

Программа учебной дисциплины «Мода, костюм, личность: человек и его одежда в общественном пространстве»

Утверждена

Академическим советом ООП

Протокол № от «5» февраля 2019 г.

Автор	Горалик Линор, журналист
Число кредитов	2
Контактная работа (час.)	32
Самостоятельная работа (час.)	44
Курс	Бакалавриат 1–4, магистратура 1–2
Формат изучения дисциплины	Без использования онлайн курса

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ

Целями освоения дисциплины «Мода, костюм, личность: человек и его одежда в общественном пространстве» является дать студентам полноценное представление о взаимодействии современной системы моды и важнейших социальных механизмов, а также снабдить студентов инструментарием, который впоследствии позволил бы им включать исследования, связанные с повседневным костюмом, в работы, связанные с основной областью их научной деятельности.

Лекционный курс «Мода, костюм, личность: человек и его одежда в общественном пространстве» рассчитан на слушателей непрофильных факультетов и имеет своей целью познакомить их с коммуникационными аспектами современного костюма и с особенностями коммуникационной динамики, свойственной костюму в современном обществе.

Курс делает акцент не на производственных/институциональных аспектах современной моды, а на специфике бытования индивидуального повседневного костюма и на особенностях его смысловой интерпретации в общественном пространстве. Курс предполагает, среди прочего, краткое знакомство слушателей с историей костюма в соответствующем разрезе; с основами теории невербальных коммуникаций, рассмотренными через призму костюмных "высказываний"; с проблемами амбивалентности в интерпретации смыслов современного костюма; с динамикой смыслового значения вещи в зависимости от этапов "модного цикла" и с особенностями конструирования повседневного индивидуального костюма в современном обществе. Отдельное внимание обращается на редко рассматриваемую тему частного бытования вещей и индивидуальных практик обращения с ними: индивидуальных способов ношения, хранения, подгонки, передачи другому обладателю, обмена, продажи третьему лицу, наследования и пр.

Основная задача курса – дать слушателям основы для понимания современного костюма как одновременно системообразующей и системозависимой составляющей современной культуры; предложить им основу для дальнейшего рассмотрения костюма как интегральной части культуры того или иного периода; наконец, посредством пристального рассмотрения одной из наиболее близких современному человеку составляющих повседневной культуры поддержать в слушателях интерес к изучению истории и культуры повседневности в целом.

В методологическом плане ставка делается не только на традиционные сетоды преподавания, но и на самостоятельную работу по анализу повседневного костюма, проводимую слушателями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Введение. Постановка проблемы курса: что такое современный костюм? Повседневный костюм? Основные понятия: мода, одежда, костюм, стиль, вещь. Изучение костюма: подходы и методики. История повседневности и роль изучения костюма в ней: методологические проблемы и их преодоление.

Тема 2. Краткое введение в историю костюма вообще и повседневного костюма в частности. «Модный цикл» и его общественно-зависимая специфика. «Модный цикл» vs «Индивидуальное бытование вещей».

Тема 3. Интерпретация костюма: соблазны и опасности. Частный костюм и общественный контекст. Сознательное и бессознательное конструирование индивидуального костюма; сознательная и бессознательная интерпретация костюма наблюдателем. Баланс «индивидуального» и «социального» в частном costume; «пределы индивидуальности».

Тема 4. Обзор основных параметров интерпретации костюма в рамках бытующего контекста: гендер, экономический статус, групповая принадлежность, возраст и пр. Проблемы понимания и конструирования правильного контекста при смысловом анализе костюма. Ошибки интерпретации.

Тема 5. Костюм и гендер: амбивалентность и волатильность. История и логика заимствования элементов женского и мужского костюма. Миф об андрогинности. Костюм как элемент гендерной политики.

Тема 6. Костюм и групповая принадлежность. Символы статуса внутри группы и общества. Символическое значение костюма и его элементов в периоды социальных катаклизмов. Костюм как политический инструмент.

Тема 7. Костюм и возраст. Современный костюм и феномен «новой зрелости». Костюм как декларация вневозрастного поведения.

Тема 8. Костюм и сексуальное поведение. Современный эротический костюм. Изменение символического значения костюма в рамках частных и интимных контекстов. Эротический костюм в общественном пространстве.

Тема 9. Костюм и телесность. Повседневный костюм и «стандарт красоты». Историческая динамика костюма в рамках динамики стандартов красоты. Костюм как инструмент нормирования тела. Повседневный костюм и "плохое тело". Эстетика vs прагматика.

Тема 10. Частная жизнь вещей. Практики обращения с вещами: индивидуальные способы ношения вещей; подгонка, перешивание и перекраивание; хранение и выбрасывание; передача другому обладателю, обмен, и продажа; наследование вещей. Особенности бытования элементов костюма в периоды их малой доступности и в период их избытка.

Тема 11. Изучение костюма в рамках других гуманитарных дисциплин. Дальнейшие возможности изучения костюма, литература и пр.

III. ОЦЕНИВАНИЕ

Оценка по домашнему заданию бинарна: зачтено/не зачтено. Студент допускается к конечному устному зачету только при наличии трех зачтенных домашних заданий.

Эссе проверяются до зачета и оценка, за них полученная, принимается во внимание при выставлении итоговой оценки.

Оценки за эссе выставляются по 10-ти балльной шкале.

Порядок формирования оценок по дисциплине

Оценку домашних работ преподаватель производит, опираясь на собственный опыт, особое внимание уделяя интеллектуальной ценности и самостоятельности проведенного исследования. Эссе оценивается в соответствии со схожими критериями, с тем только отличием, что эссе требует большего аналитического мышления.

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по следующей формуле:

$$\text{Результ} = 0.5 \cdot \text{Оэссе} + 0.5 \cdot \text{Озачет}$$

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: оценка округляется в пользу студента.

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины:

1. Как повседневный костюм отличается от других форм костюма?
2. Каковы главные методологические проблемы изучения повседневного костюма?
3. Чем «модный цикл» отличается от «жизненного цикла вещи»?
4. Как взаимодействуют сознательные и бессознательные механизмы конструирования индивидуального костюма?
5. Каковы основные параметры интерпретации костюма в рамках бытующего контекста?
5. Какова логика и стратегия заимствования элементов женского и мужского костюма?
6. Как меняется символическое значение повседневного костюма в периоды социальных катаклизмов?
7. Какие параметры служат для обозначения возрастной специфики индивидуального костюма?
8. Какие параметры влияют на конструкт «хорошего тела» в конкретной культуре?
9. Каковы специфика бытования повседневного костюма в периоды экономических ограничений?

10. Какие детали повседневного костюма особенно подвержены влиянию политической обстановки?

V. РЕСУРСЫ

1. Основная литература

1. Costume and Fashion: A Concise History (World of Art) by James Laver
2. Christopher Breward, Fashion (Oxford History of Art)
3. What People Wore When: A Complete Illustrated History of Costume from Ancient Times to the Nineteenth Century for Every Level of Society by Melissa Leventon
4. Nicholas Storey, History of Men's Fashion: What the Well Dressed Man is Wearing
5. Юнийя Кавамура, "Теория и практика создания моды"
6. Фиона Ффулкс, "Как читать моду. Интенсивный курс по моде и стилю"

Костюм и идентичность:

7. Fred Davis, Fashion, Culture, and Identity
8. Diana Crane, Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender, and Identity in Clothing
9. Eugenia Paulicelli and Hazel Clark, The Fabric of Cultures: Fashion, Identity, and Globalization by
10. Mary Ellen Roach-Higgins, Dress and Identity

Повседневный костюм и идентичность:

11. Алла Щипакина, "Мода в СССР. Советский Кузнецкий, 14"
12. Джон Харви, "Люди в черном"
13. А. В. Васильченко, "Мода и фашизм"
14. М. Б. Романовская, "История костюма и гендерные сюжеты моды"
15. Моника Гринлиф, "Пушкин и романтическая мода"
16. Ольга Вайнштейн, "Денди: мода, литература, стиль жизни"
17. Робер Жан-Ноэль, "Рождение роскоши. Древний Рим в погоне за модой"
18. Toby Slade, Japanese Fashion: A Cultural History
19. Antonia Finnane, Changing Clothes in China: Fashion, History, Nation
20. John Styles, The Dress of the People: Everyday Fashion in Eighteenth-Century England
21. Ольга Гурова, Советское нижнее белье. Между идеологией и повседневностью.

Тело, костюм и идентичность:

22. Michael Sims, Adam's Navel: A Natural and Cultural History of the Human Body
23. The Body Social, Anthony Synnott
24. Ролан Барт, «Система моды».

2. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.