

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ
КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор
з науково-методичної та
навчальної роботи

Олексій ЖИЛЬЦОВ
« 08 » 09 2020 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІСТОРІЯ КОСТЮМА

для студентів
спеціальності 022 «Дизайн»
освітнього рівня другого (магістерського)
освітньо-професійної програми 022.00.03 «Прогнозування моди»

Київ – 2020

Розробник: Коновалова Ольга Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка

Викладач: Коновалова Ольга Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка

Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка

Протокол від № 8 від «29» серпня 2019 р.

Завідувач кафедри образотворчого мистецтва О.В. Школьна

Робочу програму погоджено з гарантом освітньо-професійної програми 022.00.03 «Прогнозування моди»

«29» серпня 2019 р.

Гарант освітньо-професійної програми 022.00.03 «Прогнозування моди» Л. М. Білякович

Робочу програму перевірено

«__» _____ 2019 р.

Заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи А. О. Таранник

Пролонговано:

На 2020/2021 н.р. (), «27» 08 2020 р., протокол № 7

На 20__/20__ н.р. _____ (_____), «__» __ 20__ р., протокол № __

На 20__/20__ н.р. _____ (_____), «__» __ 20__ р., протокол № __

На 20__/20__ н.р. _____ (_____), «__» __ 20__ р., протокол № __

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристики дисципліни за формами навчання			
	денна	заочна		
Вид дисципліни	Обов'язкова			
Мова викладання, навчання та оцінювання	українська			
Загальний обсяг кредитів / годин	4 / 120			
Курс	5			
Семестр	9	-	9	-
Кількість змістових модулів з розподілом:	2	-	2	-
Обсяг кредитів	4	-	4	-
Обсяг годин, в тому числі:	120	-	120	-
<i>Аудиторні</i>	32	-	16	-
<i>Модульний контроль</i>	8	-	-	-
<i>Семестровий контроль</i>	-	-	-	-
<i>Самостійна робота</i>	80	-	104	-
Форма семестрового контролю	Залік	-	Залік	

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета викладання навчальної дисципліни полягає у засвоєнні особливостей костюму різних епох у контексті розвитку мистецьких стилів.

Програма з дисципліни «Історія костюма» спрямована на формування у студентів базових знань у галузі історії костюму, стадій його еволюції від витоків до початку ХХІ століття.

У процесі вивчення та засвоєння даної дисципліни передбачається комплексне вирішення завдань підготовки фахівців:

- засвоєння основних понять та відповідної фахової термінології елементів костюму (крою, аксесуарів);
- оволодіння теоретичними знаннями про стильову еволюцію європейського костюму;
- розуміння зв'язку історичного костюму з історико-культурним середовищем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної програми спеціальності формуються загальні та фахові компетентності:

Програмні компетентності	Код	Значення компетентності
Загальні компетентності	ЗК 1	Світоглядна: усвідомлення антисексизму, національної та гендерної рівності; здатність діяти з соціальною відповідальністю і громадянською свідомістю; знання і розуміння предметної області і розуміння професії; здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування ідей.
	ЗК 2	Громадянська: повага до Батьківщини, народу, держави, її символіки, традицій, мови; здатність цінувати і поважати національну своєрідність та мультикультурність.
	ЗК 3	Комунікативна: здатність до усного та письмового спілкування

		державною мовою; здатність спілкуватися іноземною мовою; здатність працювати у команді (творчому колективі); уміння мотивувати людей і досягати спільних цілей; здатність до конструктивної взаємодії з іншими людьми, незалежно від їх походження та особливостей культури, і поваги до різноманітності; здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
	ЗК 4	Інформаційна: здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел; здатність до розроблення і управління проектами; здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології; здатність працювати в міжнародному професійному середовищі; володіння інформацією щодо об'єктивного стану ринку дизайнерських послуг.
	ЗК 6	Самоосвітня: здатність навчатися та самонавчатися; розвиватися як мультикультурна творча особистість.
Фахові компетентності спеціальності (ФК)	ФК 1	Організаційна: здатність до співпраці з фахівцями інших спеціальностей; здатність до організації й виконання оригінальних творчих проектів у складі групи; здатність до організації та проведення творчих заходів мистецького спрямування.
	ФК 2	Естетико-культурологічна: здатність до естетизації середовища та активної участі у соціокультурному житті; здатність застосовувати методiku концептуального проектування об'єктів дизайну з урахуванням функціональних, технічних, технологічних, екологічних та естетичних вимог; здатність виявляти художні знання, які відображають видову специфіку та взаємодію візуальних мистецтв; здатність до формування сучасного дизайнерського та художньо-творчого мислення, застосування набутих знань на практиці.
	ФК 4	Художньо-творча: здатність розуміти і використовувати причинно-наслідкові зв'язки у розвитку дизайну і сучасних видів мистецтв; здатність до самостійної науково-дослідницької, організаційної діяльності у галузі дизайну; здатність застосовувати у практиці дизайну виражальні художньо-пластичні можливості різних видів матеріалів, інноваційних методів і технологій; здатність визначати доцільну стилістику дизайн-проекту та дотримуватися принципів стилістичної єдності в розробці й подачі всіх складових проекту; здатність забезпечити захист інтелектуальної власності дизайн-проектів.
	ФК 5	Медіакомпетентність: здатність бути носієм медіакультурних смаків і стандартів, ефективно взаємодіяти з медіапростором, створювати нові елементи медіакультури сучасного суспільства.
	ФК 7	Практична: здатність застосовувати здобуті знання на практиці, розв'язувати складні задачі в галузі дизайнерської діяльності; володіння теоретичними й методичними основами навчання та фахової підготовки дизайнерів у синтезі із практичним застосуванням отриманих знань при організації навчального процесу.
	ФК 9	Аналітична: на основі аналітичного вивчення fashion-комплексів вміти розробляти довгострокові, середньострокові та експрес-fashion-прогнози у вигляді таблиць, графіків, номограм, діаграм тощо; надавати при цьому обґрунтовану графічну та теоретичну

	інтерпретацію; розробляти глобальні перспективні тренди щодо визначених чи нових fashion-напрямків; надавати своїм розробкам професійну мотивацію та обґрунтування; розробляти дискретні тренди елементів моди; надавати професійну мотивацію та обґрунтування; на основі практичного використання основних положень теорій моди, теорій прогнозування моди та методів прогнозування моди розробляти успішні маркетингові стратегії для різних рангових категорій та об'єктів fashion-індустрії.
--	--

3. Результати навчання за дисципліною

Студент повинен знати:

- етапи і характерні особливості провідних мистецьких стилів Європи;
- характерні особливості костюму різних історичних епох, умов виникнення та розвитку форм одягу у контексті європейських художніх стилів;
- особливості комплектації європейського історичного костюму;
- особливості пластичного та колористичного рішення історичного костюму.

вміти:

- аналізувати особливості історичного костюму, використовуючи фахову термінологію;
- розрізняти історичний костюм за епохою, художнім стилем;
- визначати ознаки костюма, що відображають характерні риси естетичного ідеалу провідних історичних періодів розвитку суспільства.

Програмні результати навчання:

Код	Значення програмного результату
ПРН 2	Організувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері аналітики та прогнозування моди.
ПРН 5	Володіти державною та однією з іноземних мов на рівні професійного спілкування та письмового перекладу.
ПРН 6	Використовувати на практиці навички та уміння організувати науково-дослідні роботи, керувати колективом, впливати на формування цільової функції команди, впливати на її соціально-психологічний клімат у необхідному для досягнення мети напрямі, оцінювати якість результатів діяльності.
ПРН 7	Демонструвати навички роботи в творчому колективі та генерувати нові ідеї (креативність)
ПРН 10	Розуміти генезис сучасного художнього процесу в дизайні, знати мистецтвознавчі особливості дизайнерських шкіл та напрямків; стильову естетику культурного та субкультурного середовища; концептуально-естетичні доміанти подіумної та «вуличної» моди; зміни у структурі сучасної системи моди та функціонування її інституцій.
ПРН 12	Визначати мету, об'єкт і предмет наукових досліджень, формулювати науково-дослідні завдання для досягнення поставлених цілей, аналізувати, синтезувати і підсумовувати отримані результати досліджень; оптимально використовувати на практиці методи прогнозування моди.

ПРН 14	Розробляти науково-обґрунтовану концепцію для розв'язання фахової проблеми.
ПРН 16	Критично опрацьовувати проектний доробок українських та зарубіжних фахівців, застосовувати сучасні методики та технології наукового аналізу.
ПРН 17	Самостійно набувати і використовувати в практичній діяльності за допомогою інформаційних технологій нові знання та уміння, в тому числі нових галузей знань, які безпосередньо не пов'язані зі сферою діяльності, розширювати і поглиблювати свій науковий світогляд.
ПРН 19	Генерувати ідеї для продукування креативних проектних пропозицій, вибудовувати якісну та розгалужену систему комунікацій. Представляти результати діяльності у вітчизняному та зарубіжному професійному середовищі.
ПРН 20	Відобразити концептуальне рішення об'єктів дизайну, застосовувати прийоми графічної подачі при розв'язанні проектних завдань; формувати і розвивати власний авторський стиль, манеру виконання.

4. Структура навчальної дисципліни

Тематичний план для денної форми навчання

Назви змістових модулів	Усього	Розподіл годин між видами робіт					Самостійна
		Аудиторна					
		Лекції	Семінари	Практичні	Лабораторні	Індивідуальні	
Змістовий модуль I. Європейський костюм в історичній перспективі							
Тема 1. Костюм давніх цивілізацій: базові принципи формування.	10	2	2				8
Тема 2. Костюм доби середньовіччя. Романіка, готика	10	2	2				8
Тема 3. Костюм доби Ренесансу	12	2					8
Тема 4. Костюм доби бароко (XVII ст.)	12	2					8
Тема 5. Костюм XVIII ст.	12	2	2				8
<i>Модульний контроль</i>	4						
<i>Разом</i>	60	10	6				40
Змістовий модуль II. Костюм XIX – початку XXI ст.							
Тема 6. Етапи розвитку європейського костюму XIX століття.	12	2	2				8
Тема 7. Костюм першої половини XX століття (10-ті-20-ті рр.)	12	2	2				8
Тема 8. Костюм першої половини XX століття (30-ті-40-і рр.)	10	2					8
Тема 9. Костюм другої половини XX століття (50-ті-70-ті рр.)	12	2	2				8
Тема 10. Костюм другої половини XX століття – початку XXI століття (80-ті – 2000-ні рр.)	10	2					8
<i>Модульний контроль</i>	4						
<i>Разом</i>	60	10	6				40

<i>Підготовка та проходження контрольних заходів</i>							
<i>Усього</i>	120	20	12				80

Тематичний план для заочної форми навчання

Назви змістових модулів	Усього	Розподіл годин між видами робіт					Самостійна
		Аудиторна					
		Лекції	Семинари	Практичні	Лабораторні	Індивідуальні	
Змістовий модуль I. Європейський костюм в історичній перспективі							
Тема 1. Костюм давніх цивілізацій: базові принципи формування.		2	-				10
Тема 2. Костюм доби середньовіччя. Романіка, готика.		-	-				10
Тема 3. Костюм доби Ренесансу		2	-				10
Тема 4. Костюм доби бароко (XVII ст.)		-	-				10
Тема 5. Костюм XVIII ст.		2	2				12
<i>Модульний контроль</i>							
<i>Разом</i>							
	60	6	2				52
Змістовий модуль II. Костюм XIX – початку XXI ст.							
Тема 6. Етапи розвитку європейського костюму XIX століття.		2	-				10
Тема 7. Костюм першої половини XX століття (10-ті-20-ті рр.)		2	-				10
Тема 8. Костюм першої половини XX століття (30-ті-40-і рр.)		-	-				10
Тема 9. Костюм другої половини XX століття (50-ті-70-ті рр.)		2	-				12
Тема 10. Костюм другої половини XX століття – початку XXI століття (80-ті – 2000-ні рр.)		-	2				10
<i>Модульний контроль</i>							
<i>Разом</i>							
	60	6	4				52
<i>Підготовка та проходження контрольних заходів</i>							
<i>Усього</i>	120	12	4				104

5. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль I. Європейський костюм в історичній перспективі

Тема 1. Костюм давніх цивілізацій: базові принципи формування. (2 год.)

Костюм у первісному суспільстві: ритуально-магічна функція.

Костюм Стародавнього Єгипту (XXX-XI ст. до н.е.). Естетичний ідеал краси. Основні види одягу (жіночого та чоловічого) і зв'язок їх з формою тіла, родом занять, кліматом (схенті, калазіріс). Риси костюма Стародавнього Єгипту: функціональність, сталість форм і деталей, геометричність, контраст кольору і

матеріалів. Популярність давньоєгипетського ідеалу в сучасній фешн-індустрії. Лондонський тиждень моди 2013 року.

Костюм античної Греції: естетичний ідеал краси, базові принципи формування. Драпування як основа одягу, система каскадних, трубчатих, променевих складок. Основні види одягу: хітон, пеплос, гіматий. Тканини і їх оформлення. Відмінна риса костюму античної Греції: закономірність, пропорційність, симетричність, доцільність.

Стилізація античного костюму у кінофільмах «Гладіатор» Рідлі Скотта (2000), «Олександр» Олівера Стоуна (2004). Лейтмотив античної Греції на показі Chanel Resort в Парижі 2018 року.

Костюм скіфів за матеріалами археологічних досліджень з поховань курганів Товста могила, Куль-Оба, Чортомлик (Україна) та Пазитикських курганів (Алтай).

Основні поняття теми: схенті, нарамник, сіндон, атеф, пшент, клафт, ускх, калазіріс, екзоміда, хітон, пеплос.

Семінар 1. Аналіз стилізації костюму Давнього Єгипту в кліпах сучасних виконавців.

Література основна: 1,2,3

Література додаткова: 2,5

Додаткові ресурси: 1, 2,3,8

Тема 2. Костюм доби середньовіччя. Романіка, готика. (2 год.)

Романіка. Християнська етика і особливості формування костюму. Розвиток нових форм одягу під впливом естетичного ідеалу краси. Використання пластичних властивостей матеріалів, швів, ліній, об'ємних виточок, шнуровки для вираження ідеалу краси в костюмі XI-XII ст.

Готика: естетичний ідеал краси. Новий принцип створення форм одягу – поява крою, розвиток конструювання і моделювання. Характерні особливості жіночого та чоловічого костюмів: криволінійність і видовженість силуету, символіка кольору.

Характерні особливості костюма готичного стилю: складна криволінійність силуету, стягнутість. Конструктивні та декоративні прийоми побудови жіночого костюму для відтворення естетичного ідеалу краси. Роль головних уборів, взуття, прикрас і доповнень у костюмі готичного стилю.

Мотиви готичної моди в колекції Жана-Поля Готьє у січні 2017 року на Тижні моди у Парижі. Готика художника по костюмам Одиль-Дикс Мірьє у британському серіалі «Пуста корона» (2016).

Основні поняття теми: романіка, котт, сюрко, дублет, ідеали лицарства, туніка, бію, шосси, нарамник, куртка-кокарді, таперт, упелянд, кальцоні, шаперон, пігаш.

Семінар 2. Готичний костюм в ілюстраціях до Часослова герцога Беррійського братів Лімбург (XV ст.).

Література основна: 2,3

Література додаткова: 2,5

Додаткові ресурси: 1,2,3,5,8,11.

Тема 3. Костюм доби Ренесансу (2 год.)

Загальна характеристика культури епохи Відродження. Історичні, економічні та соціальні умови формування гуманізму. Вплив естетичного ідеалу епохи на створення костюма. Спокійна велич форм костюма, виявлення пропорцій і форм тіла – характерні стильові риси костюма доби ренесансу.

Італійське Відродження: простота форм, природність постави та руху фігури людини як основа костюма. Основні види чоловічого і жіночого одягу. Тканини, доповнення, прикраси, взуття, їх роль в створенні естетичного ідеалу краси.

Іспанський костюм. Історичні умови формування естетичного ідеалу краси. Створення каркасного костюма. Основні види та форми чоловічої та жіночої одягу. Вплив іспанської моди на костюми інших європейських країн.

Німецький, англійський костюми. Основні види та форми чоловічого та жіночого одягу в цих країнах. Тканини, оздоблення, прикраси, головні убори, взуття та їх значення в завершенні ідеалу краси відповідно національним особливостям кожної країни.

Мотиви Ренесансу у новій колекції Cruise 2018 Алессандро Мікеле.

Основні поняття теми: гуманізм, джорне, джуббоне, фаретто, гамурра, котта, сімара, корсет.

Література основна: 2,3

Література додаткова: 2,5

Додаткові ресурси: 1,2,3,5,6,8,11.

Тема 4. Костюм доби бароко (XVII ст.) (2 год.)

Костюм XVII століття. Естетичний ідеал краси. Поява театрального жесту, пишних і декоративних атрибутів. Вплив стилю бароко на костюм. Живописний характер костюма. Відчуття занепокоєння, нестійкості руху, концентрація уваги на окремих ділянках костюма, порушення природних форм і пропорцій людини. Тканини, декоративні обробки, взуття, аксесуари.

Французький костюм. Конструктивні особливості чоловічого та жіночого костюмів на початку, середині, і наприкінці XVII століття. Вплив французького костюма на костюми інших країн Європи.

Костюм Голландії. Формування нових якостей (зручності, практичності) в костюмах буржуазії, городян. Тканини, оздоблення, доповнення, декор, взуття, їх роль у створенні естетичного ідеалу краси людини.

Інтерпретація мотивів бароко: П'єр Бальмен (1914-1982) з брендом Balmain; Вівьєн Вествуд в колекції 2004 р. в Музеї Вікторії і Альберта (Лондон).

Основні поняття теми: бароко, казакін, камзол, колет, брасьер,

ренграви, шосси, бюск, кор-де-котт, вертюгаль.

Література основна: 2,3

Література додаткова: 2,5

Додаткові ресурси: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12

Тема 5. Костюм XVIII ст. (2 год.)

Стиль рококо і засади гедонізму в культурі Європи. Костюм першої половини XVIII століття. Характерні риси стилю рококо в костюмі: вишуканість форм, декоративність оформлення, витонченість колірного рішення. Декор, взуття, аксесуари, їх роль в створенні естетичного ідеалу краси людини.

Французький костюм. Основні види і форми чоловічого та жіночого одягу, крій. Перуки, взуття, аксесуари. Франція як законодавиця мод у Європі.

Просвітницький класицизм другої половини XVIII століття, французька революція 1789 року та її вплив на демократизацію костюма. Простота і раціональність цивільного одягу. Одяг санкюлотів.

Кеті Перрі в образі Марії Антуанети в кліпі на пісню «Neu Neu Neu».

Основні поняття теми: гедонізм, рококо, рокайль, жюстокор, аби, сюрту, кюлоти, жабо, корсет, гродету, карако, казакін, дезабільє, фурро.

Семінар 3. Костюм стилю рококо на картинах Ф. Буше, А. Ватто. Костюм в сценічному образі Кеті Перрі.

Література основна: 2,3

Література додаткова: 1,2,5

Додаткові ресурси: 1,2,5,6, 8,9,10,11,12

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. КОСТЮМ XIX-XX ст.

Тема 6. Етапи розвитку європейського костюму XIX століття (2 год.)

Основні напрямки мистецтва XIX століття: ампір, романтизм, бідерайер, реалізм, імпресіонізм, модерн.

Чоловічий і жіночий одяг стилю ампір початку XIX ст. Тканини, доповнення, прикраси, взуття. Зміна моди після 1825 року. Новий ідеал жіночої краси.

Особливості крою і силуетів жіночих і чоловічих костюмів 30-60 рр. XIX століття. Стиль бідермейер в костюмі. Мода 70-90 рр. XIX століття. Поява нових силуетів жіночого одягу. Турнюри і корсети. Стабілізація і стандартизація чоловічих костюмів.

Стиль модерн. Прагнення подолати еkleктизм буржуазної художньої культури XIX століття. Поетика символізму, декоративний ритм гнучких плавних ліній, стилізований рослинний візерунок. Розквіт стилю модерн в костюмі кінця XIX - початку XX століття. Нові конструктивні лінії, новий крій.

Основні поняття теми: ампір, романтизм, бідермейер, реалізм,

неорококо, імпресіонізм, модерн, сюртук, фрак, пеліз, пеньюар, шеміз, віцмундир, лайка, ківер, нансук, бурнус, тальма

Семінарське заняття 4. Костюм стилю модерн.

Література основна: 2,3

Література додаткова: 1,2,3

Додаткові ресурси: 1,2,5,6,9, 10,11,12.

Тема 7. Костюм першої половини ХХ століття (10-ті-20-ті рр.) (2 год.)

Особливості розвитку культури і мистецтва ХХ століття. Вплив історичних подій, розвитку науки і техніки, соціальних зрушень на формування костюму.

Революціонери моди першої половини ХХ століття: Чарльз Ворт, Маріано Фортуні, Жак Дусе, Поль Пуаре, Мадлен Віонне, Жан Пату, Коко Шанель.

Естетичний ідеал 10-х років: кумири доби – Сара Бернар, Елеонора Дузе, Айседора Дункан, Мата Харі.

Естетичний ідеал 20-х років: кумири доби – Ліліан Гіш, Глорія Свенсон, Теда Бара, Джуна Барнс, Жозефін Бейкер.

Стиль ар деко та його відображення в костюмі. Вплив спорту та відпочинку на формування костюму. Етнічні та екзотичні мотиви (Давній Єгипет, Китай, Месоамерика). Журнал «Vog» та творча діяльність Романа Тиртова.

Основні поняття теми: модернізм, авангард, фовізм, кубізм, стиль голівудських зірок, ар деко, бостон, джемпер, ковбойка, теніска, баядерка, біжутерія, лапе.

Семінарське заняття 5. Костюм стилю ар деко.

Література основна: 2,3

Література додаткова: 1,2,3

Додаткові ресурси: 2,6,10,12.

Тема 8. Костюм першої половини ХХ століття (30-ті-40-і рр.) (2 год.)

Банківська криза 1929 р. в США, що стала початком Всесвітньої економічної кризи («Великої депресії») першої половини 1930-х рр. Безтурботність «золотих двадцятих» відходить у минуле, стає практичність і стриманість, демократичність моди 1930-х рр. в умовах кризи. Посилення впливу на модний костюм з початку 1930-х рр. спортивного і військового одягу, як вплив складної політичної обстановки і підготовки до нової війни. Один з провідних будинків моди 30-х років – «Будинок моди Ельзи Скіапареллі».

Модельєри: Ніна Річчі, Аліс Гре, Меггі Руфф, Крістобаль Баленсиага, П'єр Бальмен, Ельза Скіапареллі.

Естетичний ідеал 30-х років: кумири доби – Грета Гарбо, Вів'єн Лі, Амалія Ерхард, Джин Харлоу.

Естетичний ідеал часів Другої світової війни – мілітаризація жіночого образу. Вкорочення довжини жіночого вбрання і розширення в плечах, чітке окреслення талії.

Естетичний ідеал 40-х років: кумири доби – Інгрід Бергман, Ріта Хейворд, Ева Гарднер.

Основні поняття теми:

Література основна: 2,3

Література додаткова: 1,2,3

Додаткові ресурси: 2,6,10,12.

Тема 9. Костюм другої половини ХХ століття (50-ті-70-ті рр.) (2 год.)

Особливості розвитку культури і мистецтва після Другої світової війни. Бебі-бум і формування нового покоління бунтарів. «Нью лук» Крістіана Діора як запит суспільства на розкіш після війни і набуття жіночості.

Модельєри 50-х: Крістіан Діор, Юбер Живанши, Луї Феро.

Естетичний ідеал 50-х років: кумири доби – Одрі Хепберн, Мерилін Монро, Ліз Тейлор, Бріджит Бардо.

Мода як сучасне мистецтво у свінгуючих 60-х. Естетичний ідеал – від зрілості 50-х до юності 60-х, епоха Твіггі. Денді та бунтарі, «велика павичова революція» чоловічого костюму.

Модельєри 60-х: Ів Сен Лоран, Андре Курреж, Пьер Карден, Пако Раббан, Емануель Унгаро, Марк Боан, гі Ларош, Мері Куант.

Естетичний ідеал 60-х років: кумири доби – Жаклін Кеннеді, Дженіс Джоплін, Джейн Фонда, Фей Данауей, Джин Сіберг, Твіггі.

Неспокійні 70-ті роки: політична активність і мода. Вплив музики на формування костюму. Постмодернізм як час руйнування меж.

Модельєри 70-х: Вівьєн Вествуд, Тьєрі Мюглер, Жан-Шарль де Кастельбажак, Жан-Поль Готє, Кензо, Іссеї Міяке.

Естетичний ідеал 70-х років: кумири доби – Лайза Мінеллі, Ніна Хаген, Катрін Денюв, Анжела Девіс.

Основні поняття теми: бітнікі, рок-н-рол, пін-ап, бомбер, скінні, гавайська сорочка, А-силует, Н-силует, прет-а-порте, поп-арт, оп-арт, хіппі, дафлкот, бебі-долл, тренчкот, диско, унісекс, панки, бадлон, пейслі, худі, бохо, нувель кутюр.

Семінарське заняття 6. Новий образ Крістіана Діора.

Література основна: 2,3

Література додаткова: 1,2,3

Додаткові ресурси: 2,6,10,12.

Тема 10. Костюм другої половини ХХ століття (80-ті-90-ті рр.) (2 год.)

Особливості розвитку культури і мистецтва 80-х років. Популярність індивідуалістичних цінностей: прагнення до соціального успіху, фінансової та психологічної незалежності.

Модельєри 80-х: Крістіан Лакруа, Аззедін Алайя, Рей Кавакубо, Йоджи Ямамото.

Естетичний ідеал 80-х років: кумири доби – Мадонна, Майкл Джексон, Шер, Флоренс Гріффіт-Джойер, Грейс Джонс.

Поширення інтернет-технологій та мобільного зв'язку у 90-х роках. Десятиліття глобалізації і стрімкого ритму життя. Течії в моді 90-х років: «бейсік», мінімалізм, деконструктивізм, гранж.

Модельєри 90-х: Юнъя Ватанабе, Жан Колонна, Том Форд

Естетичний ідеал 90-х років: кумири доби – Кортні Лав, Шерон Стоун, Бьорк, Діана Спенсер, Джулія Робертс, Кейт Мосс.

Основні поняття теми: покоління споживачів, богемний шик, диско, парка, лофери, вайфарери, гетри, «банани», тотал-лук, гранж, хіп-хоп, деконструктивізм.

Література основна: 2,3

Література додаткова: 1,2,3

Додаткові ресурси: 2,6,10,12.

6. Контроль навчальних досягнень

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Вид діяльності студента	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	1	5	5	5	5
Відвідування семінарських занять	1	3	3	3	3
Відвідування практичних занять	1	Не передбачено навчальним планом			
Відвідування лабораторних занять	1	Не передбачено навчальним планом			
Робота на семінарському занятті	10	3	30	3	30
Робота на практичному занятті	10	Не передбачено навчальним планом			
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	10	Не передбачено навчальним планом			
Виконання завдань для самостійної роботи	5	5	25	5	25
Виконання модульної роботи	25	1	25	1	25
	Разом	-	88	-	88
Максимальна кількість балів:		176			
Розрахунок коефіцієнта:		176 : 100=1,76			

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання

№ з/п	Тема	Зміст завдання
Модуль I. Костюм в історичній перспективі та його сучасні сценічні інтерпретації		
1.	Костюм давніх цивілізацій: базові	1. Замалювати чи зробити кольоровий ксерокс чоловічого костюма Давнього Єгипту, підписати головні елементи

	принципи формування	костюму. 2. Подивитись відеокліп Майкла Джексона Remember the Time (1992) 3. Подивитись кліп Кеті Перрі Katy Perry - Dark Horse (Official) ft. Juicy J і проаналізувати особливості сценічних костюмів
2.	Костюм доби середньовіччя. Романіка, готика	1. Замалювати чи зробити кольоровий ксерокс чоловічого і жіночого когстюмів романського і готичного стилів, підписати головні елементи костюму.
3.	Костюм доби Ренесансу	1. Замалювати чи зробити кольоровий ксерокс чоловічого і жіночого когстюмів італійського Ренесансу (ранній і пізній Ренесанс), Північного Ренесансу й підписати головні елементи костюму. 2. Подивитись телівиставу «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра. Переклад - Борис Пастернак. Режисер: Анатолій Ефрос, 1985 р. https://www.youtube.com/watch?v=ftwq3IT8Lds https://www.youtube.com/watch?v=ftwq3IT8Lds 3. Виявити особливості сценічних костюмів.
4.	Костюм доби бароко	1. Переглянути спектакль театру Сатири «Безумный день или женитьба Фигаро» П. Бомарше (1784). Постановка В.Н. Плучека. 2. Проаналізувати особливості сценічних костюмів.
5.	Костюм XVIII ст.	1. Замалювати чи зробити кольоровий ксерокс чоловічого і жіночого когстюмів стилю рокок підписати головні елементи костюму.
Модуль II. Костюм XIX – XX ст.		
6.	Етапи розвитку європейського костюму XIX століття.	1. Замалювати чи зробити кольоровий ксерокс чоловічого і жіночого когстюмів стилю ампір, бідермайер, модерн і підписати головні елементи костюму. 2. Переглянути кінострічку режисера Робера Верне «Граф Монте Крісто» (1954) і проаналізувати костюми головного героя Жана Маре.
7.	Костюм першої половини XX століття (10-ті-20-ті рр.).	1. Замалювати чи зробити кольоровий ксерокс чоловічого і жіночого когстюмів італійського Ренесансу (ранній і пізній Ренесанс), Північного Ренесансу й підписати головні елементи костюму. 2. Переглянути кінострічку режисера Мартіна Скорсезе «Авіатор» і проаналізувати костюми. Оскар за кращий дизайн костюмів (2005).
8.	Костюм першої половини XX століття (30-ті-40-і рр.).	1. Замалювати чи зробити кольоровий ксерокс чоловічого і жіночого когстюмів 30-х років і підписати головні елементи костюму. 2. Переглянути кінострічку «Серенада сонячної долини» (англ. Sun Valley Serenade) — музичний фільм режисера Брюса Хамберстоуна за участю Соні Хені і біг-бенда (оркестра) Глена Мілера (1941) і проаналізувати костюми головних героїв.
9.	Костюм другої половини XX століття (50-ті-70-ті	1. Замалювати чи зробити кольоровий ксерокс провідних силуетів К. Діора, Ів Сен Лорана.

	pp.).	2. Переглянути кінострічку «Бріолін» (1978) і проаналізувати костюми головних героїв.
10.	Костюм другої половини ХХ століття (80-ті – 2000-ні pp.)	1. Замалювати чи зробити кольоровий ксерокс чоловічого і жіночого костюмів з колекції Вівьен Вествуд (за вибором студента).

Критерії оцінювання: повний обсяг виконаного завдання і змістовна відповідь – 5 балів; половина виконаного завдання і змістовна відповідь – 3 бали; половина виконаного завдання і недостатньо ґрунтовна відповідь – 1 бал.

6.3. *Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.*

Модульний контроль проводиться у вигляді бліц-тесту: студентам демонструється 25 зображень костюму згідно програми курсу. Необхідно визначити й записати стиль, хронологічний період, (для ХХ – початку ХХІ століття) прізвище модельєра, назву елемента костюму, що демонструється. Кількість балів визначається за кількістю правильних відповідей.

6.4. *Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання*

Семестровий контроль передбачений навчальним планом відповідно до освітньо-професійної програми 022.00.03 «Прогнозування моди» у вигляді заліку, який виставляється, як сума балів за всі форми роботи протягом семестру.

6.5. *Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю*

Семестровий контроль передбачений навчальним планом відповідно до освітньо-професійної програми 022.00.03 «Прогнозування моди» у вигляді заліку, який виставляється, як сума балів за всі форми роботи протягом семестру.

6.6. *Шкала відповідності оцінок*

Рейтингова оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90-100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками.
B	82-89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок.
C	75-81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69-74 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності.
E	60-68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)

FX	35-59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1-34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ КОСТЮМУ»

Модулі	Модуль 1					Модуль 2				
Назва модуля	Європейський костюм в історичній перспективі					Костюм XIX – XX ст.				
Лекції	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Теми лекційних занять	Костюм давніх цивілізацій: базові принципи формування.	Костюм доби середньовіччя. Романіка, готика	Костюм доби Ренесансу	Костюм доби бароко (XVII ст.)	Костюм XVIII ст.	Етапи розвитку європейського костюму XIX століття.	Костюм першої половини XX століття (10-ті-20-ті рр.)	Костюм першої половини XX століття (30-ті-40-і рр.)	Костюм другої половини XX століття (50-ті-70-ті рр.)	Костюм другої половини XX століття (80-ті – 2000-ні рр.)
	<i>1 бал</i>	<i>1 бал</i>	<i>1 бал</i>	<i>1 бал</i>	<i>1 бал</i>	<i>1 бал</i>	<i>1 бал</i>	<i>1 бал</i>	<i>1 бал</i>	<i>1 бал</i>
Теми семінарів	Аналіз стилізації костюму Давнього Єгипту в кліпах сучасних виконавців <i>1 бал+10 балів за роботу</i>	Готичний костюм в ілюстраціях до Часослова герцога Беррійського братів Лімбург (XV ст.). <i>1 бал+10 балів за роботу</i>	-	-	Костюм стилю рококо на картинах Ф. Буше, А. Ватто. Костюм в сценічному образі Кеті Перрі. <i>1 бал+10 балів за роботу</i>	Костюм стилю модерн <i>1 бал+10 балів за роботу</i>	Костюм стилю ар деко <i>1 бал+10 балів за роботу</i>	-	Новий образ Крістіана Діора. <i>1 бал+10 балів за роботу</i>	-
Самостійна робота	<i>5 балів</i>	<i>5 балів</i>	<i>5 балів</i>	<i>5 балів</i>	<i>5 балів</i>	<i>5 балів</i>	<i>5 балів</i>	<i>5 балів</i>	<i>5 балів</i>	<i>5 балів</i>
Види поточного контролю	Модульна контрольна робота <i>(25 балів)</i>					Модульна контрольна робота <i>(25 балів)</i>				
Бали за модуль	88					88				
Підсумковий рейтинговий бал	176 балів : 100 = 1,76									

8. Рекомендовані джерела

Основна (базова):

1. Андросова Э.М. Основы художественного проектирования костюма: Учебное пособие / Э.М. Андросова. — Челябинск: Издательский дом «МедиаПринт», 2004. — 184 с, ил. (Наявний в електронному репозиторії: <http://elib.kubg.edu.ua/4141/>)
2. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага.: Артिया, 1986. (Наявний в електронному репозиторії: <http://elib.kubg.edu.ua/2769/>)
3. Пласкина Э. Б. История костюма. Стили и направления: Учеб. пособие для студ. учрежд. сред. проф. образования / Э. Б. Пласкина, Л. А. Михайловская, В. П. Попов; Под. ред. Э. Б. Пласкиной. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 244 с., [8] л. цв. ил.: ил. (Наявний в електронному репозиторії: <http://elib.kubg.edu.ua/2770/>)

Додаткова:

1. Акико Фукай. История моды с XVIII по XX столетие. Коллекция Института костюма Киото / Фукай Акико. — TASCHEN / АРТ-РОДНИК, 2003. — 735 с.
2. Захаржевская Р. В. История костюма. От античности до современности. — 3-е изд., доп. / Р. В. Захаржевская. — М.: РИПОЛ классик, 2008. — 288 с.
3. Зелинг Ш. Мода. Век модельеров. 1900-1999 / Шарлотта Зелинг; пер. с нем. Ю. Бушуевой, Г. Яшиной. — Keln: Kenemann, 2000. — 655 с.
4. Козлова Т.В., Ильичева Е.В. Стиль в костюме XX века: учеб. пособие для вузов / Т.В. Козлова, Е.В. Ильичева. — М.: МГТУ, 2003. — 160 с.
5. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов: в 4-х т. / М. Н. Мерцалова. — М.: Академия моды, 1993, 2002, 2003. — 542 с.

9. Додаткові ресурси

1. <http://shipovnik.boom.ru/costume/tara/> / історія костюма від давнини до романтизму XIX століття
2. <http://www.sarafan.ru/san/SeG/ik/> історія костюма від давнини до XX століття
3. <http://www.costumes.org/pages/costhistpage.htm> — історія костюма, крій
4. <http://www.marquise.de/en/ethno/index.shtml> -етнографічний костюм
5. <http://www.marquise.de/de/index.html> -середні віки, Ренесанс, XVII-XIX ст., викройки; Японія
6. <http://www.geocities.com/rosecottagemerc/> -Ренесанс — XX століття, елементи реконструкції в матеріалі
7. <http://www.farthingleas.on.ca/home.htm> -корсети, посилання
8. <http://www.bardseyeview.com/> — реконструкція взуття і головних уборів
9. <http://www.directcon.net/wander/main> -костюм XVII-XIX ст., елементи реконструкції в матеріалі

10. <http://www.starkers.com/corsets.html> – корсети XVII-XX ст.
11. <http://www.mauritia.de/de/brautpaare/braut.html> – костюм від середньовіччя до XX ст
12. <http://www.antique-fashion.com> – Реконструкції костюма XVII –XX ст.