

**Приложение 1 к РПД История костюма
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профили) Художественное образование. Дополнительное образование
(дизайн)
Форма обучения – очная
Год набора - 2022**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

1.	Кафедра	Искусств и дизайна
2.	Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
3.	Направленность (профили)	Художественное образование. Дополнительное образование (дизайн)
4.	Дисциплина (модуль)	История костюма
5.	Форма обучения	очная
6.	Год набора	2022

I. Методические рекомендации

I. Методические рекомендации по организации работы студентов во время проведения лекционных и практических занятий

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной литературой, умение создавать тексты. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных заданий.

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:

- изучают рекомендованную литературу;
- выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические занятия.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам практического занятия, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного

изложения своих мыслей преподаватель в ходе практического занятия может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает с использованием технологической карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ.

II. Планы практических занятий

Дисциплина практико-ориентирована. Важным в процессе изучения дисциплины является самостоятельная работа студента. Особое внимание следует уделить выполнению творческих заданий.

Практическое занятие 1. Костюм в системе искусства.

План:

1. Исторический костюм и его место в системе художественной культуры.
2. История развития костюма.
3. Мода – экскурс в историю.
4. Основные понятия и определения.

Литература:[1], [2], фильм Филиппе Алланте « История моды» часть 1, История моды с Александром Васильевым, www.youtube.com

Вопросы для самоконтроля:

1. Что называют одеждой и костюмом? Объясните разницу.
2. Дайте определение понятия «мода». Почему существует много определений этого понятия?
3. Что общего есть у понятий «стиль» и «художественный образ»?
4. Является ли прическа и макияж элементами костюма?
5. Какое место занимает исторический костюм в системе искусств?

Задание для самостоятельной работы

Составить глоссарий«Основные исторические стили в искусстве и костюме».

Практическое занятие 2. Зарождение искусства. Костюм первобытного человека.

План:

1. Первые одежды.
2. Костюм эпохи палеолита
3. Декор костюма
4. Прическа первобытного человека

Литература: [1], [2]

Вопросы для самоконтроля

1. Какой была одежда эпохи палеолита?
2. Назовите материалы, из которых изготавливали первые одежды.
3. Использовал ли украшения древний человек?
4. Какими были прически и макияж древних людей?

Составить кроссворд «Костюм как элемент и продукт материальной культуры».

Практическое занятие 3. Костюм Древнего мира.

План:

1. Египет
2. Ассирия и Вавилон

3. Древняя Греция
4. Древний Рим

Литература: [1], [2]

Вопросы для самоконтроля:

1. Из каких элементов состоял костюм Древнего Египта (женский и мужской)?
2. Назовите виды головных уборов фараонов?
3. Какие прически носили древние египтяне?
4. Из каких элементов состоял костюм грека и гречанки?
5. Какие ткани шли на изготовление одежды?
6. Из чего состоял костюм спартанки?
7. Из каких элементов одежды состоял костюм римлянина и римлянки?
8. Были ли классовые различия в костюме римлян?
9. Каким был идеал женской красоты в Древнем Риме?

Задание для самостоятельной работы

Подготовить презентацию доклада. Тематика доклада и презентации выбирается в соответствии с индивидуальными заданиями, темами самостоятельной работы. Особенности костюма Древней Египта, Древней Греции, Древнего Рима. В работе необходимо осветить важные вопросы выбранной эпохи: шедевры архитектуры; произведения прикладного искусства; театральное искусство и спорт; идеал красоты; виды и формы одежды; обувь, головные уборы, прически, украшения и косметика; связь костюма с архитектурой.

Практическое занятие 4. Костюм Средних веков.

План:

1. Византия
2. Романский стиль
3. Готический стиль
4. Индийский, китайский и японский костюм

Литература: [1], [2]

Вопросы для самоконтроля:

1. Какими были идеалы красоты человека в Византии?
2. Почему византийцы считали золото необходимым атрибутом костюма?
3. Какая страна является наследницей и продолжательницей византийских традиций?
4. Каковы хронологические рамки романского стиля?
5. Каким был идеал красоты в романскую эпоху?
6. Наиболее популярные головные уборы романского стиля.
7. Хронологические границы готического стиля.
8. Идеал женской красоты готического стиля.
9. Какие характерные черты бургундских мод?

Задание для самостоятельной работы

Подготовить презентацию доклада. Тематика доклада и презентации выбирается в соответствии с индивидуальными заданиями, темами самостоятельной работы. Особенности костюма: Византия, романский стиль, готический стиль. В работе необходимо осветить важные вопросы выбранной эпохи: религиозные законы; шедевры архитектуры; произведения прикладного искусства; театральное искусство; идеал мужской и женской красоты; виды и формы одежды; символика цвета в костюме обуви, головные уборы, прически, украшения и косметика; связь костюма с архитектурой

Практическое занятие 5. Костюм эпохи Возрождения.

План:

1. Общая характеристика эпохи.
2. Раннее Возрождение.
3. Высокое Возрождение.
4. Искусство эпохи возрождения
5. Европейский костюм стиля ренессанс

Литература: [1], [2], фильм Филиппе Алланте «История моды» часть 2, История моды с Александром Васильевым, www.youtube.com

Вопросы для самоконтроля:

1. Какие величайшие имена подарила эпоха Возрождения миру, создавшие шедевры живописи, скульптуры, архитектуры, науки и литературы?
2. Какая эпоха имела сильное влияние на культуру Возрождения?
3. Каким был идеал красоты в Италии эпохи Возрождения?
4. Перечислите характерные черты испанской моды стиля Ренессанс.
5. Каким было женское платье во Франции XVI века?
6. Каким был мужской французский костюм этого времени?
7. Какие воротники были модны во Франции XVI века?
8. Каким был идеал женской и мужской красоты в эпоху Реформаторства в Германии?
9. Что такое саксонские воротники?

Задание для самостоятельной работы

Подготовить презентацию доклада. Тематика доклада и презентации выбирается в соответствии с индивидуальными заданиями, темами самостоятельной работы. Особенности костюма эпохи Возрождения. В работе необходимо осветить важные вопросы выбранной эпохи: новый характер жизни, новое представление о человеке; шедевры архитектуры; произведения прикладного искусства; театральное искусство; идеал мужской и женской красоты; виды и формы одежды; символика цвета в костюме обувь, головные уборы, прически, украшения и косметика; связь костюма с архитектурой

Практическое занятие 6. Костюм XVII в.

План:

1. Европа XVII века.
2. Стиль Барокко
3. Французский костюм стиля Барокко
4. Голландский костюм стиля Барокко

Литература: [1], [2]

Вопросы для самоконтроля:

1. Каким был идеал красоты женщины в эпоху стиля барокко?
2. Каким был идеал красоты мужчины в эпоху стиля барокко?
3. Какое влияние на моду оказал Людовик XIV?
4. Модны ли были кружева?
5. Как назывались популярные женские прически того времени?
6. Какие популярные мужские прически и головные уборы были в ту эпоху?
7. Какую одежду предпочитали носить в буржуазной Голландии XVII века?
8. Какой текстиль предпочитали голландцы?
9. Какой была цветовая гамма в костюме голландцев?

Задание для самостоятельной работы

Подготовить презентацию доклада. Тематика доклада и презентации выбирается в соответствии с индивидуальными заданиями, темами самостоятельной работы. Особенности европейского костюма стиля барокко. В работе необходимо осветить важные вопросы выбранной эпохи: время становления государственности; придворная культура Франции; расцвет французской моды; век кружев; архитектура; произведения прикладного искусства; театральное искусство; идеал мужской и женской красоты; виды и формы

одежды; символика цвета в костюме обувь, головные уборы, прически, украшения и косметика; связь костюма с архитектурой.

Практическое занятие 7. Костюм западной Европы в XVIIIв.

План:

1. Искусство эпохи того времени
2. Особенности костюма стиля рококо
3. Искусство Руси того времени
4. Русский народный костюм

Литература: [1], [2]

Вопросы для самоконтроля:

1. Каким был идеал красоты женщины при господстве стиля рококо?
2. Как называлось платье со складками «Ватто», как оно выглядело?
3. Охарактеризуйте женский костюм стиля рококо.
4. Что такое полонез?
5. Что характерно для текстиля XVIIIвека?
6. Как европейская мода пришла на Русскую землю?
7. Каким был костюм Петра I?
8. Что представляла собой костюм русской знати того времени?
9. Что представлял собой костюм русской женщины XVIII века?

Задание для самостоятельной работы

Подготовить презентацию доклада. Тематика доклада и презентации выбирается в соответствии с индивидуальными заданиями, темами самостоятельной работы. Особенности костюма стиля рококо: французский, английский, немецкий, русский. В работе необходимо осветить важные вопросы выбранной эпохи: дальнейший рост культуры и искусств в Западной Европе; влияние культуры Франции и Германии на русские моды; произведения прикладного искусства; театральное искусство; идеал мужской и женской красоты; виды и формы одежды; символика цвета в костюме; обувь, головные уборы, прически, украшения и косметика; связь костюма с архитектурой.

Практическое занятие 8-9. Костюм XIX в.

План:

1. Искусство и архитектура XIXвека.
2. Западноевропейский костюм
3. Эволюция русского народного костюма
4. Русский городской костюмXIX века

Литература: [2], [3], фильм ФилиппеАлланте «История моды» часть 3-4, История моды с Александром Васильевым, www.youtube.com

Вопросы для самоконтроля:

1. Каким образом развитие капитализма в странах Европы влияет на тенденции моды того времени?
2. Как вы понимаете «второе рококо»?
3. Можно Россию того времени назвать полноценным европейским государством?
4. Русские моды полностью подвержены французскому влиянию?
5. Назовите общие черты костюма российского общества.
6. Как одевалась знать?
7. Как одевались славянофилы?
8. Как одевались фабричные рабочие?
9. Какие виды текстиля, применялись в костюме этого периода?

Задание для самостоятельной работы

Подготовить презентацию доклада. Тематика доклада и презентации выбирается в

соответствии с индивидуальными заданиями, темами самостоятельной работы. Особенности европейского костюма XIX века. Все этапы развития русской моды XIX века соответствовали французским: ампир – время Наташи Ростовой, бидермайер – время Татьяны Лариной, второе рококо – время тургеневских барышень, позитивизм и модерн – время Анны Карениной и чеховских героинь. В работе необходимо осветить важные вопросы выбранной эпохи: архитектура; произведения прикладного искусства; театральное искусство; идеал мужской и женской красоты; виды и формы одежды; символика цвета в костюме обувь, головные уборы, прически, украшения и косметика; связь костюма с архитектурой.

Практическое занятие 10-13. Костюм конца XIX в. и в XX в.

План:

1. Кто стоял у истоков современной моды
2. Господствующие стили того времени.
3. Стил модерн в костюме
4. Романтизм

Литература: [2], [3]

Вопросы для самоконтроля:

1. Можно назвать Чарльза Ворта родоначальником от – кутюр?
2. Кто придумал подписывать свои костюмы, подобно художнику-живописцу?
3. Как вы понимаете мода «от – кутюр»?
4. Как вы понимаете мода «прет – а - порте»?
5. Какое приспособление поле кринолина поддерживало объем юбки сзади?
6. Поль Пуаре освободил женское тело от жестких корсетов?
7. Кто был виртуозным мастером кроя по косой?
8. Кому принадлежит идея внедрения тельняшки в женский гардероб?
9. Феномен маленького черного платья.
10. Кто и модельеров использовал большое количество насекомых для дизайна своих аксессуаров?
11. Кто из модельеров был знаком с Сальвадором Дали?
12. Чье это изобретение - шляпка в виде туфельки?
13. Кто автор моды «ню лук»?

Задание для самостоятельной работы

Подготовить презентацию доклада. Тематика доклада и презентации выбирается в соответствии с индивидуальными заданиями, темами самостоятельной работы.

Кто стоял у истоков современной моды: Кутюрье №1 – Чарльз Ворт; Поль Пуаре; Коко Шанель; Мадлен Вионне; Эльза Скьяпарелли; Кристиан Диор; Надежда Ламанова – русская модная школа.

Мастера моды второй половины XX столетия: Пьер Карден; Ив сен- Лоран; Мэри Куант; Андрэ Курреж; Пако Раанн; Джанни Версаче; Еджи Ямамото; Вячеслав Зайцев; Ирина Крутикова и др.

Практическое занятие 14-16. Современная модная индустрия.

План:

1. Мода как социальное явление
2. Прогнозирование моды
3. Современные известные модельеры
4. Современные молодые русские модельеры

Литература: [2], [3]

Вопросы для самоконтроля:

1. Как вы понимаете «феномен моды»?
2. Что такое жизненный цикл моды?
3. От чего зависит продолжительность жизненного цикла?
4. Можно ли моду прогнозировать?
5. Когда родилась молодежная мода?
6. Какие события повлияли на рождение молодежной моды?
7. Кто из модельеров первым стал работать с молодежными коллекциями?
8. Кто из русских модельеров создали русскую модную школу XX века?
9. Какой известный русский модельер с точностью инженерного расчета работает с мехом?
10. Кого из русских модельеров называли «красный Диор»?
11. Кто из русских дизайнеров ассоциируется с петербургским брендом?
12. Кому принадлежит коллекция «Русь изначальная»?
13. Где проходило профессиональное становление Вячеслава Зайцева?

Задание для самостоятельной работы

Подготовить презентацию доклада. Тематика доклада и презентации выбирается в соответствии с индивидуальными заданиями, темами самостоятельной работы. Особенности создания моды: жизненный цикл моды; метаморфозы моды; анатомия моды; школы моделирования; рождение образа; воплощение замысла; современные русские мастера моды; молодые русские модельеры.