

**Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Амурский государственный университет"
(ГОУВПО "АмГУ")**

УТВЕРЖДАЮ

И.о. зав. кафедрой дизайна

_____ Е.Б. Коробий

« _____ » _____ 2007г.

ИСТОРИЯ КОСТЮМА И МОДЫ

учебно-методический комплекс по дисциплине

для специальности: 260902 -

«Конструирование швейных изделий»

Составитель: Т.Ю. Благова, канд. пед. наук, доцент кафедры «Дизайн»

2007 г.

Печатается по решению
редакционно-издательского совета
факультета прикладных искусств
Амурского государственного
университета

Благова Т.Ю.

Учебно-методический комплекс по дисциплине **«История костюма и моды»** для студентов специализации: 260902 - «Конструирование швейных изделий». - Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2007 – 18 с.

Учебно-методический комплекс предназначен студентам для систематизации знаний об истории развития костюма. УМК позволит студентам составить целостное и четкое представление о смене стилей и модных ценностей в западноевропейском костюме. УМК облегчает и организует работу преподавателя, помогает ему проводить регулярный и своевременный контроль за знаниями студентов.

© Амурский государственный университет, 2007

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ	5
1.1. Цель и задачи преподавания дисциплины	5
1.2. Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины "История костюма и моды"	6
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
2.1. Стандарт. Федеральный компонент	
2.2. Перечень тем лекционных занятий	7
2.3. Перечень тем практических занятий	8
2.4. Курсовая работа, ее характеристика	9
2.4.1. Пояснительная записка в отношении студента	9
2.4.2. Структура курсовой работы	10
2.4.3. Критерии оценки курсовой работы	10
2.5. Зачет	11
2.5.1. Критерии оценки зачета	11
2.5.2. Вопросы к зачету	11
2.6. Промежуточные формы контроля знаний студентов	12
2.7. Методические указания	13
2.7.1. Методические указания по проведению преподавателем <u>лекций</u>	13
2.7.2. Методические указания по проведению <u>практических работ</u>	14
2.7.3. Методические указания по выполнению <u>практических работ</u>	14
2.7.4. Методические указания по выполнению <u>самостоятельных работ</u>	15
2.7.5. Методические указания по использованию Интернет-ресурсов	15
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	16

Объем дисциплины в часах

Курс 3. Семестр 5.

Лекции 36 час. Практические занятия 18 час.

Зачет - 5 семестр. Курсовая работа - 5 семестр

Самостоятельная работа 34 час. Всего часов 88.

ВВЕДЕНИЕ

На дисциплине «История костюма и моды» рассматривается постепенное развитие кроя, технологии изготовления одежды, качества материалов и декоративной отделки; смена эстетических и модных идеалов, ценностей, опредмечивание их в конкретных художественных образах костюма. Курс истории костюма тесно связан с курсами по композиции костюма, проектной графике. Успешное выполнение творческих работ в курсовом и дипломном проектировании во многом зависит от результатов изучения курса истории костюма. Во-первых, теория развития костюма позволяет студентам ориентироваться в современных модных направлениях, анализировать и выявлять детали, используемые известными авторитетными дизайнерами из исторических источников и предсказать его. Во-вторых, исторические сведения являются богатым материалом для обеспечения развития самих студентов: они учатся творчески перерабатывать классическое наследие исторического костюма, создавать перспективные оригинальные модели современной одежды на его основе, заимствуя крой, детали или декоративную отделку. Изучение истории костюма позволит студентам обнаружить множество «забытых» технологических, конструктивных, композиционных, декоративных, художественных приемов и использовать их для создания интересных и разнообразных современных моделей одежды.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1. Цель и задачи преподавания дисциплины

Программа курса "История костюма и моды" составлена в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

Программа курса предназначена для инженеров-конструкторов швейного производства. Она рассчитана на 54 часа (36 часов лекционных, 18 часов практические занятия).

Создание костюма – это постоянный поиск разнообразия форм и конструкций одежды, обуви, дополнений к костюму. Источники, используемые при создании костюма, могут быть самые разнообразные. Развитие и обновление ассортимента, повышение качества изделий – важная задача лёгкой промышленности. Успешному решению этой задачи способствует использование богатейшего источника творчества – исторического общеевропейского костюма, а также народного и национального костюмов.

История костюма рассматривается с двух сторон: как часть истории материальной культуры общества и, в то же время, как область декоративно-прикладного искусства. Анализируется смена и развитие модных тенденций в истории.

Целью курса является ознакомление студентов с основными стилями в развитии исторического костюма стран Европы и Юго-Восточной Азии до середины 20 века.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение форм и конструкций исторического костюма;
- проведение сравнительного анализа между историческим костюмом и современным;

- обучение методам работы со специальной литературой и Интернетом по поиску исторических сведений и современных идей, построенных с использованием исторических источников.

1.2. Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины "История костюма и моды":

Рисунок: владение методами изобразительного языка академического рисунка; навыки изображения объектов предметного мира, пространства и человеческой фигуры с помощью изучения основ строения, конструкции и пространства; знание пластической анатомии на примере гипсовых слепков, живой натуры, объектов предметной и пространственной среды.

Художественно-графическая композиция: целостное видение костюма; способы стилизации фигуры; формы костюма; технические приемы и материалы, используемые в работе

Композиция костюма: композиционные элементы: точка, линия, пятно, свет, цвет, плоскость, пространство. Соподчинение элементов. Приемы гармонизации композиции костюма: контраст, нюанс, тождество; масштаб, масштабность; симметрия, асимметрия; пропорции, ритм; статика, динамика, композиционный центр.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Стандарт. Федеральный компонент

Возникновение костюма. Первобытный костюм. Костюм Древнего мира. Костюм европейского Средневековья. Костюм эпохи Возрождения. Костюм Нового времени (XVII-XVIII вв). Костюм XIX в.

Лекционные занятия содержат круг сведений, связанных с эстетикой форм и конструкций костюма в историческом аспекте – от костюма древних народов до костюма 20 века. История костюма рассматривается как результат воплощения мировоззренческих идей в форму костюма с помощью конструкции и декоративной отделки. Раскрытие основ истории костюма

способствует развитию эстетического вкуса, воспитанию студентов в духе гуманизма, любви к национальному и общечеловеческому искусству.

2.2. Перечень тем лекционных занятий

Лекции, в которых изучается история костюма какого-либо государства, имеют следующий план:

1. Политико-экономическая ситуация.
2. Мироззрение, ценности и потребности общества.
3. Идеал красоты мужчины и женщины.
4. Изучение структуры исторического мужского и женского костюма: форма, конструкция, крой, технология, материалы, детали, декоративная отделка.

№ п/п	Тематика и содержание лекций	кол-во часов
1	2	3
1	Введение в курс "История костюма и моды". Функции одежды. Костюм как целостный художественный образ и воплощение мировоззренческих идей.	2
2	Древний Египет: костюмы фараона, придворных, жрецов, рабов	2
3	Двуречье: костюм в Ассирии и Вавилоне. Различия в одежде Египта и Ассирии.	2
4	Античность: Древнегреческий костюм.	2
5	Древний Рим: костюмы императора, оратора, воина и патриция. Способы драпировки одежды.	2
6	Страны Востока: арабский, турецкий, еврейский костюм.	2
	Контрольная работа № 1.	2
7	Западная Европа в эпоху Средневековья. Романский стиль. Костюм рыцаря.	2
8	Костюм эпохи позднего Средневековья. Готический стиль. Появление кроя. Бургундская мода. Стиль "мипарти".	2
9	Костюм эпохи Возрождения: Италия в начале 16 века. Влияние испанской моды на костюм Италии в конце 16 века.	2
10	Костюм эпохи Возрождения: Испания	2
11	Костюм эпохи Возрождения: Франция.	2
12	Костюм эпохи Возрождения: Германия	2

13	Западноевропейский костюм 17 века: Барокко.	2
14	Западноевропейский костюм 18 века: Рококо.	2
	Контрольная работа № 2.	2
15	Костюм первой половины 19 века: стиль Амбир, стиль Бидермайер.	2
16	Костюм второй половины 19 века: стиль Второе Рококо, стиль Модерн.	2
17	Обобщающая лекция. Системный анализ исторического костюма, сравнение с современным (примеры современной трансформации исторических источников).	2
	ИТОГО	36

2.3. Перечень тем практических занятий

Задание: Изготовление исторического костюма на куклу по выбранной теме.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

№	Задание лабораторных работ	час	Наглядные и метод. пособия	Задание самостоятельной работы	час	Форма текущего контроля
1.	Выбор темы курсового проектирования. Изучение костюма по источникам библиотечного фонда. АмГУ. Измерение куклы.	2	Источник и библиотечного фонда. АмГУ.	Поиск дополнительного материала по выбранной теме в Интернете и областной библиотеке	8	Визуальные и текстовые материалы по выбранному костюму.
2.	Изучение кроя по найденным визуальным и текстовым материалам.	2	Найденные дополнительные материалы.	Поиск дополнительного материала по выбранной теме в Интернете и областной библиотеке.	8	Контроль чертежа лекал с подписями.
3.	Измерение куклы. Построение выкройки.	2	Коллекция кукол в костюмах.	Поиск и приобретение необходимых материалов.	4	Контроль наличия материалов.

4.	Выкраивание основных деталей. Сметывание и примерка.	2	Коллекция кукол.	Поиск и приобретение отделки.	4	Контроль итогов примерки.
5.	Сшивание основных деталей швом назад иголку.	2	Образцы ручных строчек.	Сшивание основных деталей швом назад иголку.	2	Контроль сшитого костюма.
6.	Обметывание основных деталей петельным обметочным швом.	2	Образцы ручных строчек.	Обметывание основных деталей обметочным швом.	2	Контроль обработанного костюма.
7.	Выполнение декоративной отделки костюма.	2	Коллекция кукол в костюмах	Изучение формы головного убора и обуви.	2	Контроль изготовленного платья.
8.	Изготовление головного убора, обуви.	2	Коллекция кукол в костюмах	Изготовление головного убора, обуви.	2	Контроль головного убора, обуви.
9.	Изготовление аксессуаров.	2	Коллекция кукол.	Изготовление аксессуаров.	2	Контроль аксессуаров.
	Итого	18			34	Контроль изготовленного костюма. Вопросы к зачету

2.4. Курсовая работа, ее характеристика

2.4.1. Пояснительная записка в отношении студента

В течение семестра в рамках самостоятельных часов студенты выполняют курсовую работу. Курсовая работа должна содержать пояснительную записку объемом 30-50 страниц печатного текста с

иллюстрациями. *Тематика курсовых работ* соответствует темам лекций и предполагает углубленное и подробное изучение выбранного студентом костюма, зарисовки кроя, анализ модных особенностей, сравнительный анализ с современным костюмом.

2.4.2. Структура курсовой работы

1. Политико-экономическая ситуация.
2. Мировоззрение, ценности и потребности общества.
3. Идеал красоты мужчины и женщины.
4. Структура исторического мужского и женского костюма:
 - Форма, конструкция, технология, материалы, детали, декоративная отделка (иллюстрации описание).
 - Крой (чертежи, схемы, описание).
 - Модные особенности.

2.4.3. Критерии оценки курсовой работы

«Отлично» – за полный объем, выполнение всех пунктов структуры, точность сведений, аккуратность и хорошую композицию подачи текста и рисунков, наличие анализа модных особенностей и сравнительного анализа с современным костюмом, качественное оформление в соответствии с требованиями.

«Хорошо» - за полный объем, выполнение всех пунктов структуры, точность сведений, недостаточную аккуратность и композицию подачи текста и рисунков, наличие анализа модных особенностей и сравнительного анализа с современным костюмом, недочеты в оформлении.

«Удовлетворительно» - за недостаточный объем, выполнение не всех пунктов структуры, неточность сведений, недостаточную аккуратность и композицию подачи текста и рисунков, отсутствие анализа модных

особенностей и сравнительного анализа с современным костюмом, недочеты в оформлении.

«Неудовлетворительно» – за малый объем курсовой работы, неточность сведений, неаккуратность, отсутствие анализа модных особенностей и сравнительного анализа с современным костюмом, неправильное оформление.

2.5. Зачет

2.5.1. Критерии оценки зачета

По завершении изучения дисциплины студенты сдают дифференцированный зачёт. К зачёту допускаются студенты, выполнившие учебный план и представившие в полном объёме курсовую работу. На зачёте студенту выставляется оценка:

"Отлично" - за уверенные и правильные ответы на зачётные вопросы. За высокое качество выполнения курсовой работы и исторического костюма на куклу.

"Хорошо" - за недостаточно чёткие, но в целом, правильные ответы на зачётные вопросы. За хорошее качество выполнения курсовой работы и исторического костюма на куклу.

"Удовлетворительно" - за нечёткие ответы на зачётные вопросы. За невысокое качество выполнения курсовой работы и исторического костюма на куклу.

"Неудовлетворительно" - за отсутствие ответов на зачетные вопросы и некачественное выполнения курсовой работы и исторического костюма на куклу.

2.5.2. Вопросы к зачету

1. Функции костюма.
2. Когда появились зачатки кроя?

3. Как в современном костюме используются знания об историческом костюме.
4. Костюм Древнего Египта.
5. Костюм древней Греции.
6. Костюм древнего Рима. Сходство и различие римской и греческой одежды.
7. Костюм Ассиро-Вавилонии.
8. Костюм Индии.
9. Костюм Китая.
10. Костюм Японии.
11. Костюм Византии.
12. Романский стиль.
13. Готический стиль.
14. Стиль Мипарти.
15. Бургундские моды.
16. Костюм эпохи Возрождения. Италия.
17. Костюм эпохи Возрождения. Испания.
18. Костюм эпохи Возрождения. Франция.
19. Костюм эпохи Возрождения. Англия.
20. Костюм эпохи Возрождения. Германия.
21. Костюм Франции стиля Барокко.
22. Западноевропейский костюм стиля Рококо.
23. Костюм Франции стиля Классицизм.
24. Стиль Амбир.
25. Стиль Бидермайер.
26. Второе рококо.
27. Модерн.

2.6. Промежуточные формы контроля знаний студентов

Контрольные работы проводятся два раза в семестр в проблемной форме: по пройденным темам схематично зарисовывается наиболее характерный мужской и женский костюм, каждый костюм должен быть представлен обобщенно – в силуэте и композиции основных объемов.

Контрольная работа № 1. Древнеегипетский, древнегреческий, древнеримский костюм, ассирийский, арабский, турецкий, еврейский костюм.

Контрольная работа № 2. Романский, готический стиль, костюм эпохи Возрождения, костюм стиля «Барокко», костюм стиля «Рококо».

Курсовой проект контролируется на практических занятиях. Основной объем выполняется в начале семестра, т.к. он необходим для изготовления куклы.

2.7. Методические указания

2.7.1. Методические указания по проведению преподавателем лекций

Для избежания монотонности лекций по изучению древнего костюма можно показывать студентам способы драпирования древней одежды из кусков тканей, а также дать возможность студентам попрактиковаться задрапировывать одежду.

При оснащенности кафедры мультимедийной аппаратурой можно использовать накопленный визуальный материал на электронных носителях.

Основные изображения изучаемого костюма необходимо показать вначале лекции, чтобы студенту было понятно, о чем он пишет. По ходу лекции те же картинки представляются уже с более подробным рассмотрением: преподавателем анализируется форма костюма, ее основные членения, детали; затем все обобщается в целую композицию. В конце лекции представляются наиболее интересные детали или сведения.

Лекционный материал прерывается показом картинок примерно через равные промежутки времени, для преодоления усталости у студентов.

2.7.2. Методические указания по проведению практических работ

На практических занятиях студент выбирает заинтересовавший его исторический костюм, обсуждает с преподавателем качество и цветовую гамму материалов, записывает последовательность изготовления костюма и методы технологической обработки. Преподаватель показывает, как учесть масштаб деталей, как симитировать некоторые конструктивные и технологические особенности, обсуждает, насколько уместна стилизация и обобщение.

2.7.3. Методические указания по выполнению практических работ

Задание: Изготовление исторического западноевропейского костюма на куклу.

Выбранный по иллюстрациям наиболее интересный костюм важно воспроизвести с максимальной точностью, не смешивая разные костюмы. Костюм выполняется на куклу. В связи с малыми размерами куклы необходимо выбирать тонкие ткани (тонкий шелк, тонкий трикотаж), чтобы они лежали на куле пластично. Швы на шелковой ткани стачиваются на машине или вручную швом назад иголку, обметываются вручную петельным швом. По низу изделий обрезные края шелка обрабатываются московским швом. Вертикальные края изделий предварительно обметываются вручную или обжигаются выжигателем по металлической линейке, а затем заметываются на 0,5 см и обрабатываются на машине швом в подгибку с закрытым срезом. Если по краю предусмотрена тесьма, кружево или бисер, то край можно закрепить наметочными стежками, одновременно пришивая отделку. При использовании нераспускающегося трикотажа или стрейч-

велюра края можно не обметывать, при этом целесообразно края трикотажа обработать швом вподгибку с открытым срезом или закрыть тесьмой. Края стрейч-велюра не подгибаются из-за большой толщины. Для предотвращения от закручивания края стрейч-велюра целесообразно закрыть тесьмой в тон или в контраст. Для изготовления костюма на куклу обязательно изготовление головного убора или украшений для прически.

2.7.4. Методические указания по выполнению самостоятельных работ

В самостоятельную работу входит завершение заданий выданных на лабораторных работах и выполнение курсовой работ – поиск информации по костюму, выбранного стиля, ее систематизация и структурирование.

Для изготовления костюма на куклу студент должен самостоятельно подобрать материалы, качество и цвет которых обсуждается с преподавателем на лабораторных. Дома студент выполняет ручные работы: сшивает детали костюма швом «назад иголку», обметывает швы петельным швом, производит раскраску или вышивку орнамента.

Для курсовой работы подбираются преимущественно новые сведения о костюме: желательно пользоваться сведениями из источников Областной библиотеки, Интернета. Важны любые изображения исторических костюмов: на репродукциях картин, в танцах, на куклах, из старых журналов.

2.7.5. Методические указания по использованию Интернет-ресурсов

Для поиска новой информации по костюму в Интернете необходимо задавать в поиск следующие ключевые слова:

- история костюма;

- барокко, или модерн, или китайский костюм (в зависимости от интересующей темы);

- Украинский национальный танец (если интересует украинский костюм), затем нажать в поиске клавишу «картинки» - возможно найдутся фото танцоров в национальных костюмах;

- история искусств, далее век или стиль, далее фамилии художников данного времени (на их полотнах есть изображения современных им костюмов);

- история культуры, далее век или стиль, далее фамилии художников данного времени (на их полотнах есть изображения современных им костюмов).

Копировать информацию необходимо вместе с Интернет-адресом. Это нужно для дальнейшего поиска информации следующими курсами студентов. Перед копированием информации необходимо создать документ Word и всю информацию копировать туда. Часто текст копируется отдельно без картинок. В данном случае картинке необходимо скопировать после и вставить по тексту. После копирования текст лучше отформатировать, устанавливая необходимый шрифт и поля, убирая многочисленные пробелы.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Перечень обязательной (основной) литературы

1. Неклюдова Т.П. История костюма. – Ростов- н/Д: Феникс, 2004. – 336 с. (Серия «Учебники для высшей школы)
2. Соболев Л.В. и В.Н. Словарь по истории общеевропейского костюма. Благовещенск. АмГУ.: 1996.

3.2. Перечень дополнительной литературы

3. Андреева Р.П. Энциклопедия моды. – С-Пб, 1997.
4. Блейз А.И. История в костюмах от фараона до Денди/ Блейз А.. – м., 2002 – 176 с., цв. Ил.
5. Брун В. Тильке М. История костюма. От древности до нового времени. – М., 1996. – 463 с.
6. Брун.В, Тильке М. История костюма от древности до Нового времени. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2001
7. Градова К. Театральный костюм. – М, 1987. – 351 с.
8. Джек Кэссин Скотт. История костюма и моды. – М., 2002.– иллюстр. энцикл.
9. Каминская Н.М. История костюма. – М., 1977. – 128 с. Ил.
- 10.Киреева Е.В. История костюма. – М., 1993.
- 11.Кирсанова Р.М. Русский костюм и быт XVIII-XIX. – М.: СЛОВО, 2002. -224 с., ил.
- 12.Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма. - Минск, 1999. – 496 с.
- 13.Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. – М, 1988, 224 с.
- 14.Нанн Джоан. История костюма. 1200-2000/Дж. Нанн. – М.: Астрель: АСТ, 2005 – 344с.: ил.
- 15.Охлябинин С.Д. Из истории российского мундира. – М., 1996. – 432 с.
- 16.Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества: Монография. – М., 1994. – 272 с.
17. Роберт Хэрольд Костюмы народов мира.– М.,2002. иллюстр. энцикл
- 18.Русский народный костюм. Государственный исторический музей. – М., 1989. – 312 с.
- 19.Русский народный костюм: Программа курса для вузов культуры и искусства. – М: МГУК, 1996. – 27 с.
- 20.Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия. – СПб Искусство, 1998. – 400 с.
- 21.Тарабукин Н.М. Очерки по истории костюма. – М., 1994 – 160 с.

22. Хэрольд Роберт Костюмы народов мира: Иллюстрированная энциклопедия. – М: ЭКСМО-ПРЕСС, 2002. – 240 с.
23. Бегунова А.И. От кольчуги до мундира. – М., 1993.
24. Смирнова Э.С. Культура Древней Руси.– Л., 1967.
25. Стамеров К.К. История костюма в рисунках. – К., 1978.
26. Ефимова Л.В. Костюм в России 15 - начало 20 века: из собран. Гос. ист. Музея. - М.: Арт - Родник, 2000 - 232 с.
27. Китайский стиль/ Д. Джекобсон: Пер. В.И. Самошкин. – М.: Искусство–19 век, 2004. – 240с.: цв.ил.
28. Данилова О.Н. Анализ формы и конструкции исторического (народного) костюма. Учебно-методическая разработка. – Владивосток, 1998

3.4. Перечень наглядных и других пособий

1. Учебные плакаты по темам курса история костюма.
2. Иллюстративный материал из учебной литературы.
3. Коллекция кукол в исторических костюмах.
4. Коллекция копий русских народных костюмов.
5. Виртуальные материалы для мультимедиа