

Правительство Российской Федерации

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»**

**Общеуниверситетский факультатив
Института гуманитарных историко-теоретических исследований
ИГИТИ А.В. Полетаева**

Программа дисциплины

Мода, костюм, личность: человек и его одежда в общественном пространстве

Автор программы: Горалик Линор, linor.goralik@gmail.com

Одобрена на заседании ИГИТИ «__» _____ 201 г.
Директор ИГИТИ Савельева И.М.

Рекомендована секцией УМС «__» _____ 201 г.
Председатель

Утверждена Проректором НИУ ВШЭ «__» _____ 201 г.
Проректор Рощин С.Ю. _____ [подпись]

Утверждена Первым проректором НИУ ВШЭ «__» _____ 201 г.
Первый проректор Радаев В.В. _____ [подпись]

Москва, 2018

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.

Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов любых курсов и направлений, а также магистров и аспирантов любой профессиональной специализации.

Программа разработана в соответствии с:

- Образовательным стандартом НИУ-ВШЭ
<http://www.hse.ru/standards/rup/archive/?fid=24278>.

Цели освоения дисциплины

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.

Аннотация курса:

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.

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

- Понимать механизмы взаимодействия важнейших социокультурных феноменов (гендер, возраст, конструкты телесности, политические обстоятельства и т. п.) с системой моды;
- Уметь проанализировать повседневный костюм как результат совокупности социокультурных факторов и персональной идентичности носителя;
- Иметь навыки аналитического подхода к исследованию костюма как социокультурного феномена.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция	Код по ФГОС/ НИУ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Общенаучная	ОНК-1	способность научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы в заданной области	
Общенаучная	ОНК-5	способность приобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии	
Инструментальная	ИК-1	владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить	
Социально-личностная	СЛК -1	готовность к сотрудничеству с коллегами, умение работать в коллективе	
Профессиональная	ПК-7	применять на практике знания, полученные в ходе изучения курсов по эстетике и истории искусств	

2. Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела	Всего часов	Аудиторные часы			Самостоятельная работа
			Лекции	Семинары	Практические занятия	
1	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	4	2			2

	преодоление.					
	Краткое введение в историю костюма вообще и повседневного костюма в частности. "Модный цикл" и его общественно-зависимая специфика. "Модный цикл" vs "Индивидуальное бытование вещей".	6	2	2		2
2	Интерпретация костюма. 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". 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.	6		2	2	2
3	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.	6	2		2	2
4	Костюм и гендер: амбивалентность и волатильность. История и логика заимствования элементов женского и мужского костюма. Миф об андрогинности. Костюм как элемент гендерной политики.	6		2	2	2
5	Костюм и групповая принадлежность. Символы статуса внутри группы и общества. Символическое значение костюма и его элементов в периоды социальных катаклизмов. Костюм как политический инструмент.	8	2	2	2	2
6	Костюм и возраст. Современный костюм и феномен "новой зрелости". Костюм как декларация вневозрастного поведения.	8	2	2	2	2
7	Костюм и сексуальное поведение. Современный эротический костюм.	6	2		2	2

	Изменение символического значения костюма в рамках частных и интимных контекстов. Эротический костюм в общественном пространстве.					
8	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.	6		2	2	2
9	Частная жизнь вещей. Практики обращения с вещами: индивидуальные способы ношения вещей; подгонка, перешивание и перекраивание; хранение и выбрасывание; передача другому владельцу, обмен, и продажа; наследование вещей. Особенности бытования элементов костюма в периоды их малой доступности и в период их избытка.	8	2	2	2	2
10	Изучение костюма в рамках других гуманитарных дисциплин. Дальнейшие возможности изучения костюма, литература и пр.	8	2	2	2	2
	Экзамен	4				
	Всего	76	16	16	18	22

3. Формы контроля знаний студентов

Тип контроля	Форма контроля	1 год				2 год				Кафедра	Параметры
		1	2	3	4	1	2	3	4		
Текущий (неделя)	Контрольная работа										
	Эссе	1									3-4 тыс. слов
	Реферат										
	Коллоквиум										
	Домашнее задание	3									1-3 тыс. слов
Итоговый	экзамен										Устный экзамен

Критерии оценки знаний, навыков

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 выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по следующей формуле:

$$O_{результ} = 0.5 \cdot O_{эссе} + 0.5 \cdot O_{зачет}$$

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

4. Содержание дисциплины

- 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.
- Краткое введение в историю костюма вообще и повседневного костюма в частности. "Модный цикл" и его общественно-зависимая специфика. "Модный цикл" vs "Индивидуальное бытование вещей".
- 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 костюме; "пределы индивидуальности".
- 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.
- Костюм и гендер: амбивалентность и волатильность. История и логика заимствования элементов женского и мужского костюма. Миф об андрогинности. Костюм как элемент гендерной политики.
- Костюм и групповая принадлежность. Символы статуса внутри группы и общества. Символическое значение костюма и его элементов в периоды социальных катаклизмов. Костюм как политический инструмент.
- Костюм и возраст. Современный костюм и феномен "новой зрелости". Костюм как декларация вневозрастного поведения.
- Костюм и сексуальное поведение. Современный эротический костюм. Изменение символического значения костюма в рамках частных и интимных контекстов. Эротический костюм в общественном пространстве.
- 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.
- 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.

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

5. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

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 бытового 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?

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основы истории и теории моды:

1. Costume and Fashion: A Concise History (World of Art) by James Laver
2. Christopher Beward, 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. Юния 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

Дополнительное чтение:

24. Ролан Барт, "Система моды"

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В ходе изучения данного курса используется ноутбук и проектор.