

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Российский государственный гуманитарный университет»

(ФГБОУ ВО «РГУ»)

Гуманитарный колледж

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ. 13 История костюма и фэшн-иллюстрация

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

2024 г.

ОДОБРЕНА

Предметной (цикловой) комиссии по
общепрофессиональным
дисциплинам/профессиональным модулям
по специальностям 54.02.08 Техника и
искусство фотографии, 54.02.01 Дизайн
(по отраслям)

Протокол № 1 от «04» сентября 2023 г.

Разработана

в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта
по специальности среднего профессионального
образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям),
утвержденного Приказом Минпросвещения
России от 05.05.2022 № 308

Разработчик: Тимофеева Н.С., преподаватель Гуманитарного колледжа РГГУ

Рецензент: Сокур Г.А., преподаватель Гуманитарного колледжа РГГУ

Содержание

	стр.
1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	12
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	14

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ.13 История костюма и фэшн-иллюстрация

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа дисциплины ОПЦ.13 История костюма и фэшн-иллюстрация является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденной Минпросвещения России от 05.05.2022 № 308.

Рабочая программа дисциплины История костюма и фэшн-иллюстрация может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по направлениям подготовки и специальностям СПО, входящим в состав укрупненной группы 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств.

Рабочая программа дисциплины ОПЦ.13 История костюма и фэшн-иллюстрация может быть адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина ОПЦ.13 История костюма и фэшн-иллюстрация входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Цель дисциплины: получение основополагающих знаний об основных событиях, достижениях человеческой мысли в области дизайна в различные периоды истории, способствующих развитию творческой личности.

Задачи дисциплины:

- поиск, систематизация, анализ и обобщение историко- научных и историкотехнических фактов;
- выявление и обоснование законов и закономерностей научно- технического развития;
- анализ роли и значения развития дизайна в культурно-историческом развитии;
- исследование особенностей развития дизайна в отдельные периоды, в отдельных странах и регионах.

В результате освоения дисциплины История дизайна обучающийся должен **уметь:**

- ориентироваться в исторических эпохах и стилях;
- проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать:**

- основные характерные черты различных периодов развития предметного мира;
- современное состояние дизайна в различных областях экономической деятельности.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

Итого, включая самостоятельную работу: 72 часа;

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе:

теоретическое обучение 62 часа;

- в формате практической подготовки – 10 часов.

1.5. Результаты освоения программы дисциплины.

Результатом освоения программы дисциплины ОПЦ.13 История костюма и фэшн-иллюстрация является овладение обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:

Код	Наименование результата обучения
ОК 1	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК 2	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 4	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
ОК 5	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 6	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения
ПК 1.1	Разрабатывать техническое задание согласно требованиям заказчика
ПК 1.2	Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов
ПК 3.1	Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских (дизайнерских) решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, воплощении предметно-пространственных комплексов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Итого, включая самостоятельную работу	72
Максимальная учебная нагрузка обучающегося	72
в том числе:	
в форме практической подготовки	10
Промежуточная аттестация в форме аттестация в пятом семестре и зачета в шестом семестре	

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОПЦ.13 История костюма и фэшн-иллюстрация

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, консультации	Объем часов	Формируемые общие и профессиональные компетенции
1	2	3	4
Раздел 1. История развития техники.		6	ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 ОК 6, ПК 1.1 ПК 1.2, ПК 3.1
Тема 1.1. Введение. История дизайна – часть проектно-художественной деятельности	Содержание учебного материала Понятие и виды дизайна. Функции и форма. Характеристики дизайна.	2	
Тема 1.2. На заре технической цивилизации. История развития техники и технологий	Содержание учебного материала История развития техники и технологий. Предметный мир первобытного человека. Первые орудия труда. Изобретение лука и стрел. Изобретение колеса и повозки. Первые предметы быта из керамики. Плетение и ткачество. Литье металла. Первое массовое производство. Разделение труда и обособление ремесла.	2	ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 ОК 6, ПК 1.1
Тема 1.3. Ремесленное производство в средние века. Предпосылки создания машинной техники	Содержание учебного материала Предметный мир Средневековья. Цеховые объединения ремесленников. Возникновение мануфактур. Изобретение часов и мельницы. Теория машин. Изобретение бумаги и развитие книгопечатания.	2	ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 ОК 6, ПК 1.1
Раздел 2. Зарождение новой философии формообразования		26	ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 ОК 6, ПК 1.1 ПК 1.2, ПК 3.1
Тема 2.1. Эпоха промышленной революции в Европе. Научно-технические открытия и изобретения XVIII – XIX вв.	Содержание учебного материала Индустриализация и механизация, обусловленные промышленной революцией в Британии в середине XVIII – первой трети XIX вв. Научно-технические изобретения XVIII – XIX вв. Внедрение в процесс производства станков. Замена уникальных движений ремесленника воспроизводимыми, повторяющимися движениями машины.	4	

	Семинарское занятие №1. Темы для дискуссий: 1. Понятие дизайна. Его роль в современном обществе. 2. Предметный мир первобытного человека. 3. Развитие техники, ремесла и декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. 4. Развитие техники, ремесла и декоративно-прикладного искусства в Античной Греции. 5. Развитие техники, ремесла и декоративно-прикладного искусства в Римской Империи 6. Ремесленное производство в Средние Века. 7. Первые цеховые объединения ремесленников. 8. Возникновение и развитие мануфактур.	4	ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 ОК 6, ПК 1.1 ПК 1.2, ПК 3.1
Тема 2.2. Техника как искусство. Первые всемирные промышленные выставки	Содержание учебного материала	2	ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 ОК 6, ПК 1.1
	Первая Всемирная промышленная выставка в Лондоне 1851 г.		
Тема 2.3. Первые теории дизайна: Годфрид Земпер, Джон Рёскин, Уильям Моррис	Содержание учебного материала	2	ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 ОК 6, ПК 1.1 ПК 1.2, ПК 3.1
	Теоретические воззрения Джона Рёскина.		
	Семинарское занятие №2. Темы для дискуссий: Первые промышленные дизайнеры: 1. Истоки британского дизайна: Уильям Моррис и Кристофер Дрессер. 2. Петер Беренс - крупнейший немецкий художник и архитектор, один из основоположников современного дизайна. 3. Михаэль Тонет – создатель «венского стула». 4. Томас Чиппендейл - знаменитый дизайнер мебели всех времен. 5. Шотландский архитектор и дизайнер Чарльз Ренни Макинтош. 6. Франц Рёло «отец кинематики».	4	
	Семинарское занятие №3. Темы для дискуссий: 1. Научно-технические открытия и изобретения XIV – XVII вв. 2. Развитие техники, ремесла и декоративно-прикладного искусства в России X-XVIII вв. 3. Индустриализация и механизация производства Великобритании в середине XVIII – первой трети XIX вв. 4. Промышленная революция в Германии в XVIII – XIX вв. 5. Индустриализация и механизация производства во Франции в XVIII –XIX вв. 6. Развитие индустриального производства в США в XIX вв.	4	
Тема 2.4.	Содержание учебного материала	2	ОК 1, ОК 2,

Русская инженерная школа на рубеже XIX – XX вв.	Расцвет русской инженерной школы на фоне художественного упадка архитектуры во второй половине XIX в. Появление решетчатых инженерных конструкций типа металлических ферм. Гиперболы инженера Шухова.		ОК 4, ОК 5 ОК 6, ПК 1.1 ПК 1.2, ПК 3.1
	Семинарское занятие №4. Темы для дискуссий: 1. Русские инженеры конца XIX – начала XX вв. 2. Промышленные выставки в России конца XIX – начала XX вв. 3. Теории Г. Земпера. 4. Идеи Дж. Рескина. 5. Творчество дизайнера и архитектора Ч. Эшби. 6. Творчество архитектора Э. У. Гудвина. 7. Гильдии и общества ремесел в Англии. 8. Всемирные промышленные выставки. История возникновения.	4	ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 ОК 6, ПК 1.1
Раздел 3. Зарождение нового стиля на рубеже веков. Конец XIX – начало XX вв.		22	ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 ОК 6, ПК 1.1
Тема 3.1. Поиск нового стиля в Европе. Ар-нуво. Модерн	Содержание учебного материала Возникновение нового стиля на рубеже XIX - XX вв. почти одновременно во многих европейских странах. Возврат к функциональности, освобождение от излишков декора, обращение к национальным традициям – главная черта нового стиля. Стилистические и художественные особенности модерна. Пространственная концепция Ле Корбюзье, сформулировавшая принципы создания современной среды обитания человека, включающей градостроительные структуры, архитектуру, предметный мир.	4	ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 ОК 6, ПК 1.1
	Семинарское занятие №5. Темы для дискуссий: Модерн – художественный стиль в искусстве XIX-XX вв.: 1. Ар Нуво во Франции. 2. Венский сецессион – модерн в Австрии и Бельгии. (1897-1920 гг.) 3. Югендстиль в Германии (1890-1910 гг.) 4. Стиль миссии (1890-1920 гг.) – американский модерн. 5. Русский модерн, его основные направления.	4	ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 ОК 6, ПК 1.1 ПК 1.2, ПК 3.1
Тема 3.2. Ранний американский функционализм. Чикагская архитектурная школа	Содержание учебного материала Рост промышленного производства в США с 1860 по 1895 гг. США - второе место в мире после Англии. Поиск новых форм американскими художниками и архитекторами, не обремененными вековыми традициями в области художественных стилей. Чикагская архитектурная школа.	2	ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 ОК 6, ПК 1.1
Тема 3.3.	Содержание учебного материала	2	ОК 1, ОК 2,

Первые идеи функционализма в Европе. Германский Веркбунд («производственный союз»)			ОК 4, ОК 5 ОК 6, ПК 1.1
	Создание в 1907 году в Мюнхене Германского Веркбунда в целях повышения качества промышленной продукции.		
	Семинарское занятие №6. Темы для дискуссий: Дизайнеры XIX-XX вв.: 1. Творчество архитектора Л. Салливена. 2. Дома-прерии Ф.Л. Райта 3. Герман Мутезиус и его работа по популяризации нового искусства. 4. Творчество Ле Корбюзье. 5. Арне Якобсен – датский архитектор и дизайнер, основатель стиля «датский функционализм».	4	ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 ОК 6, ПК 1.1 ПК 1.2, ПК 3.1
Тема 3.4. Творчество в Советской России. Советский дизайн или «Производственное искусство»	Содержание учебного материала	2	ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 ОК 6, ПК 1.1
	Направления беспредметного творчества в советском искусстве начала XX века.		
	Семинарское занятие №7. Темы для дискуссий: 1. Научные открытия и изобретения XIX века. 2. Творчество Луиса Комфорта Тиффани. 3. Архитектура Гауди – образец раннего модерна. 4. Творчество Обри Бердслея. 5. Творчество П. Беренса в АЭГ 6. Германский Веркбунд и его влияние на формирование дизайна. 7. Значение Чикагской школы для истории архитектуры. 8. Творчество Ф.Л. Райта. 9. Советское производственное искусство. Причины возникновения. Основные особенности.	4	ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 ОК 6, ПК 1.1 ПК 1.2, ПК 3.1
Раздел 4. Первые школы дизайна		10	
Тема 4.1. Архитектурно-художественная школа БАУХАУЗ (1919-1933 гг.). Педагогические принципы.	Содержание учебного материала	4	ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 ОК 6, ПК 1.1
	Продвижение теорий простоты и рациональности форм, основанных на их практической полезности. Стилистические и художественные особенности школы БАУХАУЗ на основе выполненных эскизов		
Тема 4.2. Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС) и Высший	Содержание учебного материала	2	ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 ОК 6, ПК 1.1
	ИНХУК (Институт художественной культуры (1920-1924 гг.), ВХУТЕМАС (ВХУТЕИН) – школа по подготовке дизайнеров в СССР. Учебные цели и структура мастерских.		

художественно-технический институт (ВХУТЕИН) (1920-1930)	Семинарское занятие №8. Темы для дискуссий: 1. История возникновения школы БАУХАУЗ. Основатели школы. 2. История возникновения ВХУТЕМАС. Особенности подхода к обучению. 3. Творчество А. Родченко. 4. Творчество В.Ф. Степановой. 5. Развитие советской архитектуры 1917 – 1933 гг.	4	ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 ОК 6, ПК 1.1 ПК 1.2, ПК 3.1
Раздел 5. Современность		8	ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 ОК 6, ПК 1.1
Тема 5.1. Современный дизайн в различных областях проектной деятельности	Содержание учебного материала Современный подход к функционализму.	2	ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 ОК 6, ПК 1.1
	Семинарское занятие №9. Темы для дискуссий: Дизайн в современном мире. Выполнение рефератов на темы: 1. Филипп Старк – один из самых популярных и востребованных дизайнеров современности. 2. История успеха компании розничной продажи мебели ИКЕА. 3. Карим Рашид — мировая звезда современного дизайна, лауреат многочисленных премий за разработки в области промышленного дизайна. 4. Заха Хадид – первая в истории женщина, награждённая Притцкеровской премией. 5. Немецкий дизайнер Константин Грчик. 6. Преданный продолжатель японских традиций в дизайне Тошиюки Кита.	4	ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 ОК 6, ПК 1.1 ПК 1.2, ПК 3.1
Тема 5.2. Роль истории дизайна в проведении предпроектного анализа при разработке дизайн-проектов	Содержание учебного материала Роль истории дизайна в проведении предпроектного анализа при разработке дизайн-проектов.	2	ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 ОК 6, ПК 1.1 ПК 1.2, ПК 3.1
	Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка к семинарским занятиям.		
		Всего	72

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличие кабинета общественно –научных и гуманитарных учебных предметов, и дисциплин.

Учебная аудитория для проведения уроков, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебное оборудование: Рабочие места обучающихся. Рабочее место преподавателя. Маркерная доска. Мольберты.

Учебно-наглядные пособия: Комплекс учебно-наглядных, дидактических и методических пособий, демонстрационный материал и документация, стенды плакаты, художественные альбомы. Сменная выставка художественных работ. CD и DVD-диски

Технические средства: ноутбуки с выходом в Интернет (лицензионное программное обеспечение: 7 zip, Kaspersky endpoint security 10, K-lite codec pack, Microsoft Office 2013), цветной принтер, переносной проектор, переносной телевизор с DVD- проигрывателем, аудиокolonки, DVD –диски.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект визуальных материалов (печатные репродукции, изображения в электронном виде, фильмы, презентации).

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Печатные издания не используются. Дисциплина полностью обеспечена электронными изданиями.

Основные источники:

1. Алексеев А. Г. Дизайн-проектирование: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Г. Алексеев. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 90 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/495516>
2. Кузвесова Н. Л. История дизайна: от викторианского стиля до ар-деко: учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. Л. Кузвесова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 139 с. URL: <https://urait.ru/bcode/493593>
3. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Н. Лаврентьев [и др.]; под редакцией А. Н. Лаврентьева. - 2-е изд., испр. и доп. - М: Юрайт, 2022. - 208 с. URL: <https://urait.ru/bcode/495931>

Дополнительные источники:

1. Ильина Т.В. История искусства: учебник для среднего профессионального образования / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 203 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/494951>
2. История искусств. Древний мир и Средневековье: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров, И. И. Куракина, Л. В. Дмитриева. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 538 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/493281>
3. Основы дизайна и композиции: современные концепции: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Э. Павловская [и др.]; ответственный редактор

Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 119 с.
URL: <https://urait.ru/bcode/494767>

Профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интернет:

1. <http://design-history.ru>
2. <http://famous.totalarch.com/>
3. Центр развития дизайна.<http://www.centredesign.ru/museumdesign>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины История костюма и фэшн-иллюстрация осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися рефератов.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения ПК 1.1 Разрабатывать техническое задание согласно требованиям заказчика ПК 1.2 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов ПК 3.1 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских (дизайнерских) решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, воплощении предметно-пространственных комплексов	Работа с профессиональными документами; Творческие работы Практические занятия Самостоятельные работы Тесты Участие в дизайнерских викторинах Контрольные работы