Наименование лекции: **«Эстетика моды»**

Рекомендуется для направления подготовки

«Межфакультетский курс»

Очная (дневная) форма обучения

I. Наименование дисциплины: «Эстетика моды»

II. Аннотация к дисциплине:

Курс лекций нацелен на представление сформировать понятие моды как достаточно неоднозначного философско-эстетического анализа современной культуры и искусства:

Мода (от франц. *mode* – образ, способ) – господство определенных вкусов, образцов и предпочтений. В широком смысле о моде можно говорить применительно к любым явлениям общественной жизни и культуры: в узком и наиболее употребительном смысле понятие моды относится к эстетике одежды и связанным с ней аксессуарам (косметика, прическа и т.п.).

Мода реализует себя в системе эстетических оценок и определений. Вместе с тем, включаясь в данную систему, понятие моды само становится эстетической категорией со значением, не сводимым к значению других категорий этой системы: красивое или изящное не обязательно должно быть модным, но модное всегда по-своему привлекательно, и, называя что-либо модным, мы тем самым относим его к числу эстетических ценностей. Конечно, мода проходит быстро, и то, что еще вчера волновало наше воображение, сегодня может оказаться неинтересным, банальным. Однако «предметное наполнение» и других эстетических категорий непостоянно: идеал прекрасного, как известно, изменчив, хотя, разумеется, он стабильнее веяний моды. В этой связи можно высказать предположение, что быстрый ритм моды в определенном смысле компенсирует замедленную динамику остальных эстетических ценностей. Мода отчасти берет на себя «оперативно-поисковые» функции, позволяя периодически включать в эстетическую сферу все новые и новые явления. Переходя из разряда эстетически положительных в разряд эстетически отрицательных (старомодное, вышедшее из моды нередко вызывает смех, кажется нелепым, а то и безобразным) или же эстетически нейтральных. И лишь немногие закрепляются, вызывая мутации и сдвиги во всей системе эстетических ценностей.

1. Сформировать представление о понятии моды как достаточно интересного и неоднозначного социально-эстетического феномена современной культуры и искусства. Феномен моды был известен издавна. История сохранила немало инвектив в ее адрес. И тем не менее, гипнотическое воздействие неизменно оказывалось сильнее всевозможных «доводов разума», предостерегавших от увлечения ею.

2. Представить моду как социально-эстетическое явление, вбирая в себя сферу публицистики, киноиндустрию, прессу и телевидение. Значение моды в жизни общества возрастало, а сфера ее действия расширялась. В европейской истории последних трех-четырех столетий это особенно заметно. Мода постепенно становилась настоящим «тираном», претендующим на власть не только над внешним обликом человека, но и над его духовным миром. Она определяла «тональность» восприятия человеком окружающего его мира, а вместе с этим и стиль поведения и даже (до некоторой степени) направленность мышления, опосредствуя, таким образом, отношение человека к его социальной сфере, а может быть, и к миру в целом.

3. Выявить роль моды в аспекте ее значимости для современной социокультурной ситуации, затрагивая все категории людей и общества в целом. Мода неизбежно оказывается средством нивелировки вкуса, образа жизни, мировосприятия; «пульсация» моды периодически дает мгновенные «выбросы» оригинальности, но она же немедленно превращает эту «новорожденную» оригинальность в свою противоположность — в массовидное, усредненное, тиражированное. Мода, таким образом, выступает как специфическая форма творчества и вместе с тем как отрицание творческого начала, как пассивное следование некоторым установившимся на известный период времени образцам.

4. Провести анализ эстетической концепции феномена моды: «прекрасное – безобразное», «красивое – не модное». Проанализировать эстетику моды в языковом сознании и культурной картине мира; провести анализ эстетической концепции феномена моды: «прекрасное – безобразное», «красивое – не модное». В данной курсе лекции ставится цель описать феномен моды в культурной картине мира и рассмотреть в качестве социального, культурного и психологического регулятива (Г. Блумер, Ж. Бодрийяр, Р. Барт, Т. Веблен, Г. Зиммель, В. Зомбарт, Дж. Рёскин, Л. Сведсен, Ю. Кавамура и др.).

III. Место дисциплины в основной образовательной программе:

Дисциплина «Эстетика моды» включена в стандарт интегрированного магистра МГУ по направлению подготовки «Межфакультетский курс».

Дисциплина «Эстетика моды» относится к вариативной части профессионального цикла ООП по направлению подготовки «Межфакультетский курс», является обязательной для изучения.

IV. Уровень высшего образования:

Интегрированная магистратура

V. Год и семестр обучения

2-й курс, 1 семестр

VI. Общая трудоемкость составляет 2 з.е.:

лекции - 36 ак. часа; самостоятельная работа студента - 36 ак. часов.

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

VII. Форма обучения: очная

Совершенствуемые компетенции

№ п/п	**Компетенции**	**Направление подготовки Философия**
магистратура
Код компетенции
1.	Компетенции отечественного историко-культурного характера	ПК-1
2.	Компетенции общеметодологического и эвристического характера	ПК-2

VIII. Планируемые результаты обучения:

- 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.

IX. Входные требования для освоения дисциплины.

Перед изучением курса лекций «Эстетика моды» студенты должны освоить следующие дисциплины базовой части общепрофессионального цикла: история отечественной и зарубежной философии, антропология, а также дисциплины профессионального цикла вариативной части: логика, социальная философия, теория и практика аргументации.

X. Учебно-тематический план

№ п п	**Наименование разделов и** **тем дисциплины**	**Всего** **(ак. часов)**	**Контактная работа** **(ак. часов)**		**Формы контроля**
		Лекции	**Семинары**	
1	Социально-историческая сущность моды.	4	4		Текущий контроль
2	Мода как форма социокультурной регуляции.	4	4		Текущий контроль
3	Социальные функции моды. Мода как способ выражения индивидуальности.	4	4		Текущий контроль
4	Модное и массовое. Теория моды и модного поведения.	4	4		Текущий контроль
5	Диалектика развития моды	4	4		Текущий контроль
6	Мода как механизм социального воспроизводства	4	4		Текущий контроль
7	Гламурное и изящное	4	4		Текущий контроль
8	Коммуникативные аспекты моды Индустрия моды: бренды, мерчендайзенги, тренды	4	4		Контрольная работа
9	«Кутюрье» как представитель высокой моды. Молодежная субкультура	4	4		экзамен

XI. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся и методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Разделы и темы	**Самостоятельная работа (ак.ч.)**	**Виды самостоятельной работы**
Темы № 1-5	189	Конспектирование избранных классических и исследовательских текстов и подготовка их обсуждения
Темы № 6-9	18	Конспектирование текстов и подготовка к контрольной работе
Итого	**36**	

XII. Учебная программа:

Тема 1.

Социально-историческая сущность моды.

Содержание темы:

Мода и модное поведение: основные элементы и понятия. Происхождение моды. Исторические формы моды. Модные дома «от кутюр». Мода как средство социокультурной саморегуляции. Современное как ценность. Модное и народное. Мода и национальный менталитет.

Задания для самостоятельной работы:

Чтение и приобретение опыта концептуальной интерпретации феномена моды по предложенным источникам.

Тема 2 .

Мода как форма социокультурной регуляции.

Содержание темы:

Мода и обычай. Мода как форма связи производителя и потребителя. Мода как средство консолидация социальных групп и общностей. Эксплицитность и имплицитность эстетической категории моды. Мода и культурные традиции. Костюм – концентрированное выражение самого феномена моды. Модное как безличное.

Задания для самостоятельной работы:

Чтение и приобретение опыта концептуальной интерпретации феномена моды по предложенным источникам.

Тема 3.

Социальные функции моды. Мода как способ выражения индивидуальности

Содержание темы:

Мода и социальный статус. Мода как признак социально дифференциации и мобильности. Роль моды в демаркации социальных ценностей. Мода как раскрепощение бессознательного. Иррациональность моды. Модное и бессмысленное. Мода как претензия и имитация. Знаково-коммуникативная функция моды. Мода и гендерные стратегии. «Дендизм» *-* возникновение и формы.

Задания для самостоятельной работы:

Чтение и приобретение опыта концептуальной интерпретации феномена моды по предложенным источникам.

Тема 4.

Модное и массовое. Теория моды и модного поведения.

Содержание темы:

Основные особенности массового общества. Мода и массовая культура. Виды массовых общностей и роль моды в их консолидации. Магдональдизация как современная форма массового. Мода и дизайн. Мода и наука. Мода «улицы».

Задания для самостоятельной работы:

Чтение и приобретение опыта концептуальной интерпретации феномена моды по предложенным источникам..

Тема 5.

Диалектика развития моды.

Содержание темы:

Застывшее и подвижное в моде. Как рождается мода? Как распространяется мода? Смена мод как смена текстов и «мессиджей». Циклический характер моды. Континуальность восприятия в выборе образа. Вербальная эстетическая коммуникация в феномене моды.

Задания для самостоятельной работы:

Чтение и приобретение опыта концептуальной интерпретации феномена моды по предложенным источникам.

Тема 6.

Мода как механизм социального воспроизводства.

Содержание темы:

Инновации в моде. Мода и зрелищные формы. Эстетика тела. Мода как способвыражения индивидуальности. Феномен стиля в моде. Имидж. Псевдоинновационные тенденции моды. Символический анализ моды. Цветовые тенденции и игровые сюжеты в моде. Игра моды со стилем, игра пространственных построений, красочных форм, карнавальные (венецианские маски и костюмы); игра реальности и тщеславия, вкуса и воображения (Кант) и подражания (Аристотель).

Задания для самостоятельной работы: Чтение и приобретение опыта концептуальной интерпретации феномена моды по предложенным источникам.

Тема 7.

Гламурное и изящное

Содержание темы:

Понятие «гламур». История гламура. Гламур как феномен моды и стиля жизни. Мировоззрение общества потребления. Социальная функция современного гламура. Гламур и его понимание в современном мире. Что таит в себе индустрия гламурных брендов?

Понятие «изящное». Трактат Ш. Батте «Изящные искусства, сведенные к единому принципу» (1746). Изящные искусства у Канта и Гегеля. Возвращение в сферу искусства ремесел в конце XIX – начале XX. Расширение понятия искусства за счет «технических» его форм,новой зрелищности. Сохранение понятия изящного в моде в контексте искусства, художественной культуры и СМК.

Задания для самостоятельной работы:

Чтение и приобретение опыта концептуальной интерпретации феномена моды по предложенным источникам.

Тема 8.

Коммуникативные аспекты моды.

Содержание темы:

Знаково-коммуникативная природа моды. Реклама и мода. Мотивы и элементы PR-коммуникации. Мода в контексте пиара. Механизмы распространения моды в социальных взаимосвязях. Индустрия моды: бренды, мерчендайзенги, тренды.

Задания для самостоятельной работы: Чтение и приобретение опыта концептуальной интерпретации феномена моды по предложенным источникам.

***Тема* 9.**

«Кутюрье» как представление высокой моды. **Молодежная субкультура.**

Содержание темы:

Мода и отношения между поколениями. «Русский след» в моде. Легендарные фигуры в моде: П.Карден, Коко Шанель, Дж.Версаче, К.Лагерфельд, Н.Ламанова. Мода и игра. Высокая мода. В.Зайцев, В.Юдашкин, Е.Крутикова и другие молодые кутерье. Молодежь в моде – особый вид социальной коммуникации.

Молодежная субкультура: «мода – модов», «стиляги», «хиппи», «панки», «готы» и другие явления современной эстетической культуры. Модное: массовое и уникальное. Визуальная эстетическая коммуникация в феномене моды (формы выразительности).

Задания для самостоятельной работы: Чтение и приобретение опыта концептуальной интерпретации феномена моды по предложенным источникам.

XIII. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств

1. *Формы и оценка текущего контроля*
2. *Формы и оценка самостоятельной работы*

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 происходит в виде организуемых на занятиях микродискуссиях по проблемам спецкурса;

- выполнение контрольных заданий;

- подготовка итогового творческого задания.

1. *Форма и оценка промежуточной аттестации*

Аттестация проводится в форме экзамена.

Примерный список вопросов для проведения текущего контроля и экзамена

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 «претапорте».
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 Рабан, Эммануэль Унгаро).
11. Мода и массовый вкус.
12. Мода «рококо».
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 Рабан).
26. Версаче и Армани (стиль «гранж»).
27. Инновационные технологии моды.
28. Мода и научное искусство.

XIV. Ресурсное обеспечение дисциплины.

1. *Барт Р*. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М. Изд-во им. Сабашниковых, 2004.
2. *Бодрийяр Ж.* Система вещей / Ж. Бодрийар. – М.: Рудомино, 1995.
3. *Браун В., Тильке М*. История костюма от древности до нового времени. – М., 1995.
4. *Васильева А*. Этюды о моде и стиле. Глагол, 2007.
5. *Васильев А.А.* Красота в изгнании: королевы подиума. – изд. 8-е, в 2-х тт. М.: СЛОВО, 2008.
6. *Веблен Т.* Теория праздного класса / Т.Веблен. – М.: Прогресс, 1984.
7. *Гофман А.Б.* Мода и обычаи //Рубеж, 2002, № 3.
8. *Гофман А.Б*. Мода и люди: новая теория моды и модного поведения /А.Б. Гофман. – М.: Изд-во «Гном и Д», 2000.
9. *Дудникова Г.П*. История костюма. Ростов на Дону, 2003.
10. *Ермилова Д.Ю.* История домов моды. Учеб. пособие для высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.
11. *Зиммель Г.* Психология моды //Научное образование. 2001, №5.
12. *Кавамура Юнийа*. Теория и практика создания моды. – М.: Изд-во ООО «Гревцов Паблишер», 2009.
13. *Кузнецова Т.В.* Феномен моды: эстетика и диалектика // ФН, 1991, №6.
14. *Кузнецова Т.В*. Феномен моды: эстетические аспекты // ОМЭК I. Эстетика: прошлое, настоящее и будущее. – М.: МГУ, 2005.
15. *Кузнецова Т.В.* Красота и мода: от зубов леопарда к гламуру //Полигнозис, №2, 2010.
16. *Кузнецова Т.В.* Эстетика универсального и эстетик своеобразия. М.: Изд-во «У Никитских ворот», 2017.
17. *Лебон Г.* «Психология масс». – Москва, Эксмо, 2000.
18. *Пелевин В*. Empir V. Ампир В, повесть о настоящем сверхчеловеке. М., ЭКСМО, 2006.
19. *Петров Л.В*. Мода как общественное явление. – Л., 2003.
20. *Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П.* История костюма. Стили и направления. Учебное пособие. М., 2003.
21. *Рёскин Дж.* Письма и советы женщинам и молодым девушкам. – М., 1900.
22. *Ротцель Б.* Джентльмен. Классическая мода для мужчин. – Кельн, 2000.
23. *Сведсен Л*. Философия моды /Перевод с норвежского А. Шипунова. – М.: Прогресс-Традиция, 2007.
24. Теория моды. Одежда, тело, культура. – М.: Новое литературное обозрение, 2008, №7.
25. *Толстых В.И*. Мода как социальный феномен //Мода: за и против. М.: Искусство, 1973.
26. *Яковлев Е*.*Г.* Эстетика. – М., 2000.

XV. 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.

Язык преподавания: русский

Преподаватель : Кузнецова Татьяна Викторовна, доктор философских наук, профессор