых тенденций. Отражение этих тенденций в костюме. Формы одежды стали менее четкими. Одежда упростилась в связи с занятиями спортом.

Мужская одежда окончательно унифицировалась. Крой простой, цвета костюма стали более однообразными. Самый популярный – костюм - тройка: сюртук, жилет и брюки, из темных тканей. Перестают носить цветные фраки. Пиджаки - удлиненные и приталенные, брюки - на подтяжках. Костюм щеголя дополняется тростью, моноклем.

Влияние русской культуры на развитие моды. Русские сезоны в Париже.

1-ая мировая война внесла в мужскую моду «военнизированные» элементы гражданского костюма. С пиджаками и фраками стали носить бриджи и галифе.

Женская одежда стала более простой и удобной. Зародился период движения за эмансипацию женщин. В моде - юбки с блузками, пальто, купальные костюмы.

Тугой корсет придает женской фигуре S-образную форму. Учитывается вред для здоровья – и в противовес корсетам появляется свободное платье реформ, в основе был покрой японского кимоно. В начале XX в. корсет выходит из употребления. Юбка – колоколообразной формы, воротник- высокая стойка, рукав покроя жигу. Аксессуары - перчатки, лорнет, боа, веера, кружевной зонтик. Ювелирные украшения очень изысканные.

Раздел VIII. Высокая мода XX век.

Тема 32. Поль Пуаре – первый модельер XX века, выдающийся реформатор женского костюма.

Поль Пуаре открыл собственный Дом в Париже в 1903 году, дом Хорошего Вкуса. Пуаре упразднил корсет, что позволило женщине впервые за последние сто лет одеваться самостоятельно, без помощи горничной. Темы творческих моделей – стиль Директории, Консульства и Империи, Восток. Цветовая гамма Поля Пуаре – фейерверк алых, зеленых, синих, оранжевых, лимонных, всегда ярких и чувственных красок. Поль Пуаре – не только создатель Высокой моды, но и умелый ее пропагандист.

Сотрудничество П.Пуаре с художником Раулем Дюфи в области оформления тканей, с художниками-иллюстраторами.

Тема 33. Функционализм.

Архитектура 20-х годов. Творчество Ле Корбюзье. Мода 20-х г.г. основана на чистой геометрии, ее тенденции антинатуралистические. Костюм разделяется на две части – лиф и юбку, которая едва прикрывает колено. Лиф опускается на бедра. Платья отличаются друг от друга только материалом. Эталон служила женщина-дощечка, с полудевичьей, полумальчишеской фигурой. Женщина-мальчик без бедер и груди, со стройными ногами находит себе применение во всех профессиях, занимается спортом, загорает, танцует чарльстон.

Творчество Г.Шанель, Э.Скиапарелли, М.Вионне, Ж..Ланвэн. Конструктивизм в советской России. Основные идеи направления – целесообразность, рациональность, экономичность.

Пропагандно-идеологическая задача советских конструктивистов В.Степановой, Л. Поповой, А.Экстер, А.Родченко – создать костюм для человека, члена трудового коллектива. Здесь одежда – не способ самоутверждения, но унифицированный продукт массовой промышленности. Особая роль Н.Ламановой в деле создания советской школы моделирования.

Тема 34. Надежда Ламанова – создательница русской модной школы XX века.

Надежда Петровна Ламанова (1861-1941г.) известный российский и советский модельер, художник театрального костюма. Была не просто хорошей закройщицей и искусной портнихой с тонким вкусом, а художником, которому подвластна вся выразительность стиля модерн. Талант Ламановой - в знании человеческого тела. Ее модели украшали человека и были по-настоящему индивидуальны.

Поль Пуаре был знаком с творчеством Н.Ламановой и приглашал ее в Париж.

С 1901 года Н.Ламанова сотрудничала с МХАТом и его филиалами.

После революции она много и интересно работала в стиле конструктивизма, экспериментировала с дешевыми тканями: солдатским сукном, домотканым полотном, бумазой. В 1925 году ее модели получили Гран-при на Всемирной выставке в Париже.

В 90-ых годах XIX века Ламанова стала «Поставщиком Двора Ея Императорского Величества». В 1922 году возглавляла российский «Центр по становлению нового советского костюма», готовила к изданию теоретический труд, посвященный проблемам проектирования современного костюма.

Тема 35. Конструктивизм в советской России. Костюм. Ткани. 20-е годы.

Основные идеи направления – целесообразность, рациональность, экономичность.

В 1922 году основан российский «Центр по становлению нового советского костюма». Особая роль Н.Ламановой в этом центре в деле создания советской школы моделирования.

Приглашены к сотрудничеству художники разных направлений, живописцы, К.Петров-Водкин, К.Юон, Б.Кустодиев, А.Экстер, В.Степанова, Л.Попова и др.

Актуальность теоретических разработок Н.Ламановой по проектированию костюма в наши дни. Использование дешевых материалов для создания костюма, отражение национального колорита. Блестящий успех в решении создания нового костюма подтвержден Гран-при на Всемирной международной выставке в Париже (1925 год) за костюмы Н.Ламановой из вышитых полотенец. логика построения, эстетическое содержание и чувство национального колорита в костюмах мастера соответствовали девизу выставки: «Только новое, только простое и удобное».

Советские конструктивисты работали над новым костюмом, над «прозодеждой» (профессиональный костюм, спортивный). Решением этой задачи занимались В.Степанова, Л.Попова, А.Экстер.

Тема 36. Габриэль Шанель (1883-1971 годы).

Необратимость реформ П.Пуаре, высвободившего женщину из-под гнета многослойных одежд, была обеспечена во многом благодаря деятельности Габриэль Шанель. Каждую модель она наделяла тремя основными качествами – функциональность, долговечность и красота «без затей». Потенциальные клиентки Шанель жили деятельно, водили автомобиль, играли в теннис, плавали и загорали, слушали джаз, учились в университетах, служили в конторах. Торжество прямых линий, простой, четкий крой, качественное шитье – отличительные черты моделей Шанель.

Маленькое черное платье Шанель (1926 год) – самая знаменитая модель XX века, символ истинной стильности и элегантности, не подвластный времени. Использование полотна джерси для женских костюмов, дало целое направление в женской моде для отдыха, для службы. Дальновидная Шанель и в 71 год понимала, что будущее за одеждой не только красивой, но и удобной. В 1956 году Шанель создала костюм-двойку из твида, с отделкой из тесьмы, который покорила весь мир.

Тема 37. Кристиан Диор (1905-1957 г.г.). Стиль нью лук – мода 50-х годов.

Классика 40-х годов – женский костюм с ярко выраженными чертами военного мундира (уже известная закономерность). Утяжеленный верх фигуры с прямыми плечами, талия подчеркнута широким поясом с пряжкой. Образ уставшей от войны и невзгод женщины 40-х годов сменил новый образ женщины, изящной, с покатыми плечами, осиной талией и широкой юбкой.

Модели К.Диора – взгляд в прошлое на фоне новых идеалов, которые выработала мода 20-х годов. В 1947 году Дом Диор представил первую сенсационную коллекцию.

Изобретение новых силуэтов, не менее женственных и элегантных, чем нью лук, но более жизнеспособных: в 1954 г. – новая линия «Н» («зеленая фасоль»); в 1955г. – линия «У», силуэт, напоминающий треугольник; в 1957 г. – линия «Трапеция», которая через год превратилась в «А». Юбки менялись от узких до пышных, но длина всегда оставалась ниже колен.

Раздел IX. Эра прет-а-порте.

Тема 38. От моды для избранных – к моде для всех. Постмодернизм конца XX века. Прогнозы развития моды в XXI веке.

XX век – время формирования индустрии моды. Индустрия готового платья прошла путь от производства низкосортной дешевой продукции до сложных высокохудожественных образцов. В рамках прет-а-порте сформировались свои художественные школы, круг модельеров и клиентов, а также тонкая градация качества и цен. В конце XX века исчез диктат моды благодаря многообразию предлагаемых промышленностью стилей, осуществилась свобода выбора в мире моды для всех.

60-е годы XX века – время социального брожения. Молодежь заявила о себе как о новой общественной формации. В этом процессе costume предназначалась особая роль.

Важнейшее событие в моде 60-х стало изобретение мини-юбки английским дизайнером Мэри Куант (1965 г.)

Движение хиппи – протест молодежи против буржуазных ценностей и общепринятой моды.

Обращение модельеров высокой моды к проблемам «прет-а-порте», революционная концепция Андре Куррежа в их решении. Самостоятельная выразительность формы в costume, ее относительная свобода от тела – та тенденция, которая уже витала в воздухе, была воспринята А.Куррежем и доведена им до эстетической выразительности чистой формы. Соотношение costume как произведения пластического искусства с архитектурной средой. Последователи Андре Куррежа, их поиски собственных путей в реализации концепции. Влияние поп-арта и оп-арт на их творчество.

Значение реализации нового взгляда Андре Куррежа и его единомышленников (П.Карден, Э.Унгаро, Л.Феро, Ж.Пату) на решение формы в деле развития «прет-а-порте».

Постмодернизм – направление в искусстве и архитектуре, возникшее в 70-х годах XX века. Художественный прием направления – цитирование из прошлого и настоящего. Главным является поиск взаимосвязей между заимствованными цитатами.

Два направления в развитии costume – классическая комфортная одежда и художественная экстравагантная.

Продолжают творить Пьер Карден, Ив Сен-Лоран.

Появляется много новых имен: Карл Лагерфельд, Тьерри Мюглер, Кельвин Кляйн, Азедин Алайя и т.д.

Самобытные дизайнеры Японии: Иссэй Мияке, Йоджи Ямомото, Реи Кавакубо.

Дизайнеры-авантюристы Великобритании: Вивьен Вествуд, Джон Гальяно, Александр Маккуин и т.д.

Высокого развития достигает итальянская индустрия моды (Д.Армани, Миссони, Дж.Версаче, Ф.Люскино, Дольче и Габбана и т.д.)

Большой популярности добилась бельгийская школа дизайна одежды (А.Демельмейстер, Дриз ванн Нотен, М.Маржьела и т.д.).

Французский дизайн также открыл новые имена: Ж.-П.Готье, К.Монтана, К.Лакруа.

Мода XXI века уже родилась в 1990 годах: стиль гранж, экологическая мода, гламурная, технологическая, этническая мода и мода исторического максимализма.

Глобальные стили моды – гламурный минимализм и исторический максимализм – находились в постоянной борьбе. Победил гламурный максимализм.

Кардинальные смены моды происходят в больших и малых войнах, что наблюдается в современный момент. Экономически и политически современная мода лишена мощного толчка к переменам.

Продолжается демократизация costume под влиянием социальной ситуации в больших городах. Коллекции прет-а-порте Милана, Парижа, Нью-Йорка, Лондона и Токио ориентируются на молодых людей 18-29 лет.

Много внимания новым материалам и новым технологиям соединения деталей одежды. Это и есть одно из главных направлений моды. Материалы-имитаторы и новые,

никогда ранее не виданные, будут важным направлением в моде наступившего века. В обуви главным является функционально-механическое направление, берущее начало от кроссовок. Шляпа как элемент моды утратила значение уже в XX веке.

Мода - унисекс заняла прочную позицию. XXI век будет веком женского направления. Мода станет женственной (вытачки, узкая талия, подтянутый бюст и т.п.)

Важнейшая тенденция – эскапизм. Это обращение к этническим прошлым народам Африки, Азии, Америки.

5.2. Тематический план

Номера и наименование разделов и тем	Количество часов				
	Общая трудоёмкость	из них			
		Самостоятельная работа	Аудиторные занятия	из них	
				Лекции	Практические занятия
5 семестр					
Раздел I. Костюм-объект предметной среды					
Тема 1. Что такое костюм? Происхождение костюма. Костюм – предмет прикладного искусства.	2	1	1	1	-
Итого по разделу I	2	1	1	1	-
Раздел II. Костюм Древнего мира					
Тема 2. Костюм Древнего Египта. (IV-I вв. до н. э.)	3	2	1	1	-
Тема 3. Костюм Древней Греции.					
Тема 4. Костюм Древнего Рима. (Vв. до н.э.-Vв. н.э.)					
Тема 5. Костюм Ассиро-Вавилонии. (III-I вв. до н.э.)	3	2	1	1	-
Тема 6. Костюм народов Северной Америки.					
Тема 7. Иран. Ткани. Костюм.					
Итого по разделу II	6	4	2	2	-
Раздел III. Средневековье					
Тема 8. Средневековая Русь. История развития русского костюма от VII в. до н.э. до XVII в.	3	2	1	1	-
Тема 9. Византия. Ткани. Костюм (IV – XVв.в.)					
Тема 10. Костюм Западной Европы V–VIII в.в. Романский стиль.					
Тема 11. Средневековый Китай (III в. – до середины XIX в.)					

Тема 12. Костюм Японии.					
Тема 13 Арабский костюм. Орнамент. Ремесла.					
Тема 14. Индийский костюм. Ткани, способы их оформления.	3	2	1	1	-
Тема 15. Костюм позднего Средневековья в Западной Европе. Готика (XII-XIV в.в.)					
Итого по разделу III	6	4	2	2	-
Раздел IV. Эпоха Возрождения (XV-XVII вв.)					
Тема 16. Отражение национального характера в костюме европейских стран XV–XVI в.в.	3	1	2	1	1
Тема 17. Итальянское Возрождение XV век.					
Тема 18. Испанская мода XIV века.					
Тема 19. Костюм германского Возрождения XVI века.	3	1	2	1	1
Тема 20. Английский костюм.					
Тема 21. Костюм французского Возрождения.	3	1	2	1	1
Итого по разделу IV	9	3	6	3	3
Раздел V. Европейский костюм XVII века.					
Тема 22. Рождение нового костюма. Стиль Людовика XIV.	3	1	2	1	1
Тема 23. Стиль барокко. Костюм второй половины XVII века.	3	1	2	1	1
Итого по разделу V	6	2	4	2	2
Раздел VI. Европейский костюм XVIII века					
Тема 24. Стиль рококо.	3	1	2	1	1
Тема 25. Приход классицизма на смену рококо в конце XVIII века.	3	1	2	1	1
Тема 26. Великая французская революция (1789 – 1794 г.г.)	3	1	2	1	1
Итого по разделу VI	9	3	6	3	3
Раздел VII. XIX век. От классицизма, последнего стиля дворянской культуры, до модерна.					
Тема 27. Становление стиля ампир.	4	2	2	1	1
Тема 28. Европейская мода 30-ых годов XIX века. Бидермейер.					
Тема 29. Второе рококо (1850-1870 г.г.).	5	2	3	2	1
Тема 30. Эпоха грюндерства (1870-1890 г.г.).					
Тема 31. Стиль модерн (1890-1914).					
Итого по разделу VII	9	4	5	3	2
Раздел VIII. Высокая мода XX век.					
Тема 32. Поль Пуаре – первый модельер XX века, выдающийся реформатор женского костюма.	5	3	3	2	1

Тема 33. Функционализм. Тема 34. Надежда Ламанова – создательница русской модной школы XX века. Тема 35. Конструктивизм в советской России. Костюм. Ткани. 20-е годы. Тема 36. Габриэль Шанель (1883-1971 годы). Тема 37. Кристиан Диор (1905-1957 г.г.). Стилль нюу лук – мода 50-х годов.	5	2	3	2	1
Итого по раздеу VIII	10	5	6	4	2
Раздел IX. Эра прет-а-порте.					
Тема 38. От моды для избранных – к моде для всех. Постмодернизм конца XX века. Прогнозы развития моды в XXI веке.	4	2	2	2	-
Итого по разделу IX	4	2	2	2	-
Курсовая работа	10	10			
Всего по дисциплине	72	38	34	22	12
Всего зачётных единиц	2				

5.3. Лекционные занятия

Тема	Содержание	час	Формируемые компетенции
Раздел I. Костюм-объект предметной среды			
Тема 1. Что такое костюм? Происхождение костюма. Костюм - предмет прикладного искусства.	Костюм – система из множества составляющих. Костюм – продукт эпохи, ее художественной культуры. Костюм действенный и недейственный. Действенный костюм – крестьянский костюм, военный, униформенный, спортивный. Недейственный костюм – костюм придворный, ставивший целью провести грань между низшими слоями общества и властью. История костюма от эпохи Средневековья до конца XIX века – история недейственного костюма. Изобретение искусственных пропорций, форм, использование дорогих материалов. Классификация костюма: бытовой; специальный (униформенный, спортивный, производственный, военный, зрелищный). Раскраска тела - первая одежда. Раскраска защитная, маскировочная, устрашающая, символическая, тотемная. Татуировка – первое орнаментальное украшение человека. Деформация тела – первое проявление эстетических взглядов первобытного человека. Навесные украшения: выражение эстетических взглядов; отличительный знак; выражение какой-либо стоимости; расположение украшений по поясам. Первые виды собственно одежды: пояс-первый необходимый элемент одежды, освободивший руки человека от ноши. Революционная роль пояса в зарождении всей поясной одежды; плащ-второй вид одежды, прародитель всей плечевой одежды; перчатка-изобретение, положившее начало рукаву. Основополагающая роль архитектуры в формировании стиля эпохи. Исторический стиль – общность выразительных средств и приемов, обусловленных материальной и духовной культурой времени. Черты стиля проявляются в архитектуре, изобразительном искусстве, прикладном искусстве, литературе, языке. Специфика выразительных средств в архитектуре и прикладном искусстве: язык объемов, пропорций и линий, цвет, фактура. Совершенствование выразительного языка костюма в процессе саморазвития. Двоякость функции предмета прикладного искусства, утилитарная и эстетическая. Красота материала – оправданный момент при создании произведения прикладного искусства. Взаимосвязь материала и формы.	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2
Раздел II. Костюм Древнего мира			
Тема 2. Костюм Древнего	Единообразие материала и конструкции лапидарность композиции, обобщающий силуэт. Египтяне – основоположники в создании внешнего облика как выражения	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6

Египта. (IV-I вв. до н. э.) Тема 3. Костюм Древней Греции. Тема 4. Костюм Древнего Рима. (Vв. до н.э.-Vв. н.э.)	эстетических норм своего стиля. Основной выразитель стиля в египетском костюме – прическа и грим. Основные виды сырья – шерсть и лен. Деление костюма по половому и классовому признакам. Символический характер орнамента. Симметрия, статичность – закон египетского искусства – присущи и орнаменту. Радостная цветовая гамма композиций. Египет – родоначальник всех видов ювелирных украшений. Архаический период (VIII – VI в.в. до н.э.) – простота одежды, еще не выявляющая красоту человеческого тела. Грубоватые ткани натуральных цветов (шерсть, лен). Идеал греков классического периода (V – IV в.в. до н.э.) – прекрасный гармоничный в своей соразмерности человек. Костюм греков – воплощение представления о прекрасном; костюм кусковой, сколотый, драпированный. Прямоугольный или овальный кусочек ткани становится костюмом лишь на фигуре. Эстетическая основа костюма – драпировка. Схожесть мужского и женского костюмов. Особая роль пояса в костюме. Ткани – тонкой выделки шерсть и лен. Обувь – главный объект щегольства, сандалии из разноцветной кожи. Прическа у мужчин достаточно сложна, у женщин – греческий узел на затылке. Использование лент, диадем, сеток. Ювелирные украшения носили утилитарный характер, их было мало в костюме, но они отличались совершенством.		ПК-2
Тема 5. Костюм Ассири-Вавилонии. (III-I вв. до н.э.) Тема 6. Костюм народов Северной Америки. Тема 7. Иран. Ткани. Костюм.	Монументальность и целостность формы костюма – воплощение идеала ассирийцев. Лучшее упражнение мужчины – несокрушимая мощь тела, прическа, борода и усы, расчесанные и завитые. Одежда народов Древней Месопотамии – пример рационального покроя, лаконичной отделки и общего выражения силы и величия образа. Канди – рубаха с цельнокроеным рукавом. Плащ – конас. Вавилон – родина искусства вышивки. Активное использование косметики. Многообразие форм культуры и типов одежды. Одежда обитателей арктической зоны. Главный материал – мех. Пончеобразный покрój одежды охотников племен лесов и прерий. Основной материал – шкуры, замша. Костюм – визитная карточка представителя племени. Отсутствие одежды у индейцев тропической зоны. Единственное одеяние – набедренная повязка из луба. Основа костюма земледельческих народов (инков, майя) – ткани. Высокий уровень ткацкого ремесла. Красота тканей тончайшей выделки – главное эстетическое достоинство одежды этих народов. Сырье – шерсть. Простота конструкций туникообразной одежды и пончеобразной накидки.	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2

	Искусство Сасанидского Ирана (III – IV в.в. н.э.) – предшественник искусства Византии. Иран – перевалочный пункт, через который шли торговые караваны. Поступление красителей и пряжи из Индии и Китая. Расцвет текстильного производства. Ткани одежного и интерьерного назначения. Место и значение текстиля в интерьере персов. Масштабность, монументальность и декоративность иранских интерьерных тканей. Влияние ассирийского искусства на иранский текстиль. Особенность композиции декоративных тканей, их мотивы. Формирование костюма персов в суровых условиях континентального климата Иранского плато. Персы – основоположники кроеной одежды, получившей через тысячу с лишним лет дальнейшее развитие в европейском костюме (VI до н.э.) Греческое влияние на женский и придворный мужской костюмы.		
Раздел III. Средневековье			
Тема 8. Средневековая Русь. История развития русского костюма от VII в. до н.э. до XVII в. Тема 9. Византия. Ткани. Костюм (IV – XV в.в.) Тема 10. Костюм Западной Европы V – VIII в.в. Романский стиль. Тема 11. Средневековый Китай (III в. – до середины XIX в.)	Четыре главных периода: 1) скифо-сарматский (VII – III в.в. до н.э.); 2) норманнский (IX в.); 3) византийский (X в.); 4) монгольский (татарский) (XIII – XVII в.в.). I период – костюм скифского периода. Кочевой образ жизни, холодный климат обусловили утилитарный подход к одежде. Простота кроя. Главный материал – шкуры животных; льняные и пеньковые ткани. Виды одежды: меховая рубаха; длинные штаны; шапка; обувь типа коротких сапог, обмотанных на щиколотке кожаными ремешками. II период – характеризуется разнообразием костюма, распространением скандинавской одежды, завезенной иноземными купцами. Отличительной чертой скандинавского костюма были украшения из металлов. Главные части мужского костюма: холщовая рубаха с длинными рукавами; холщовые штаны; темный кафтан из грубой шерсти без рукавов, подпоясанный ремнем; четырехугольный плащ из шерсти; войлочная шапка; онучи с привязанной кожаной подошвы. Главные части женского костюма: холщовая рубашка с вышивкой; шерстяная юбка с металлическими украшениями; плащ и обувь как у мужчин. Ювелирные украшения в изобилии использовались женщинами и мужчинами. III период – византийское влияние, проявилось с момента Крещения Руси 988 г. Короткополый варяжский костюм уступил место длинному византийскому. Многослойность костюма. Отсутствие складок. Распространение шелковых тканей, появление пурпура в княжеских одеждах и парчи. Женщины покрыли головы платками. Обувь – высокие мягкие са-	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2

	поги у мужчин, у женщин – мягкие туфли. IV период – к концу XIII в. Византийский тип одежды сменился монгольским (татарским). Преобладание распашной одежды. Многослойность сохранилась от византийского периода. Мужской костюм: исподняя рубашка опоясанная; кафтан длинный суконный или шелковый распашной, с поясом; ферязь, широкий с длинными рукавами до пола; кафтан с поясом; опашень (однорядка), верхняя одежда с откидными длинными рукавами и воротником; шуба (зимой); сапоги красные до колен; мурмолка, шапка с узорчатыми полями, поднятыми кверху, разрезанными спереди. Женский костюм: рубаха с длинными рукавами, украшенная вышивкой; сарафан; душегрея, чуть ниже талии, клеш, носили в теплое время года; шуба вместо душегреи зимой, рукава длинные узкие, приталенная; опашень, верхняя одежда; ферязь, верхняя одежда для выхода; обувь – мягкие светлые сапоги на высоких каблуках; головной убор, повойник из ткани (бархат, парча и т.д.); грим, густой слой белил и румян. Культура Византии – сплав античности и культуры Востока (Персии). Христианство – государственная религия, определившая путь ее развития. Византия – художественная мастерская мирового значения. Развитие ремесел ювелирного, ткацкого, скорняжного, вышивального и т.д. Шелкоткачество в Византии появилось в IV веке, к X веку Константинополь стал крупнейшим центром производства и торговли шелком. Блеск, яркость и способность шелка не выявлять формы тела, а словно скользить по нему, как нельзя лучше отвечали эстетике костюма византийцев-христиан. Появление плотных и тяжелых полотен (смесь шелка и шерсти). Основа византийского костюма – туника; переменность туникообразных одежд, многослойность. Влияние религии на форму костюма. Византия – экспортер церковного ритуала, основоположник торжественного придворного костюма, многослойного и многоцветного. Контрастность цветового решения костюма. Медленное формирование западноевропейского костюма Средневековья, соединяющего в себе элементы варварского и византийского костюмов при сохранении некоторых античных традиций. Он состоял из небольшого числа предметов и почти не отличался по половому и социальному признаку. Плоскостной крой костюма. Приземистые пропорции придавали одежде солидность и величавость. Утилитарность костюма. Туникообразный покрой – результаты соединения варварской и римской культур. Рубаха - основа костюма (крестообразная туника), украшенная вышивкой-оберегом. У мужчин обязательным дополнением к рубахе были штанины, пристегивающиеся к поясу. Пояс – знак муж-		
--	---	--	--

	ской независимости. Штаны дополнялись чулками-шоссамы из ткани или кожи, державшихся на круглых подвязках. Верхняя одежда – туника с поясом и накидка. Ткани натуральных цветов (лен, шерсть, реже – привозной с Востока шелк). Ювелирное искусство представлено изделиями утилитарного назначения: пряжки для пояса, булавки, пояса. Рыцарство. Доспех и герб. Возникновение гербового костюма.		
Тема 12. Костюм Японии. Тема 13 Арабский костюм. Орнамент. Ремесла. Тема 14. Индийский костюм. Ткани, способы их оформления. Тема 15. Костюм позднего Средневековья в Западной Европе. Готика (XII-XIV в.в.)	Формирование японской культуры под влиянием культуры Китая. Синтоизм - исконная японская религия, придававшая всем пришлым извне учениям национальный колорит. Трепетное отношение к материалу - проявление синтоизма. Касанэру - самый древний структурообразующий принцип мировосприятия японцев. Проявление этого принципа в архитектуре, костюме, стихосложении. Соединение многослойности с китайским типом платья породило феномен Японского костюма. Эпоха Хэйан (794-1185 г.г.) – период зарождения базовых принципов кимоно, критерий его красоты. История кимоно – круговорот узоров и оттенков цвета, заключенных в одну неизменную форму. Основа конструкции Японского костюма – прямоугольник. Женский костюм, его составные элементы. Усложнение прически от древности к Средневековью. Своеобразие обуви. Роль пояса. Значение цвета в костюме. Мужской костюм, отличительные черты мужского кимоно. Функции пояса. Костюм самурая. Цветовое решение костюма. Связь тональных и цветовых отношений в костюме с архитектурной средой. Китайское влияние в текстильном производстве. Самобытность оформления тканей. Асимметрия, динамика орнаментальных композиций и мотивов. Символы орнамента и цвета. В эпоху раннего Средневековья образовалось централизованное, с единой религией арабское государство. Халатообразный тип одежды арабов. Костюм свободно облегает тело, он многослоен, обладает хорошей вентиляцией. Многовековая неизменность формы костюма арабов – результат климатических условий. Главный сырьевой источник для текстиля – животноводство. Ткань – шерсть. Используется хлопок, кожа. Бурнус – верхняя халатообразная одежда с капюшоном. Голобей – рубаха просторная, подпоясанная, с длинными рукавами. Недостаток цвета в пустыне возмещается красочностью одежд. Маскировка конструкции костюма орнаментикой (вышивка) – характерный прием оформления одежды. Головной убор – платок или шарф, закрепленный на голове	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2

	шнуром из верблюжьей шерсти, заменяет солнцезащитные очки. Ремесла арабов: искусство каллиграфии, искусство ковроткачества, текстильное искусство, производство стекла, керамика, ювелирное искусство. Уникальность арабской орнаментики: орнамент куфи, гирих, ислими. Феномен индийского костюма – в непрерывности культурной традиции, ведущей свое начало с III тысячелетия до н.э. С тех пор, творчески перерабатывая новые идеи и образы, в основе своей костюм остается почти неизменным. Два типа одежды в индийском костюме: кроеная, сшитая и обвивная, несшитая, исконно индийская. Несшитая одежда – сари, дхоти, чалма. Сшитая одежда – шаровары, узкие штаны, рубаха с узкими длинными рукавами, кафтан, чоли-маленькая кофточка с короткими узкими рукавами. Обвивная несшитая одежда комфортна в тропическом климате, приспособлена для любой работы, танца, ходьбы. Роль Средней Азии в формировании сшитого индийского костюма (I в. до н.э.). Обувь характерна без задников. Особое место шали в индийском костюме. Производство тканей – древнейшее ремесло Индии. Сырьем- хлопок, шелк, шерсть. Индийский орнамент – космополит, его главный мотив. Отличительное свойство индийского орнамента – отсутствие фона. Основные способы украшения тканей – печать и роспись, ткачество и вышивка. Использование природных красителей. Важная роль городов в период развитого Средневековья. Переход творческой деятельности от монастырей в руки светских мастеров. Влияние Крестовых походов (XI – XII в.в.) на стиль жизни Европы. Открытие готики – новый тип сложного кроя, выявляющий формы тела подобно второй коже. Рыцарские доспехи заставили костюм стать узким, стеганным. На рубеже XI – XII веков, утратив монолитность и романскую основательность, костюм стал сложным, разнообразным и прихотливым. Появление вытачек на тунике, шнуровки. Преобладание цветной одежды. В королевских замках с XIII века устанавливаются правила этикета. Появляются книги-поучения о куртуазном поведении. Костюм высокой готики стал изящным, соразмерным и гармоничным. Грамотный крой ценится выше, чем пышная отделка. Изобилие форм головных уборов, которые завершают готический образ. Зарождение моды.		
Раздел IV. Эпоха Возрождения (XV-XVII вв.)			
Тема 16. Отражение нацио-	Возрождение, или Ренессанс - новая эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену культуре Средневековья.	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6

нального характера в костюме европейских стран XV–XVI в.в. Тема 17. Итальянское Возрождение XV век.	Заново рожденный образ мужчины и эстетическая женская красота. Деятельность и энергия человека требует изменения костюма. Огромное влияние фанатичной религиозности испанских королей на формирование эталона придворного костюма. Испанская мода – идеальное выражение образа неприступного аристократа. Преобладание цветов главных монашеских орденов в костюме испанцев – черного, серого, белого и коричневого. Германия XVI века – центр северного Возрождения. Двойное влияние на формирование германского костюма: костюма ландскнехтов и испанского костюма. Ландскнехты – изобретатели штанов-плундр и моды на декоративные разрезы. Шаубе – самая выразительная и самая нарядная часть костюма немцев в XVI веке. Особенности женского костюма – очень узкий лиф платья, разнообразие форм рукавов, яркие сочетания цветов. Средневековый характер английского костюма конца XV века. Сохранение национального колорита в костюме при подражании французам и итальянцам в начале XVI века. Вторая половина XVI века – период сильного развития испанской моды. Сохранение средневековой системы трехслойного женского костюма. Композиционная завершенность, четкость и красота пропорций, сдержанное применение декора, великолепие красочных и фактурных сочетаний в женском костюме XVI века – явление большого искусства. Англия XVI века – мировой центр производства шерстяных тканей высокого качества. Влияние итальянской моды XVI века на французский костюм. Творческое отношение французов ко всем находкам соседей в искусстве костюма, их умение одеваться на свой лад – элегантно и оригинально. Именно это качество позволило Парижу стать столицей мировой моды в будущем. Интенсивное развитие производства дорогих тканей ярких сочных тонов, использование итальянских тканей. Италия – колыбель эпохи Возрождения. Сосуществование итальянской моды XV века с готической модой Европы. Преобладание гуманистического начала в моде Италии, совмещение его с тысячелетней христианской традицией. Ведущая роль мужского костюма в моде итальянского Возрождения. Фигура в костюме вписывается в квадрат, благодаря искусственно расширенным плечам. Рубаха – предмет особого щегольства – положила начало белью. Появление первого кружева ритицелло. Женский костюм не отличается разнообразием форм и обилием украшений. Физическая и духовная красота женщины ценится превыше всего. Италия – хранитель-	ПК-2
--	---	-------------

	ница и продолжательница античных традиций текстильного и ювелирного искусств. Сукно, парча, бархат и шелк в изобилии производятся в Италии и широко используются в костюме.		
Тема 18. Испанская мода XIV века. Тема 19. Костюм германского Возрождения XVI века.	Испания конца XV века – самое могущественное государство Европы. Интернациональный характер испанской моды XVI века. Огромное влияние фанатичной религиозности испанских королей на формирование этикета и придворного костюма. Испанская мода – идеальное выражение образа неприступного аристократа. Преобладание цветов главных монашеских орденов в костюме – черного, серого, белого и коричневого. Изобилие украшений из золота, серебра и драгоценных камней в виде вышивки в костюме, использование золотой и серебряной парчи. Плащ испанца – определитель социального положения персоны. Шпага – обязательный элемент костюма дворянина. Жесткость и четкость формы женского придворного костюма, его закрытость – требование строгого этикета двора. Арабские корни текстильного производства Испании. Германия XVI века – центр северного Возрождения. Двойное влияние на формирование германского костюма: военный костюм ландскнехтов и испанский костюм. Ландскнехты – изобретатели штанов-плуандр и моды на декоративные разрезы. Шаубе – самая главная и самая нарядная часть костюма немцев в XVI веке Особенность женского костюма – очень узкий лиф платья, разнообразие форм рукавов, яркие сочетания цветов. Высокий уровень ювелирного искусства. Излюбленное украшение – массивная широкая золотая цепь.	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2
Тема 20. Английский костюм. Тема 21. Костюм французского Возрождения.	Средневековый характер английского костюма конца XV века. Сохранение национального колорита в костюме при подражании французам и итальянцам в начале XVI века. Вторая половина XVI века – период сильного влияния испанской моды. Сохранение средневековой системы трехслойного женского костюма. Композиционная завершенность, четкость и красота пропорций, сдержанное применение декора, великолепие красочных и фактурных сочетаний в женском костюме XVI века – явление большого искусства. Женский костюм конца XVI века – пародия на испанские и французские образы. Англия XVI века – мировой центр производства шерстяных тканей высокого качества. Влияние итальянской моды XV века, немецкой и испанской моды XVI века на французский костюм. Творческое отношение французов ко всем находкам соседей в искусстве костюма, их умение одеваться на свой лад – элегантно и оригинально. Именно это качество позволило Парижу стать столицей мировой моды в будущем.	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2

	Два направления в развитии французской моды: роскошный придворный костюм, образцом для которого был испанский; скромный костюм французских протестантов-гугенотов. Интенсивное развитие производства дорогих тканей ярких сочных тонов, использование итальянских тканей.		
Раздел V. Европейский костюм XVII века.			
Тема 22. Рождение нового костюма. Стиль Людовика XIV.	Тридцатилетняя война (1618-1648 г.г.). Война потребовала упрощения и облегчения мужского костюма: стеганный колет превращается в кожаный жилет, обеспечивающий свободу движения; башмаки заменили удобные кожаные сапоги с небольшим каблуком; штаны стали легкими и длинными; в народном костюме позаимствована широкополая войлочная шляпа; на перчатках появились краги. Влияние детского костюма Людовика XIII на костюм дворян Франции. Впервые за всю историю костюма женский костюм приобрел сходство с военным костюмом: крой, использование сукна, большой плоский воротник, завышенная талия. Ленты, кружево – самые модные аксессуары в костюме в XVII веке.	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2
Тема 23. Стиль барокко. Костюм второй половины XVII века.	XVII век – путь от Возрождения к барокко, от рационализма к декоративности, где декоративность идет в ущерб целесообразности. Это век абсолютизма, дворянского искусства. Барокко – стиль ансамбля (архитектура, интерьер, парки, театр, прикладное искусство), демонстрирующий грациозность, помпезность, аллегоричность. Задача нового костюма – поднять своего владельца на пьедестал. Она решается преувеличенными формами: высокий красный каблук; огромный взбитый парик, спускающийся до середины спины; короткая веста превращается в кафтан с двумя лапами, узким рукавом, но с широкой манжетой; под кафтаном появляется его двойник – камзол; редингот – верхняя одежда с воротником, надеваемая поверх кафтана. Костюм создает впечатление многопланового и громоздкого сооружения. Мужской костюм XVII века явился основоположником современного костюма, а также военного мундира, узаконенного военным уставом. Женская одежда приобретает вычурность, становится ярче, пышнее, особенно в деталях: талия заужается, становится длиннее; рукава узкие, украшаются оборками; у юбки – шлейф; форма декольте – неглубокое каре; воротник исчез, горловина обшивается кружевом. Мужчины и женщины активно используют косметику.	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2
Раздел VI. Европейский костюм XVIII века.			
Тема 24. Стиль ро-	XVIII век в архитектуре и прикладном искусстве – прямое продолжение стиля барокко.	1	ОК-1 ОК-2

роко	Капризный и изысканный стиль рококо – придворный стиль, отличающийся от барокко миниатюрностью и грациозностью. Пышный завиток барокко рассыпался на мелкие завитки, которые стали самодовлеющей деталью декора. Орнамент стал ведущей формой в прикладном искусстве, в архитектуре. Стиль рококо мало коснулся фасадов зданий. Изменения затронули планировку помещений, подчинив ее потребностям комфорта. Интерьер сжался до маленьких размеров. Декор скрыл конструктивные формы в архитектуре, в мебели, в костюме. Характерный штрих в стиль рококо внес интерес ко всему экзотическому, например, к китайскому фарфору. Своеобразие интерпретации китайской темы в творчестве европейских мастеров. Фарфор – благородный материал, впитавший все признаки стиля, так же как и дерево. Цветовая гамма стиля – светлая, панельная. К XVIII веку в костюме уже была создана та форма, которая живет по сей день в преобразованном виде. Костюм состоял из кафтана и камзола, равнозначных по своей величине. Использовались легкие ткани и легкие пропорции. Нижняя часть – камзол, уменьшилась в размерах, а кафтан перестал застегиваться на все пуговицы. Мужчина в рокайльном костюме уподобился мотыльку: фалды кафтана прихотливо разошлись, верх фигуры увенчался маленькой головкой в гладком парике с косичкой. Камзол уменьшился до размеров жилета, утратив рукава и спинку. Формирование эталона женской красоты. Женщина – фарфоровая миниатюрная куколка с маленькой головкой, с маленькими ручками и ножками. Сложная форма лифа и корсета слились воедино. Лиф удлинился. К нижним юбкам добавилась каркасная форма – панье. Юбка открывает щиколотку ноги. Новый тип манто, контуша, узкая в плечах и расширяющаяся книзу. Спинка с характерными складками.		ОПК-6 ПК-2
Тема 25. Приход классицизма на смену рококо в конце XVIII века.	Начало третьей четвертки XVIII века характерно пробуждением интереса к античности. Энциклопедисты, теоретики искусства проповедуют возвращение к античной красоте, к «прямой линии». Архитекторы и художники черпали вдохновение в памятниках Помпеи и Геркуланума, они оценили благородную сдержанность, ясность пропорций, строгость орнамента. Завитки рокайля заменяют на связки трофеев, атрибуты земледелия, музыки, ьпомпейские сюжеты. Формирование стиля неоклассицизма. Выход на арену европейской моды Англии. Английская мода – начало практическое, это строгий и удобный костюм, где ведущее место занимает сукно. Соединение кафтана с рединготом дало новую форму – сюртук. Роль и влияние английской моды на среду крупной буржуазии и на придворный костюм. Мужская мода стала	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2

	наряднее и богаче красками. Женский костюм середины XVIII века сохранял характер стиля рококо, но стал более сложным по силуэту и декору. Стиль позднего рококо – последний период господства аристократической моды, оканчивающийся началом французской революции и падением абсолютизма		
Тема 26. Великая французская революция (1789 – 1794 г.г.)	Благодаря декретам Великой французской революции, демократизация костюма впервые в истории стала фактом осознанного волеизъявления народа. Было отменено обязательное ношение сословного костюма. «Санкюлот» – герой дня. Он носит длинные штаны и презирует короткие штаны-кюлоты, символ феодально-абсолютистского мира. Английский костюм, простой и удобный, являл собой контраст с безумной экстравагантностью придворной моды Франции. Входят в употребление новые виды одежды из сукна: редингот, спенсер, фрак. Последний стал настоящим символом новых времен и нравов. Многовековое противостояние между дворянским Шелком и мещанским Сукном с взятием Бастилии завершилось торжеством практичного Сукна. Отражение демократических идей античности в костюме революционной Франции. Платье-шмиз – подражание хитону древней Греции. Революционная символика в костюме. Античные одежды, приготовленные целомудренной революцией, обратились в предлог изысканной обнаженности. Тело – единственное и неповторимое украшение. Ткани легкие и прозрачные, светлых тонов и белые. Линия талии поднята под грудь. Обувь – сандалии. Прическа – а ля Диана. В конце века вошли в моду шали, которые выполняли роль гиматия. «Античная мода» распространилась по всей Европе и открыла историю костюма XIX века, перешагнув политические преграды. Разочарование, крушение надежд на революционные преобразования вызвали к жизни движение – романтизм. Это был поворот к народным традициям западноевропейского Средневековья.	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2
Раздел VII. XIX век. От классицизма, последнего стиля дворянской культуры, до модерна.			
Тема 27. Становление стиля ампир.	Становление стиля Ампира постепенное, без каких-либо ломок: прочно установившиеся пропорции (линия талии под грудью) оставались неизменными, но сущность всей формы менялась. Исчезает легкость тканей и легкость силуэта, силуэт приобретает сухую четкость. Лиф жестко затягивает корсетом грудь. На юбке появляется объемный декор. Утеплителем служит шаль и маленький жакет-спенсер. После провозглашения Наполеона императором, простота и скромность «греческих» одежд уже не подходила французской моде. Образцом служил теперь императорский Рим. Входят в употребление доро-	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2

	гие яркие тяжелые ткани отечественного производства, украшенные массивной вышивкой. Романтизм в костюме проявился в увлечении Востоком, Стариной, клетчатыми тканями, как дань уважения лорду Байрону и всем шотландцам, борющимся за свою независимость. В мужской моде окончательно укрепил свою позицию фрак.		
Тема 28. Европейская мода 30-ых годов XIX века. Бидермейер Тема 29. Второе рококо (1850-1870 г.г.). Тема 30. Эпоха грюндерства (1870-1890 годы). Тема 31. Стиль модерн (1890-1914).	Тридцатые годы в истории моды знаменуют одно из курьезных изобретений. Гипертрофированный рост рукавов, покатые плечи, хрупкая шея. Талия опустилась на свое естественное место, хрупкая и тонкая. Такой костюм – воплощение движения и веселого легкомыслия. Мода на широкие рукава давала возможность разнообразить их фасон. Юбка широкая, заложена мягкими складками, длина до щиколотки. Обувь – плоские туфли с тесьмой вокруг щиколотки, без каблука. Верхняя одежда – редингот В мужской моде заметно влияние женской: использование корсета, широкие рукава и покатые плечи, складки на светлых панталонах и тонкая талия делали фигуру женственной. Галстук – важная деталь костюма. Второе рококо– стиль Второй империи, роскошный и эклектичный. Понимание красоты как пышности. Появление кринолина – своеобразное воспоминание о прошлом. Модные ткани (тафта) с переливчатым и шуршащим эффектом. Несметное количество различных отделок. В мужской моде победил деловой стиль. Модный костюм не сковывает и не требует особого умения его носить. В 1867 году власть кринолина закончилась. На смену пришло платье «принцесс». Выход на первые роли промышленной и финансовой буржуазии. Слово «шик» определяет эстетические устремления времени. В мужском костюме установился современный тип: пиджак, брюки, жилет из добротных английских тканей. Цилиндр остается атрибутом аристократического костюма, его вытесняют фетровая шляпа и летняя шляпа-канотье. Появление разнообразной и цветной одежды для спорта и отдыха. В женском костюме Чарльз Ворт изобрел турнюр. Новый силуэт потребовал новой формы длинного корсета, подчеркивающего линию бедер, и новой прически, повторяющей силуэт с турнюром. В конце XIX в.- образовался новый стиль модерн, характерный плавными линиями, асимметрией. Излюбленные мотивы стиля и выразительные средства. Особая роль линии в архитектуре, орнаменте, костюме модерна. Орнамент модерна – наиболее характерное воплощение новых тенденций. Отражение этих тенденций в костюме. Формы одежды стали менее четкими. Одежда упростилась в связи с занятиями спортом. Мужская одежда окончательно унифицировалась. Крой	2	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2

	простой, цвета костюма стали более однообразными. Самый популярный – костюм - тройка: сюртук, жилет и брюки, из темных тканей. Перестают носить цветные фраки. Пиджаки - удлиненные и приталенные, брюки - на подтяжках. Костюм щеголя дополняется тростью, моноклем. Влияние русской культуры на развитие моды. Русские сезоны в Париже. 1-ая мировая война внесла в мужскую моду «военизированные» элементы гражданского костюма. С пиджаками и фраками стали носить бриджи и галифе. Женская одежда стала более простой и удобной. Зародился период движения за эмансипацию женщин. В моде - юбки с блузками, пальто, купальные костюмы. Тугой корсет придает женской фигуре S-образную форму. Учитывается вред для здоровья – и в противовес корсетам появляется свободное платье реформ, в основе был покрой японского кимоно. В начале XX в. корсет выходит из употребления. Юбка – колоколообразной формы, воротник- высокая стойка, рукав покроя жиги. Аксессуары - перчатки, лорнет, боа, веера, кружевной зонтик. Ювелирные украшения очень изысканные.		
Раздел VIII. Высокая мода XX век.			
Тема 32. Поль Пуаре – первый модельер XX века, выдающийся реформатор женского костюма.	Поль Пуаре открыл собственный Дом в Париже в 1903 году, дом Хорошего Вкуса. Пуаре упразднил корсет, что позволило женщине впервые за последние сто лет одеваться самостоятельно, без помощи горничной. Темы творческих моделей – стиль Директории, Консульства и Империи, Восток. Цветовая гамма Поля Пуаре – фейерверк алых, зеленых, синих, оранжевых, лимонных, всегда ярких и чувственных красок. Поль Пуаре – не только создатель Высокой моды, но и умелый ее пропагандист. Сотрудничество П.Пуаре с художником Раулем Дюфи в области оформления тканей, с художниками-иллюстраторами.	2	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2
Тема 33. Функционализм. Тема 34. Надежда Ламанова – создательница русской модной школы XX века. Тема 35. Конструктивизм в советской России.	Архитектура 20-х годов. Творчество Ле Корбюзье. Мо-да 20-х г.г. основана на чистой геометрии, ее тенденции антинатуралистические. Костюм разделяется на две части – лиф и юбку, которая едва прикрывает колено. Лиф опускается на бедра. Платья отличаются друг от друга только материалом. Эталоном служит женщина-дощечка, с полудевичьей, полумальчишеской фигурой. Женщина-мальчик без бедер и груди, со стройными ногами находит себе применение во всех профессиях, занимается спортом, загорает, танцует чарльстон. Творчество Г.Шанель, Э.Скиапарелли, М.Вионне, Ж..Ланвэн. Конструктивизм в советской России. Основные идеи направления – целесообразность, рациональность, экономичность. Пропагандно-идеологическая задача советских кон-структивистов В.Степановой, Л. Поповой, А.Экстер,	2	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2

Костюм. Ткани. 20-е годы. Тема 36. Габриэль Шанель (1883-1971 годы). Тема 37. Кристиан Диор (1905-1957 г.г.). Стиль нью лук – мода 50-х годов.	А.Родченко – создать костюм для человека, члена трудового коллектива. Здесь одежда – не способ самодовольства, но унифицированный продукт массовой промышленности. Особая роль Н.Ламановой в деле создания советской школы моделирования. Надежда Петровна Ламанова (1861-1941г.) известный российский и советский модельер, художник театрального костюма. Была не просто хорошей закройщицей и искусной портнихой с тонким вкусом, а художником, которому подвластна вся выразительность стиля модерн. Талант Ламановой - в знании человеческого тела. Ее модели украшали человека и были по-настоящему индивидуальны. Поль Пуаре был знаком с творчеством Н.Ламановой и приглашал ее в Париж. С 1901 года Н.Ламанова сотрудничала с МХАТом и его филиалами. После революции она много и интересно работала в стиле конструктивизма, экспериментировала с дешевыми тканями: солдатским сукном, домотканым полотном, бумазеей. В 1925 году ее модели получили Гран-при на Всемирной выставке в Париже. В 90-ых годах XIX века Ламанова стала «Поставщиком Двора Ея Императорского Величества». В 1922 году возглавляла российский «Центр по становлению нового советского костюма», готовила к изданию теоретический труд, посвященный проблемам проектирования современного костюма. Необратимость реформ П.Пуаре, высвободившего женщину из под гнета многослойных одежд, была обеспечена во многом благодаря деятельности Габриэль Шанель. Каждую модель она наделяла тремя основными качествами – функциональность, долговечность и красота «без затей». Потенциальные клиентки Шанель жили деятельно, водили автомобиль, играли в теннис, плавали и загорали, слушали джаз, учились в университетах, служили в конторах. Торжество прямых линий, простой, четкий крой, качественное шитье – отличительные черты моделей Шанель. Маленькое черное платье Шанель (1926 год) – самая знаменитая модель XX века, символ истинной стильности и элегантности, не подвластный времени. Использование полотна джерси для женских костюмов, дало целое направление в женской моде для отдыха, для службы. Дальновидная Шанель и в 71 год понимала, что будущее за одеждой не только красивой, но и удобной. В 1956 году Шанель создала костюм-двойку из твида, с отделкой из тесьмы, который покорила весь мир. Классика 40-х годов – женский костюм с ярко выраженными чертами военного мундира (уже известная закономерность). Утяжеленный верх фигуры с прямыми плечами, талия подчеркнута широким поясом с пряж-		
---	--	--	--

	кой. Образ уставшей от войны и невзгод женщины 40-х годов сменил новый образ женщины, изящной, с покатыми плечами, осиной талией и широкой юбкой. Модели К.Диора – взгляд в прошлое на фоне новых идеалов, которые выработала мода 20-х годов. В 1947 году Дом Диор представил первую сенсационную коллекцию. Изобретение новых силуэтов, не менее женственных и элегантных, чем нью лук, но более жизнеспособных: в 1954 г. – новая линия «Н» («зеленая фасоль»); в 1955г. – линия «Y», силуэт, напоминающий треугольник; в 1957 г. – линия «Трапеция», которая через год превратилась в «А». Юбки менялись от узких до пышных, но длина всегда оставалась ниже колен.		
Раздел IX. Эра прет-а-порте.			
Тема 38. От моды для избранных – к моде для всех. Постмодернизм конца XX века. Прогнозы развития моды в XXI веке.	XX век – время формирования индустрии моды. Индустрия готового платья прошла путь от производства низкосортной дешевой продукции до сложных высокохудожественных образцов. В рамках прет-а-порте сформировались свои художественные школы, круг модельеров и клиентов, а также тонкая градация качества и цен. В конце XX века исчез диктат моды благодаря многообразию предлагаемых промышленностью стилей, осуществилась свобода выбора в мире моды для всех. 60-е годы XX века – время социального брожения. Молодежь заявила о себе как о новой общественной формации. В этом процессе costume предназначалась особая роль. Важнейшее событие в моде 60-х стало изобретение мини-юбки английским дизайнером Мэри Куант (1965 г.) Движение хиппи – протест молодежи против буржуазных ценностей и общепринятой моды. Обращение модельеров высокой моды к проблемам «прет-а-порте», революционная концепция Андре Куррежа в их решении. Самостоятельная выразительность формы в costume, ее относительная свобода от тела – та тенденция, которая уже витала в воздухе, была воспринята А.Куррежем и доведена им до эстетической выразительности чистой формы. Соотношение costume как произведения пластического искусства с архитектурной средой. Последователи Андре Куррежа, их поиски собственных путей в реализации концепции. Влияние поп-арта и оп-арта на их творчество. Значение реализации нового взгляда Андре Куррежа и его единомышленников (П.Карден, Э.Унгаро, Л.Феро, Ж.Пату) на решение формы в деле развития «прет-а-порте». Постмодернизм – направление в искусстве и архитектуре, возникшее в 70-х годах XX века. Художественный прием направления – цитирование из прошлого и настоящего. Главным является поиск взаимосвязей между заимствованными цитатами. Два направления в развитии costume – классическая	2	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2

	комфортная одежда и художественная экстравагантная. Продолжают творить Пьер Карден, Ив Сен-Лоран. Появляется много новых имен: Карл Лагерфельд, Тьерри Мюглер, Кельвин Кляйн, Аззедин Алайя и т.д. Самобытные дизайнеры Японии: Иссэй Мияке, Йоджи Ямомото, Реи Кавакубо. Дизайнеры-авантюристы Великобритании: Вивьен Вествуд, Джон Гальяно, Александр Маккуин и т.д. Высокого развития достигает итальянская индустрия моды (Д.Армани, Миссони, Дж.Версаче, Ф.Люскино, Доольче и Габбана и т.д.) Большой популярности добилась бельгийская школа дизайна одежды (А.Демельмейстер, Дриз ванн Нотен, М.Маржьела и т.д.). Французский дизайн также открыл новые имена: Ж.-П.Готье, К.Монтана, К.Лакруа. Мода XXI века уже родилась в 1990 годах: стиль гранж, экологическая мода, гламурная, технологическая, этническая мода и мода исторического максимализма. Глобальные стили моды – гламурный минимализм и исторический максимализм – находились в постоянной борьбе. Победил гламурный максимализм. Кардинальные смены моды происходят в больших и малых войнах, что наблюдается в современный момент. Экономически и политически современная мода лишена мощного толчка к переменам. Продолжается демократизация костюма под влиянием социальной ситуации в больших городах. Коллекции прет-а-порте Милана, Парижа, Нью-Йорка, Лондона и Токио ориентируются на молодых людей 18-29 лет. Много внимания новым материалам и новым технологиям соединения деталей одежды. Это и есть одно из главных направлений моды. Материалы-имитаторы и новые, никогда ранее не виданные, будут важным направлением в моде наступившего века. В обуви главным является функционально-механическое направление, берущее начало от кроссовок. Шляпа как элемент моды утратила значение уже в XX веке. Мода-унисекс заняла прочную позицию. XXI век будет веком женского направления. Мода станет женственной (вытачки, узкая талия, подтянутый бюст и т.п.) Важнейшая тенденция – эскапизм. Это обращение к этническому прошлому народов Африки, Азии, Америки.		
ИТОГО			22

5.4. Практические занятия

Тема	Содержание	час.	Формируемые компетенции	Методы и формы контроля формируемых компетенций
Раздел IV. Эпоха Возрождения (XV-XVII вв.)				
Тема 16. Отражение национально-го характера в костюме европейских стран XV-XVI века. Тема 17. Итальянское Возрождение XV век	1.Выполнить презентацию и подготовить доклад. 2. Выполнить копии эскизов женского образа, используя любую технику рисунка, прорабатывая прическу, макияж, детали, украшения 1.	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Творческое задание Доклад, сообщение.
Тема 18. Испанская мода XIV века Тема 19. Костюм германского Возрождения XVI века	1. Выявить основные виды одежды женского испанского костюма, цветовую гамму, волокнистый состав тканей. 2.Выполнить копии эскизов женского образа, используя любую технику рисунка, прорабатывая прическу, макияж, детали, украшения.	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Творческое задание Контрольные вопросы
Тема 20. Английский костюм Тема 21. Костюм французского Возрождения	1.Семинар по теме: «Костюм эпохи Возрождения». 2.Выполнить напольку костюма французского Возрождения (мужского или женского) на манекене, в масштабе 1:10, с проработкой фактуры ткани, пластики, цвету и деталям, соответствующим исторической эпохе.	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Творческое задание Доклад, сообщение. Контрольные вопросы
Раздел VI. Европейский костюм XVII века.				
Тема 22. Рождение нового костюма. Стиль Людовика XIV	1. Выявить основные виды одежды женского костюма, цветовую гамму, волокнистый состав тканей. 2.Выполнить копии эскизов женского образа, используя любую технику рисунка, прорабатывая прическу, макияж, детали, украшения.	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Творческое задание Контрольные вопросы
Тема 23. Стиль барокко. Костюм второй половины XVII века	1. Выявить основные детали, форму, линии, цвет в костюме эпохи барокко. 2.Выполнить напольку женского костюма историче-	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Творческое задание Контрольные вопросы

	ской эпохи на манекене, в масштабе 1:1, из тканей, соответствующей пластики			
Раздел VI. Европейский костюм XVIII века.				
Тема 24. Стиль рококо	1.Семинар по теме: «Костюм эпохи рококо». 2.Выполнить наколку женского костюма исторической эпохи на манекене, в масштабе 1:1, из тканей, соответствующей пластики	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Творческое задание Доклад, сообщение. Контрольные вопросы
Тема 25. Приход классицизма на смену рококо в конце XVIII века.	1. Выявить основные виды одежды женского костюма, цветовую гамму, волокнистый состав тканей. 2.Выполнить копии эскизов женского образа, используя любую технику рисунка, прорабатывая прическу, макияж, детали, украшения	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Творческое задание Контрольные вопросы
Тема 26. Великая французская революция (1789-1794 г.г.)	1. Выявить основные детали, форму, линии, цвет в костюме исторической эпохи 2.Выполнить наколку женского костюма исторической эпохи на манекене, в масштабе 1:1, из тканей, соответствующей пластики.	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Творческое задание Контрольные вопросы
Раздел VII. XIX век. От классицизма, последнего стиля дворянской культуры, до модерна.				
Тема 27. Становление стиля ампир	1.Семинар по теме: «Костюм эпохи ампир». 2.Выполнить наколку женского костюма исторической эпохи на манекене, в масштабе 1:1, из тканей, соответствующей пластики	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Творческое задание Доклад, сообщение. Контрольные вопросы
Тема 28. Европейская мода 30-х годов XIX века. Бидермейер. Тема 29. Второе рококо (1850-1870 г.г.) Тема 30. Второе рококо (1850-1870 г.г.). Тема 31. Стиль модерн (1890-1914 г.г.)	1. Выполнить копии эскизов исторического периода, с проработкой формы, причёски, головного убора, деталей, в любой технике рисунка. 2.Выполнить наколку женского костюма на манекене, в масштабе 1:10, из тканей, соответствующих пластике, фактуре, цветовой гамме периода.	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Творческое задание Контрольные вопросы.

Раздел VIII. Высокая мода XX век.				
Тема 32. Поль Пуаре – первый модельер XX века, выдающийся реформатор женского костюма.	1.Выполнить копии эскизов основных форм женских костюмов, с проработкой образа и деталей (не менее 3 эскизов). 2.Выполнить наколку женского платья в стиле new look, на манекене, в масштабе 1:1.	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Творческое задание Контрольные вопросы.
Тема 33. Функционализм Тема 34. Надежда Ламанова – создательница русской модной школы XX века. Тема 35. Конструктивизм в советской России. Костюм. Ткани. 20-е годы. Тема 36. Габриэль Шанель (1883 – 1971 годы) Тема 37. Кристиан Диор (1905 – 1957 г.г.). Стиль нью лук – мода 50-х годов.	Выполнить копии эскизов исторического периода, с проработкой формы, причёски, головного убора, деталей, в любой технике рисунка. 2.Выполнить наколку женского костюма на манекене, в масштабе 1:10, из тканей, соответствующих пластике, фактуре, цветовой гамме периода.	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Творческое задание Контрольные вопросы.

5.5. Самостоятельная работа обучающихся

Тема	Виды самостоятельной работы	час	Формируемые компетенции	Методы и формы контроля формируемых компетенций
Раздел 1. Костюм-объект предметной среды				
Тема 1. Что такое костюм? Происхождение костюма. Костюм – предмет прикладного искусства.	1. Изучение лекционного материала по теме. 2. Выполнить эскизы раскраски тела, как первой одежды (не менее 5 эскизов). 1. Изучение лекционного материала по теме. 2. Рассмотреть утилитарную и эстетическую функции предметов прикладного искусства.	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Проверка домашнего задания. Самостоятельная работа, включающая теоретическую часть и творческое задание.

Раздел 2. Костюм древнего мира				
Тема 2. Костюм Древнего Египта. (IV-I вв. до н. э.). Тема3. Костюм Древней Греции. Тема 4. Костюм Древнего Рима. (Vв. до н.э.- Vв. н.э.)	1.Изучение лекционного материала по теме. 2.Выполнить эскизы копий костюмов Древнего Египта с проработкой костюма, парика, грима, деталей (не менее 2 эскизов). 1.Изучение лекционного материала по теме. 2.Выполнить эскизы копий женского костюма с проработкой драпировки, прически, обуви (не менее 2 эскизов). 1.Изучение лекционного материала по теме. 2.Выполнить эскизы копий мужского военного костюма с проработкой костюма, головного убора, обуви (не менее 2 эскизов).	2	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Самостоятельная работа, включающая теоретическую часть и творческое задание.
Тема 5. Костюм Ассири-Вавилонии. (III-I вв. до н.э.) Тема 6. Костюм народов Северной Америки. Тема 7. Иран. Ткани. Костюм.	1. Изучение теоретического материала по теме. 2. Выполнить эскизы копий костюма Ассири-Вавилонии, в любой технике рисунка (не менее 2 эскизов). 1. Изучение теоретического материала по теме. 2.Выполнить эскизы копий костюмов народов Северной Америки, с проработкой деталей и цвета, в любой технике рисунка (не менее 2 эскизов). 1. Изучение теоретического материала по теме. 2.Выполнить эскизы копий костюма Ирана, с проработкой деталей и цвета, и орнамента, в любой технике рисунка (не менее 2 эскизов).	2	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Самостоятельная работа, включающая теоретическую часть и творческое задание.
Раздел 3. Средневековье				

Тема 8. Средневековая Русь. История развития русского костюма от VII в. до н.э. до XVII в. Тема 9. Византия. Ткани. Костюм (IV – XV в.в.) Тема 10. Костюм Западной Европы V–VIII в.в. Романский стиль. Тема 11. Средневековый Китай (III в. – до середины XIX в.)	1.Изучение лекционного материала по теме. 2.Выполнить эскизы копий костюма Средневековой Руси (мужского и женского), с проработкой формы, деталей и цвета, и орнамента, в любой технике рисунка (не менее 2 эскизов). 3.Подобрать образцы тканей, соответствующие тканям периода. 4.Подобрать коллекции современных дизайнеров, созданных по мотивам русского костюма. Выполнить презентацию. 1.Изучение лекционного материала по теме. 2.Выполнить копии эскизов византийского костюма (мужского или женского), с проработкой формы и орнамента. 3.Подобрать коллекции современных дизайнеров, созданных по мотивам византийского костюма. Выполнить презентацию. 1.Изучение лекционного материала по теме. 2. Выполнить копии эскизов костюма в романском стиле (мужского или женского), с проработкой формы и деталей. 1. Изучение теоретического материала по теме. 2.Подобрать коллекции современных дизайнеров, российских и европейских, созданных по мотивам китайского костюма. Выполнить презентацию.	2	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Проверка домашнего задания. Самостоятельная работа, включающая теоретическую часть и творческое задание. Устный ответ на практическом занятии.
Тема 12. Костюм Японии. Тема 13 Арабский костюм. Ор-	1. Изучение теоретического материала по теме. 2.Выполнить копии эскизов женского японского	2	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Проверка домашнего задания. Самостоятельная работа, включа-

намент. Ремесла. Тема 14. Индийский костюм. Ткани, способы их оформления. Тема 15. Костюм позднего Средневековья в Западной Европе. Готика (XII-XIV в.в.)	костюма, с проработкой формы, прически, макияжа (не менее 2 эскизов), в любой технике рисунка. 1. Изучение теоретического материала по теме. 2. Подобрать коллекции современных дизайнеров, российских и европейских, созданных по мотивам арабского костюма. Выполнить презентацию. 1. Изучение лекционного материала по теме. 2. Выполнить копии эскизов женского индийского костюма, с проработкой формы, прически, макияжа (не менее 2 эскизов), в любой технике рисунка. 1. Изучение лекционного материала по теме. 2. Выполнить копии эскизов женского костюма готического периода, с проработкой формы, головного убора, обуви (не менее 2 эскизов), в любой технике рисунка.			ющая теоретическую часть и творческое задание. Устный ответ на практическом занятии.
Раздел IV. Эпоха Возрождения (XV-XVII вв.)				
Тема 16. Отражение национального характера в костюме европейских стран XV–XVI в.в. Тема 17. Итальянское Возрождение XV век.	1. Изучение лекционного материала по теме. 2. Подобрать образцы тканей, соответствующих по цвету, пластике, фактуре костюму эпохи. 1. Изучение теоретического материала по теме. 2. Выполнить копию эскиза костюма итальянского Возрождения, с проработкой формы, головного убора, деталей, в любой технике рисунка.	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Проверка домашнего задания. Самостоятельная работа, включающая теоретическую часть и творческое задание.
Тема 18. Испанская мода XIV века.	1. Изучение теоретического материала по теме. 2. Выполнить копию эскиза костюма испанского	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Проверка домашнего задания. Самостоятельная работа, включа-

Тема 19. Костюм германского Возрождения XVI века.	Возрождения, с проработкой формы, головного убора, деталей, в любой технике рисунка. 1.Изучение лекционного материала по теме. 2.Выполнить копию эскиза костюма германского Возрождения , с проработкой формы, головного убора, деталей, в любой технике рисунка.			ющая теоретическую часть и творческое задание.
Тема 20. Английский костюм. Тема 21. Костюм французского Возрождения.	1.Изучение теоретического материала по теме. 2.Выполнить копию эскиза костюма английского Возрождения, с проработкой формы, головного убора, деталей, в любой технике рисунка. 1.Изучение лекционного материала по теме. 2.Выполнить копию эскиза костюма французского Возрождения , с проработкой формы, головного убора, деталей, в любой технике рисунка.	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Проверка домашнего задания. Самостоятельная работа, включающая теоретическую часть и творческое задание.
Раздел 5. Европейский костюм (XVII века)				
Тема 22. Рождение нового костюма. Стиль Людовика XIV.	1.Изучение теоретического материала по теме. 2.Выполнить moodboard в стиле Людовика XIV, в современной интерпретации.	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Проверка домашнего задания. Самостоятельная работа, включающая теоретическую часть и творческое задание.
Тема 23. Стиль барокко. Костюм второй половины XVII века.	1.Изучение лекционного материала по теме. 2.Выполнить копии эскизов костюма стиля барокко, с проработкой формы, причёски, деталей, в любой технике рисунка (не менее 2 эскизов).	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Проверка домашнего задания. Самостоятельная работа, включающая теоретическую часть и творческое задание.
Раздел 5. Европейский костюм (XVIII века)				
Тема 24. Стиль рококо.	1.Изучение лекционного материала по теме. 2. Выполнить копии эскизов костюма стиля роко-	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Проверка домашнего задания. Самостоятельная работа, включа-

	ко, с проработкой формы, прически, деталей, в любой технике рисунка (не менее 2 эскизов).			ющая теоретическую часть и творческое задание.
Тема 25. Приход классицизма на смену рококо в конце XVIII века.	1.Изучение лекционного материала по теме. 2. Выполнить копии эскизов костюма стиля классицизма, с проработкой формы, пластики тканей, деталей, в любой технике рисунка (не менее 2 эскизов).	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Проверка домашнего задания. Самостоятельная работа, включающая теоретическую часть и творческое задание.
Тема 26. Великая французская революция (1789 – 1794 г.г.)	1.Изучение теоретического материала по теме. 2. Выполнить moodboard по мотивам великой французской революции, в современной интерпретации.	1	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Проверка домашнего задания. Самостоятельная работа, включающая теоретическую часть и творческое задание.
Раздел 7. XIX век. От классицизма, последнего стиля дворянской культуры, до модерна				
Тема 27. Становление стиля ампир.	1.Изучение лекционного материала по теме. 2.Подобрать образцы тканей, соответствующие костюму стиля ампир.	2	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Проверка домашнего задания. Самостоятельная работа, включающая теоретическую часть и творческое задание
Тема 28. Европейская мода 30-ых годов XIX века. Бидермейер. Тема 29. Второе рококо (1850-1870 г.г.). Тема 30. Эпоха грюндерства (1870-1890 г.г.). Тема 31. Силь модерн (1890-1914).	1.Изучение лекционного материала по теме. 2.Подобрать образцы тканей, соответствующие костюму стиля ампир. 1.Изучение теоретического материала по теме. 2. Определить основные детали женского костюма эпохи Бидермейер. 3.Выполнить схематичную зарисовку деталей. 1.Изучение лекционного материала по теме. 2. Выполнить копии эскизов костюма стиля второго рококо, с проработкой формы, пластики тканей,	2	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Проверка домашнего задания. Самостоятельная работа, включающая теоретическую часть и творческое задание. Проверка домашнего задания. Самостоятельная работа, включающая теоретическую часть и творческое задание. Проверка домашнего задания. Са-

	деталей, в любой технике рисунка (не менее 2 эскизов). 1.Изучение теоретического материала по теме. 2. Выполнить схематичные зарисовки мужского костюма эпохи грюндерства. 1.Изучение лекционного материала по теме. 2.Определить характерные детали, линии стиля модерн, в архитектуре, интерьере и костюме. 3.Выполнить презентацию.			мостоятельная работа, включающая теоретическую часть и творческое задание. Самостоятельная работа, включающая теоретическую часть и творческое задание. Устный ответ на практическом занятии.
Раздел VIII. Высокая мода XX века.				
Тема 32. Поль Пуаре – первый модельер XX века, выдающийся реформатор женского костюма.	1.Изучение лекционного материала по теме. 2. Изучить биографию модельера. 2. Выполнить копии эскизов женских костюмов Поля Пуаре, с проработкой формы, деталей, головных уборов, в любой технике рисунка (не менее 2 эскизов).	3	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Проверка домашнего задания. Самостоятельная работа, включающая теоретическую часть и творческое задание.
Тема 33. Функционализм. Тема 34 Надежда Ламанова – создательница русской модной школы XX века. Тема 35. Конструктивизм в советской России. Костюм. Ткани. 20-е годы. Тема 36. Габриэль Шанель (1883-1971 годы). Тема 37. Кристиан Диор (1905-1957 г.г.). Стиль	1.Изучение лекционного материала по теме. 2. Изучить биографию и творческий почерк Э.Скиапарелли, М.Вионне, Ж..Ланвэн. 1. Изучить биографию и творческий почерк Надежды Ламановой. 2. Прорисовать эскизы костюмов периода, с проработкой формы, орнамента, в любой технике рисунка. 1.Изучение лекционного материала по теме. 2.Подобрать образцы тканей, соответствующие по пластике, фактуре, цвету,	2	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Проверка домашнего задания. Самостоятельная работа, включающая теоретическую часть и творческое задание. Проверка домашнего задания. Самостоятельная работа, включающая теоретическую часть и творческое задание. Проверка домашнего задания. Самостоятельная работа, включающая теоретическую часть и творческое задание.

ню лук – мода 50-х годов.	орнаменту, тканям периода. 1. Изучить биографию и творческий почерк Габриэль Шанель. 2. Прорисовать эскизы женских костюмов, с проработкой формы, деталей, в любой технике рисунка. 1. Изучить биографию и творческий путь Кристиана Диора. 2. Подготовить презентацию.			ющая теоретическую часть и творческое задание. Проверка домашнего задания. Самостоятельная работа, включающая теоретическую часть и творческое задание. Самостоятельная работа, включающая теоретическую часть и творческое задание. Устный ответ на практическом занятии.
Раздел IX. Эра пред-а-порте				
Тема 38. От моды для избранных – к моде для всех. Постмодернизм конца XX века. Прогнозы развития моды в XXI веке.	1. Изучение лекционного материала по теме. 2. Выявить основные стили в моде, возникшие в 1960-е. 3. Выполнить moodboard «Зарождение стиля прет-а-порте». 1. Изучение лекционного материала по теме. 2. Определить основные черты итальянских дизайнеров, британских, японских, бельгийских. 3. Рассмотреть зарождение стиля гранж и его основные характеристики. 4. Выполнить презентацию по теме «Экологичная мода».	2	ОК-1 ОК-2 ОПК-6 ПК-2	Проверка домашнего задания. Самостоятельная работа, включающая теоретическую часть и творческое задание. Самостоятельная работа, включающая теоретическую часть и творческое задание. Устный ответ на практическом занятии.
10	Курсовая работа			

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине «История костюма и кроя» представлен отдельным документом и является частью рабочей программы.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Печатные издания

- 1.Блэкмен, К. 100 лет моды в иллюстрациях [Текст] / К. Блэкмен; пер. с англ. яз. Т. Зотина. - М.: КоЛибри, 2012. - 384 с.
- 2.Захаржевская, Р.В. История костюма. От античности до современности [Текст] /Р.В. Захаржевская. -3-е изд. доп.-М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2007. -288с.
- 3.Плаксина, Э.Б. История костюма. Стили и направления [Текст]: учеб. пособие /Э.Б. Плаксина, Л.А. Михайловская, В. П. Попов; под ред. Э.Б. Плаксиной. -М.: Академия, 2003. -224с
- 4.Флеринская, Э.Б. История стилей в костюме [Текст]: учебник / Э.Б. Флеринская. - М.: Академия, 2015. - 271с.

Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Ермилова, Д. Ю. История домов моды: учебное пособие для вузов / Д. Ю. Ермилова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2020. — 443 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454255> (дата обращения: 14.05.2020).
2. Ермилова, Д. Ю. История костюма: учебник для вузов / Д. Ю. Ермилова. — Москва: Юрайт, 2020. — 392 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454477> (дата обращения: 14.05.2020).
3. Кузьмичев, В. Е. Конструирование костюма: учебное пособие для вузов / В. Е. Кузьмичев, Н. И. Ахмедулова, Л. П. Юдина; под науч. ред. В. Е. Кузьмичева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Юрайт, 2020. — 543 с. — (Высшее образование). —Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454437> (дата обращения: 14.05.2020).

Дополнительные источники (при необходимости)

- 1.Балдано, И.Ц. Мода XX века [Текст]: энциклопедия / И.Ц. Балдано. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 400с.
- 2.Бодо, Ф. Шик & Шарм [Текст] / Ф. Бодо. – М.: Слово/Slovo, 2006. – 400с.
- 3.Ермилова, Д.Ю. История домов моды [Текст]: учеб. пособие для вузов / Д.Ю. Ермилова. – М.: Академия, 2003. – 288с.: ил.
- 4.Зелинг, Ш. Мода. Век модельеров.1900-1999 [Текст]: энциклопедия / Шарлотта Зелинг. – Кёльн: KONEMANN, 2000. – 655с.
- 5.История моды с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Киото [Текст]: альбом / ред. Г.Г. Галаджева. – М.: TASCHEN/АРТ-РОДНИК, 2003. – 735с.
- 6.История костюма [Текст]: учебник / Г.П. Дудникова. –Ростов н/Д: Феникс,2001. -416с

7. Нанн, Д. История костюма 1200-2000 [Текст] / Д. Нанн. – М.: Астрель, 2003. – 343с.
 8. Расине, О. Иллюстрированный атлас истории моды [Текст] / О. Расине. – М.: Эксмо, 2008. – 304с.

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для выполнения заданий, предусмотренных рабочей программой используются рекомендованные Интернет-сайты, ЭБС.

Электронные образовательные ресурсы

1. <http://www.ocostume.ru/>
2. <http://dances.nsk.su/links/costumes.html>
3. <http://www.costumehistory.ru/>
4. <http://www.ellada.spb.ru/?p=109>
5. <http://www.cross-roads.ru/dress-history/greece-zakharzhevskaya.html>
6. <http://www.narodko.ru/article/teatpko/rim/>
7. http://afield.org.ua/mod3/mod39_2.html
8. <http://www.cross-roads.ru/dress-history/byzantine-kaminskaya.html>
9. eLIBRARY.RU: Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elibrary.ru>
10. ЭБС ЮРАЙТ - Режим доступа: <https://biblio-online.ru>

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель дисциплины – Овладение студентами содержания дисциплины «История костюма и кроя» в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, как основы для дальнейшего изучения дисциплин специализации.

Основные задачи дисциплины:

1. выявлять связь исторического развития общества и костюма;
2. основные закономерности исторического развития костюма;
3. языковой код костюма (объемы, пропорции, линии);
4. исторические стили, их историческая суть и выразительные средства;
5. этапы исторического развития костюма, связь костюма с фигурой человека на этих этапах;
6. ключевые понятия, факты, даты, имена, творческие почерки модельеров.
7. использовать стили исторических эпох, их выразительные средства в своем творчестве;
8. использовать кроильный опыт исторических эпох для создания современного костюма;
9. использовать исторический опыт создания костюма, технологических приемов, применение материалов при решении практических задач по промышленному производству одежды.
10. ставить цели и задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;
11. владеть методами воссоздания форм исторического костюма;
12. понимать влияние всей истории искусства костюма на характер современного костюма.

Структура дисциплины включает в себя 38 тем, лекции, практические занятия и самостоятельную работу обучающихся.

Для организации самостоятельной работы предназначен фонд оценочных средств по дисциплине «История костюма и кроя», в котором содержатся описание заданий для

текущего контроля, методические рекомендации к их выполнению, а также вопросы к зачету и список примерных тем для курсовой работы.

В процессе обучения применяются такие формы, как лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.

Каждому студенту целесообразно прослушать все лекции по курсу «История костюма и кроя», составляя конспекты и выделяя в них наиболее значимые положения, а также обязательным условием освоения программы является фиксация основных этапов развития графического дизайна в скетчбуке.

Вся необходимая для подготовки литература имеется в читальном зале библиотеки ЧОУВО МИДиС.

Кроме того, студенты получают от преподавателя индивидуальные задания на самостоятельную работу, заключающиеся в подготовке устных докладов. При подготовке доклада студент, изучив список рекомендуемой по данной проблематике литературы и проконсультировавшись с преподавателем, изучает литературу, составляет план своей работы и подбирает материал, позволяющий раскрыть основные вопросы этого плана. Далее студент подготавливает подробный конспект устного доклада.

При решении проблемных задач, полученных от преподавателя, студент подбирает и изучает литературу по данной проблематике, что позволяет ему найти правильный ответ, и письменно изложить его.

По учебному плану на изучение курса «История костюма и кроя» отводится 108 часа в соответствии с государственным стандартом высшего профессионального образования, из них 36 часа – на аудиторную работу и 72 часа на самостоятельную работу студентов. В процессе аудиторной работы используются такие формы обучения как лекции.

Очная форма обучения предполагает чтение лишь установочных лекций по каждому разделу курса. Лектор успевает только заложить фундамент знаний по дисциплине и наметить линию для дальнейшего самостоятельного изучения курса студентами. Он акцентирует внимание студентов на наиболее важных моментах обширного по объему изучаемого материала. Поэтому студентам настоятельно рекомендуется посещать все лекции и вести конспекты лекций, выделяя в них ключевые моменты, а также вести скетчбук. Для активизации процесса запоминания материала при конспектировании лекций необходимо учесть следующие рекомендации.

Целесообразно:

1.1. Разделить поле тетради на две части (сделав поля по 5 см.). Меньшее поле используется для опорных слов, составления небольших таблиц и схем, а основное поле – для остального текста;

1.2. Выстраивать большую часть основного содержания структурно: в столбик в виде сравнительных таблиц;

1.3. Максимально использовать схемы, чертежи и рисунки;

1.4. Свести к минимуму информацию в форме развернутых предложений, используя для вступительной части и выводов;

1.5. Выделять новые темы и опорные слова.

Для лучшего усвоения только что прослушанной лекции рекомендуется повторять мысленно содержание лекций каждый раз сразу после прочитанного лекционного материала, лучше во время ходьбы по дороге домой, а дома просматривать материал, который вызвал затруднение при воспоминании.

Лекции служат теоретической подготовкой к практическим занятиям по конструированию костюма, выполнение проекта в материале и по другим дисциплинам, способствуют более профессиональному и осмысленному выполнению учебных заданий. В них раскрываются основные закономерности теории и методологии дизайн-проектирования.

Знание исторических особенностей развития дизайна как составного элемента экономической системы является одним из важнейших условий освоения дисциплины, так как знание исторических процессов и изучение исторических объектов дизайна обеспечивает осознанный подход к процессу формообразования и значительно расширяет спектр возможностей для творческой реализации проектов.

Процесс обучения имеет две стороны: с одной стороны, необходимо владеть теоретическими знаниями, с другой - нужна непрерывная практика для закрепления и совершенствования полученных знаний. Эти две составляющих учебного процесса должны находиться в постоянном взаимодействии, делая процесс обучения основам любой дисциплины более динамичным и результативным. Только руководствуясь опытом практической работы, в процессе которой развиваются практические умения и навыки, закрепляются и систематизируются полученные знания, опираясь на совет педагога-профессионала, можно решить различные учебные задачи.

При определении содержания самостоятельной работы студентов следует учитывать их уровень самостоятельности и требования к уровню самостоятельности выпускников для того, чтобы за период обучения искомый уровень был достигнут.

При подготовке к экзаменам следует в первую очередь повторить весь пройденный за семестр материал.

Во время сдачи зачета для успешного ответа рекомендуется несколько раз повторить материал, прежде чем воспроизводить его перед экзаменатором; составить для себя план, записать особо важные факты, события, даты.

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:

- готовность студентов к самостоятельному труду;
- наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала;
- консультационная помощь.

Формы самостоятельной работы студентов определяются при разработке рабочих программ учебных дисциплин, содержанием учебной дисциплины, учитывая степень подготовленности студентов.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине, и может проходить в письменной, устной или смешанной формах.

Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов по истории костюма и кроя

- подготовка докладов и информационных сообщений на заданные темы и их слайдового сопровождения;

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Eclipse java luna SR1 win32

7-Zip

1С: Предприятие. Комплект для высших и средних учебных заведений

Mozilla Firefox

Adobe Flash Player ActiveX

Adobe Flash Player Plugin

Adobe Reader

ESET Endpoint Antivirus
 Microsoft™ Windows® 7 (DreamSpark Premium Electronic Software Delivery id700549166)
 Windows® Internet Explorer® 11 (DreamSpark Premium Electronic Software Delivery id700549166)
 Microsoft™ Office®
 Компоненты Windows Live
 Xampp
 IrfanView
 Java 7
 Google Chrome

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

«Гарант аэро»
 КонсультантПлюс
 Научная электронная библиотека «Elibrary.ru».

Сведения об электронно-библиотечной системе

№ п/п	Основные сведения об электронно-библиотечной системе	Краткая характеристика
1.	Наименование электронно-библиотечной системы, представляющей возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет	Образовательная платформа «Юрайт»: https://urait.ru

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

№ п/п	Наименование оборудованных учебных аудиторий, аудиторий для практических занятий	Перечень материального оснащения, оборудования и технических средств обучения
2.	Кабинет истории дизайна и изобразительного искусства № 313	Кабинет истории дизайна и изобразительного искусства 313 (Аудитория для проведения занятий всех видов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) <i>Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование:</i> Компьютер Плазменная панель Мольберты Стулья Стол преподавателя Стул преподавателя Доска меловая Автоматизированное рабочее место обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду МИДиС, выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет».
3.	Библиотека. Читальный	Библиотека. Читальный зал с выходом в Интернет № 122

зал № 122	Автоматизированные рабочие места библиотекарей Автоматизированные рабочие места для читателей Принтер Сканер Стеллажи для книг Кафедра Выставочный стеллаж Каталожный шкаф Посадочные места (столы и стулья для самостоятельной работы) Стенд информационный Условия для лиц с ОВЗ: Автоматизированное рабочее место для лиц с ОВЗ Линза Френеля Специальная парта для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата Клавиатура с нанесением шрифта Брайля Компьютер с программным обеспечением для лиц с ОВЗ Световые маяки на дверях библиотеки Тактильные указатели направления движения Тактильные указатели выхода из помещения Контрастное выделение проемов входов и выходов из помещения Табличка с наименованием библиотеки, выполненная шрифтом Брайля Автоматизированные рабочие места обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду МИДиС с выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». <i>Программное обеспечение</i> 1С: Предприятие. Комплект для высших и средних учебных заведений (1С – 8985755) Mozilla Firefox Adobe Reader ESET Endpoint Antivirus Microsoft™ Windows® 10 (DreamSpark Premium Electronic Software Delivery id700549166) Microsoft™ Office® Google Chrome «Балаболка» NVDA.RU «Гарант аэро» КонсультантПлюс
-----------	--