«Эстетика моды»

Наименование дисциплины: «Эстетика моды»

Цели дисциплины:

- сформировать представление о понятии моды как достаточно интересного и неоднозначного социально-эстетического феномена современной культуры и искусства;

- представить моду как социально-эстетическое явление, вбирая в себя сферу публицистики, киноиндустрию, прессу и телевидение;

- выявить роль моды в аспекте её значимости для современной социокультурной ситуации, затрагивая все категории людей и общества в целом;

- провести анализ эстетической концепции феномена моды: «прекрасное – безобразное», «красивое – не модное».

Задачи дисциплины:

- создать у слушателей интерес обращения к классической и философско-эстетической литературе по феномену и традициям моды;

- способствовать изучению методов и развитию навыков эстетического анализа феномена моды как элемента культуры для улучшения жизни;

- сформировать способность интерпретировать феномен моды как многофункциональное явление культуры.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Формы проведения.

-- формы текущего контроля: устные беседы, письменные работы, творческие задания.

Темы:

1. Человек в мире моды. Мода под влиянием изменения социальных, физических и психологических условий жизни.
2. Мода как форма в социокультурной регуляции. Мода и обычаи. Мода в контексте социальной дифференциации и мобильность. Мода как форма связи производителя и потребителя.
3. Социальные функции моды: мода и статус, роль моды в демаркации социальных и идентичности. Мода и инновация, мода как раскрепощение бессознательного, мода как претензия и имитация. Мода и отношения между поколениями.
4. Модное и массовое: основные особенности массового общества, мода и массовая культура, виды массовых общностей и роль моды в их консолидации, мода и («связи с общественностью»).
5. Мода, потребление, программирование потребностей. Потребности в вещах, услугах и символах как ориентир для проектирования. Быть и иметь: что такое престижное потребление? Дизайн и создание моды. Специалист по РК как дизайнер моды и ее потребитель. Мода и «Стили жизни».
6. Модная инновация: брендизм и мерчендайзинг.
7. История развития моды. Застывшее и подвижное в моде, как рождается мода, как распространяется мода. Смена мод как смена сообщений. Циклический характер моды.
8. Коммуникативные аспекты моды. Знаково – коммуникативная природа моды, реклама и мода. Мотивы и элементы моды в РК коммуникации.
9. Маргинальная мода. Что это такое?
10. Гламурное в системе современного мира.
11. Гламур как феномен моды и стиль жизни.
12. История гламура.
13. Изящное в контексте искусства одежды.
14. Маргинальность между гламуром и гранжем в современной моде.

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины.

Инструментальные компетенции:

- владение методами интерпретационного анализа художественных текстов;

- понимание необходимости изучения и знания отечественного историко- культурного наследия и культурных традиций;

- способность использовать полученные знания в научной аргументации, в практическом анализе произведений;

- владение навыками публичной речи, ведения дискуссий и полемики, научно-литературной и редакторской работы.

Используемые образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии:

А. Образовательные технологии.

В спецкурсе «Эстетика моды» **лекции** должны носить *концептуально-проблемный* характер. Это означает, что *методически* материал должен излагаться так, чтобы его актуальность для профессионального роста становилась очевидной слушателям в процессе самого изложения. *Риторически* это предполагает вопросы к аудитории, отсылающие слушателей к фактам собственного или описанного в источниках эстетического опыта. Для этого с практической точки зрения материал должен быть выстроен с опорой на конкретные тексты (научные и художественные) и организован так, чтобы добиться понимания слушателями их эстетико-теоретического значения. Предполагается, что преподаватель для достижения этой цели должен инициировать *микродискуссии* по наиболее сложным и наиболее важным эстетическим проблемам, затрагиваемым в этих текстах.

Б. Научно-исследовательские технологии.

Для соединения теоретических и исследовательских аспектов обучения необходимо сосредоточить внимание **на ситуационном методе** представления учебного материала, когда проблемы творчества конкретного писателя и его эстетические взгляды соотносятся и рассматриваются в контексте исторических проблем развития культуры и её современных тенденций.

В курсепредполагается использование **современных интерактивных средств** обучения, чтобы студенты широко знакомились с современными опытами интерпретации классической литературы, представленными, в том числе, в интернет-пространстве, и умели соотносить их с собственным эстетическим опытом и анализировать.

В связи со спецификой спецкурса отдается предпочтение не тестам, а творчески- аналитическим работам (устным сообщениям, эссе) , демонстрирующим владение навыками интерпретационного анализа. Цель таких работ -оценка самостоятельной работы студента над художественными и научными текстами и выявление их умения использовать полученные знания в конкретном концептуально-эстетическом анализе.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации:

А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студента предполагает изучение программного материала. Она включает:

- работа с литературой по темам, которые были предметом рассмотрения на лекциях;

- подготовка устного сообщения по теме спецкурса как свидетельство о приобретения навыков концептуально-эстетической интерпретации материала, освоении определенной теоретической проблемы. Контроль преподавателем происходит в виде организуемых на занятиях микродискуссиях по проблемам спецкурса;

- выполнение контрольных заданий;

- подготовка итогового творческого задания.

Б..В. Примерный список вопросов для проведения текущей и промежуточной аттестации.

1. Мода как эстетический феномен.
2. Мода России. Российские «кутерье».
3. Итальянская мода (Скьяпарелли, Нина Риччи).
4. История стилей в моде.
5. Ч.Ворт – «высокая мода». П.Карден – мода «прет-а-порте».
6. Современная мода.
7. Русские художники-модельеры.
8. Мода как художественный стиль.
9. Мода и барокко.
10. Романтически-фольклорный стиль Ив Сен Лорана. Романтически-фольклорный стиль (Пако Рабанн, Эммануэль Унгаро).
11. Мода и массовый вкус.
12. Мода «роккоко».
13. Мода молодежной субкультуры.
14. Костюм – концентрированное выражение феномена моды.
15. Язык моды.
16. Мода как игра. Венецианский карнавал.
17. Коко Шанель, Кристиан Диор – царство искусства высшего класса.
18. «Постмодерн» как категория моды.
19. Утилитарность и красота.
20. Дендизм как образ жизни.
21. Мода как социальная норма.
22. Бренд и логотип в моде.
23. Предпосылки молодежной революции в моде 60-х годов.
24. «Высокая мода» как уникальное явление, как особого вида искусство.
25. «Антимода» (Жан-Поль Готье и Пако Рабани).
26. Версачи и Армани (стиль «гранж»).
27. Инновационные технологии моды.
28. Мода и научное искусство.
29. История гламура.
30. Что такое маргинальность в моде.
31. Китч в моде.
32. Инновационная индустрия моды: бренд и мерчендайзинг.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

Аристотель. Сочинения в 4-х т.: Пер. с древнегреч. – М.: Мысль, 1984. Т.4.

Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М. Изд-во им. Сабашниковых, 2004.

Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. -2-е издание- М.: Добросвет, КДУ, 2006.

Бодрийяр Ж В тени молчаливого большинства или конец социального /Ж. Бодрийар. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2000.

Бодрийяр Ж Прозрачность зла /Ж. Бодрийар. – М.: Добросовет, 2000.

Бодрийяр Ж Система вещей /Ж. Бодрийар. – М.: Рудомино, 1995.

Браун В., Тильке М. История костюма от древности до нового времени. – М., 1995.

Васильева А. Этюды о моде и стиле. Глагол, 2007.

Васильев А.А. Красота в изгнании: королевы подиума. – изд. 8-е, в 2-х тт. М.: СЛОВО, 2008.

Веблен Т. Теория праздного класса / Т.Веблен. – М.: Прогресс, 1984.

Гофман А.Б. Мода и обычаи //Рубеж, 2002, №3.

Гофман А.Б. Мода и люди: новая теория моды и модного поведения /А.Б. Гофман. – М.: Изд-во «Гном и Д», 2000.

Дудникова Г.П. История костюма. Ростов на Дону, 2003.

Ермилова Д.Ю. История домов моды. Учеб. пособие для высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.

Зайцев В. Такая изменчивая мода. М., 1980.

Зиммель Г. Психология моды //Научное образование. 2001, №5.

Зиммель Г. Избранное (Лики культуры): в 2. Т.1: Созерцание жизни. Мода /Г. Зиммель. – М.:Юрист, 1996.

Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного экономического человека / В.Зомбарт. – М.: Наука, 1994.

Зомбарт В. Народное хозяйство и мода. К вопросу о современных формах потребностей /В. Зомбарт. – СПб.: Типография Брокгауз-Ефрон, 1904.

Ильин В.И. Потребление в социальном поле /В.И. Ильин //Социология потребления. – СПб.: Социологическое общество М.Ковалевского, 2001.

Кавамура Юнийа. Теория и практика создания моды. – М.: Изд-во ООО «Гревцов Паблишер», 2009.

Каминская Н.М. История костюма. М., 1986.

Кант И. Критика способности суждения. М., 1994.

Кибалова Л., Гребенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. – Изд. Артрия, Прага, 1996. Второе издание 1987.

Килошенко Мая. Психология моды: теоретический и прикладной аспекты. – СПб: СПГУТ, 2001.

Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма. Минск, «Современный литератор», 2000.

Кроче Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. Ч.1. – М., 1092.

Крутоус В.П. Эстетика и время. Книга взаимоотражений. СПб. Алетейя, 2012г.

Кузнецова Т.В. Феномен моды: эстетика и диалектика //ФН, 1991, №6.

Кузнецова Т.В. Феномен моды: эстетические аспекты //ОМЭК I. Эстетика: прошлое, настоящее и будущее. – М.: МГУ, 2005.

Кузнецова Т.В. Красота и мода: от зубов леопарда к гламуру //Полигнозис, №2, 2010г.

Лебон Г. «Психология масс». – Эксмо, Москва, 2000.

Лосев А.Ф. Две необходимые предпосылки для построения истории эстетики и для возникновения эстетики в качестве самостоятельной дисциплины //Эстетика и жизнь. Вып. 6. М.: 1979.

Мода: за и против. М., 1972.

Мерцалова М. Костюм разных времен и народов. В 2-х т. М., 1993-1996.

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М.:ООО «Издательство АСТ», 2002.

Пелевин В. Empir V. Ампир В, повесть о настоящем сверхчеловеке. М., ЭКСМО, 2006.

Петров Л.В. Мода как общественное явление. – Л., 2003.

Пирас К., Ротцель Б. Леди. Путеводитель по моде и стилю. – М., 2003.

Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П. История костюма. Стили и направления. Учебное пособие. М., 2003.

Рёскин Дж. Письма и советы женщинам и молодым девушкам. – М., 1900.

Ротцель Б. Джентльмен. Классическая мода для мужчин. – Кельн, 2000.

Сведсен Л. Философия моды /Перевод с норвежского А.Шипунова. – М.: Прогресс-Традиция, 2007.

Тангейт М. Построение бренда в сфере моды: от Armani до Zara (пер. с англ.) – М.: Альпина Бизнем Букс, 2007.

Тард Г. Законы подражания /Г. Тард. – СПб.: Типография и литография С.Ф. Яздовского и К., 1892.

Теория моды. Одежда, тело, культура. – М.: Новое литературное обозрение, 2006, №4.

Теория моды. Одежда, тело, культура. – М.: Новое литературное обозрение, 2008, №7.

Толстых В.И. Мода как социальный феномен //Мода: за и против. М.: Искусство, 1973.

Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого Я», Минск, 1991.

Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Галантный век. – М., Республика, 1994.

Шаров К.С. Мода от античности до XIX в.: игра и противостояние гендерных стратегий. – М.: Вестник Московского университета. Сер.7. Философия. №3, 2006.

Щепанская Т.Б. Система: тексты и традиции субкультуры. М., 2004.

Хевеши М.А. «Толпа, массы, политика. Историко-философский очерк», РАН, Институт философии, Москва, 2001.

Эстетика: учебное пособие /П.С.Гуревич. – М.: КНОРУС, 2011.

Янсон К.В. Основы истории искусств. – АОЗТ «Икар», СПб., 1996.

Яковлев Е.Г. Эстетика. – М., 2000.

Кузнецова Т.В. Маргинальность между гламуром и гранжем в современной моде// Странный художник – М., 2015.

Кузнецова Т.В. Красота и мода: от зубов леопарда к гламуру// Полигнозис №2 – М., 2010.

Материально-техническое обеспечение дисциплины.

А.Помещения.

Аудитории философского факультета МГУ, учебный корпус «Шуваловский».

Б.Оборудование.

Мультимедийные аудитории.

В.Информационные базы для самостоятельной работы.

Библиотечные бумажные и электронные ресурсы Интеллектуального центра МГУ.