

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Исаков Ирлан Жангазыевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 30.12.2022 10:58:52
Уникальный программный ключ:
a748d5b672796bd7b37612bb23a3449357804892a0d120774ea9def3ef7a2bc0

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕвразЭС»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Художественный текстиль

(наименование дисциплины)

Направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Квалификация выпускника Бакалавр

Направленность (профиль) Декоративно-прикладное искусство в архитектурной среде

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:

ПК-2 - Способен проектировать изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов с учётом конструктивных и технологических особенностей, эргономических требований и функциональных свойств изделия.

Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты обучения
ИД-1 (ПК-2) - Владеет навыками эскизирования и проектирования с учётом конструктивных и технологических особенностей, эргономических требований и функциональных свойств изделия	<i>Знает</i>
	РО-1 ИД-1 (ПК-2) историю художественной обработки текстиля, современные текстильные материалы, их физико-механические свойства и область их применения РО-2 ИД-1 (ПК-2) основные приемы макетирования, виды художественной обработки ткани; техники и технологии декорирования текстильных материалов; возможности применения различных техник создания декоративных тканей для проектирования модного визуального образа и стиля
	<i>умеет</i>
	РО-3 ИД-1 (ПК-2) создавать проекты художественных изделий из текстиля с использованием приёмов работы с цветом и цветовыми композициями; РО-4 ИД-1 (ПК-2) готовить красители и инструменты, создавать модели, макеты художественных изделий из текстиля; РО-5 ИД-1 (ПК-2) создавать физические модели из различных материалов декорировать текстильные материалы различными техниками, переводить рисунок на ткань

2. Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы.

3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Общая характеристика техник художественного текстиля.

Тема 2. Материалы, инструменты, подготовительный процесс.

Тема 3. Техники холодного батика; «Гута», «Эффект лепестка», «Эффект жилок».

Тема 4. Роспись цветными резервами. Нанесение прозрачного резерва в несколько приемов.

Тема 5. Способы закрепления рисунка на ткани.

Тема 6. Техника горячего батика.

Тема 7. Использование твердых штампов и других приспособлений.

Тема 8. Работа с леечкой.

Тема 9. Сложный многослойный батик. Дополнительные эффекты. Кракле.

Тема 10. Узелковая окраска тканей. Закрепления красителей на ткани.

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины, включая самостоятельную работу обучающихся

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Теоретические занятия

Тема 1. Введение. Общая характеристика техник художественного текстиля.

Техника безопасности. Цели и задачи дисциплины. Структура и порядок изучения курса, содержание разделов и методические основы их изучения.

Истоки художественной обработки текстиля: вышивка, лоскутная техника, ковроткачество, вязание, кружевоплетение, роспись тканей. Художественная обработка ткани как вид декоративно-прикладного искусства. Текстиль в быту и одежде. Виды художественной обработки ткани; основные термины, понятия. Народное искусство и профессиональное декоративно-прикладное искусство. Традиции и современность. Технологические приемы выполнения произведений декоративно-прикладного искусства в текстильных материалах.

Тема 2. Материалы, инструменты, подготовительный процесс.

Виды волокон - растительные, белковые, искусственные. Получение ткани. Нетканые материалы. Крашение пряжи, ткани и изделий из неё. Виды красителей. Основные способы приготовления и хранение красителей. Виды изделий из ткани и их художественная обработка. Материалы, используемые для росписи ткани для создания изделий декоративно-прикладного искусства и декоративного предметного наполнения интерьеров: красители, резерв, трубочки, кисти, рамы, ткань. Инструменты и приспособления. Оборудование мастерской художественной обработки текстиля. Обработка ткани для росписи. Способы натягивания ткани на раму. Перевод рисунка на ткань. Эстетические и художественные особенности применения текстильных материалов в одежде и интерьере. Современное состояние вопроса. Технологические особенности используемых материалов.

Тема 3. Техники холодного батика; «Гута», «Эффект лепестка», «Эффект жилок».

Особенности росписи ткани в технике гута. Технология приготовления резерва. Правила нанесения резерва на ткань.

Особенности использования «эффекта лепестка» в оформлении ткани.

Особенности использования «эффекта жилок» в оформлении ткани.

Тема 4. Роспись цветными резервами.

Нанесение прозрачного резерва в несколько приемов.

Способы приготовления цветных резервов. Особенности оформления ткани при помощи цветных резервов.

Особенности декорирования ткани при нанесении бесцветного резерва в несколько приемов.

Тема 5. Способы закрепления рисунка на ткани.

Закрепление красителя на ткани с помощью пара (запаривание). Выполнение декоративной композиции на свободную тему в техниках холодного батика. Правила закрепления красителей на ткани, расписанной в технике горячего батика. Поэтапное воплощение творческих проектов в материале. Выполнение итогового задания в смешанной технике с учетом накопленного поискового материала и опыта работы в различных техниках горячего батика. Варианты художественного оформления «холодного» батика.

Тема 6. Техника горячего батика.

Особенности росписи ткани в технике горячего батика. Подготовка ткани для росписи, приготовление резервирующего состава, способы нанесения резерва на ткань: накрапывание, кракле, замкнутая линия, техника послойного нанесения красок.

Тема 7. Использование твердых штампов и других приспособлений.

Способы нанесения резерва на ткань: использование твердых штампов, рейсфедеров и других приспособлений.

Тема 8. Работа с леечкой.

Способы нанесения резерва на ткань: работа с леечкой.

Тема 9. Сложный многослойный батик. Дополнительные эффекты. Кракле.

Отличительные особенности исполнения сложного батика. Выполнение упражнений в три перекрытия резервом и методом ведения росписи от пятна. Практические рекомендации по выполнению упражнений различными способами. Способы достижения эффекта «Кракле». Два способа использования способа «Кракле»: на белом шелке и способ выбеливания.

Тема 10. Узелковая окраска тканей. Закрепления красителей на ткани.

История промысла. Подготовка рабочего места, материалы и инструменты. Способы декорирования ткани узелковой техникой. Практические рекомендации по выполнению упражнений различными способами: окраска ткани способом «завязывание», «скручивание», «складывание и подгибание», «зашивание».

Практические занятия

1. Изучение специальной литературы (конспектирование), анализ художественных образцов в технике художественной росписи ткани.
 2. Подготовка материалов и изготовление рамок для натяжения шелка.
 3. Выполнение упражнения на ткани в технике «Гута»: организация трех колористических решений на тему: «Утро, полдень, вечер» (шелк, Х/Б, А4).
 4. Выполнение упражнения «Эффект лепестка» (шелк, Х/Б, А4).
 5. Выполнение упражнения «Эффект жилок» (шелк, Х/Б, А4).
 6. Использование цветных резервов (шелк, Х/Б, А4)
 7. Использование бесцветного резерва в несколько приемов (шелк, Х/Б, А4).
- Контрольное задание по холодному батiku:* выполнение декоративной композиции на свободную тему с последующим её закреплением, А3.
8. Выполнение упражнений в технике горячего батика: способ нанесения резерва на ткань (накрапывание, замкнутая линия, нанесение резерва щетинными кистями) А4.
 9. Выполнение упражнения с использованием твердых штампов и других приспособлений, А4.
 10. Работа с леечкой. Выполнить декоративную композицию, в задачу которой входит членение прямоугольной плоскости рядом вертикальных линий, расположенных на различном расстоянии друг от друга (одиночные геометрические фигуры для заполнения больших промежутков) А4.
 11. Выполнение упражнения «три перекрытия резервом», А4.
 12. Выполнение упражнения «Роспись от пятна», А4.
 13. Выполнить упражнения: а) «кракле» на белом шелке; б) «кракле» методом выбеливания, А4.
 14. Выполнение упражнений в технике «Узелкового батика»: окраска ткани способом «завязывание», «скручивание», «складывание и подгибание», «зашивание», А4.
 15. Контрольное задание по горячему батiku: поэтапное выполнение творческой итоговой работы семестра в смешанной технике (шелк, А2).

Задания для самоконтроля

1. Изучение литературы по теоретическим вопросам художественной обработки текстиля.
2. Выполнение зарисовок на пленэре, с последующей стилизацией изображения. Стилизованное изображение природных мотивов. Работа выполняется в технике аппликации из бумаги на формате А-4.
3. Подготовка ткани к росписи. Натягивание ткани на раму. Перевод рисунка на ткань.
4. Посещение выставок, музеев. Выполнение упражнения на ткани в трех колористических решениях, которые условно называются «утро, полдень, вечер».
5. Выполнение упражнения на ткани с использованием «эффекта лепестка».
6. Выполнение упражнения на ткани с использованием «эффекта жилок».
7. Выполнение упражнения на ткани при помощи цветных резервов.
8. Выполнение упражнения на ткани, используя бесцветный резерв в несколько приемов.

9. Посещение мастерских художников по росписи ткани. Запаривание ранее выполненного упражнения «утро, полдень, вечер».

10. Выполнение декоративной композиции на свободную тему. Работа выполняется на шелке. Для лучшего выражения замысла, идеи – возможно применение нескольких приемов декорирования ткани (роспись цветными резервами, нанесение прозрачного резерва в несколько приемов, «эффект лепестка» и т. д.).

11. Выполнение упражнений по способам нанесения резерва на ткань: накрапывание, замкнутая линия, нанесение резерва щетинными кистями.

12. Продумать эскиз геометрического орнамента, используя прямоугольную форму имеющихся штампов и рейсфедеры для проведения прямых линий.

13. Выполнить эскиз декоративной композиции, в задачу которой входит членение прямоугольной плоскости рядом вертикальных линий, расположенных на различном расстоянии друг от друга. Можно использовать одиночные геометрические фигуры для заполнения больших промежутков.

14. Выполнение упражнения «три перекрытия резервом». Выполнение упражнения «роспись от пятна».

15. Выполнить упражнения: а) «кракле» на белом шелке; б) «кракле» методом выбеливания.

17. Посещение мастерских художников, работающих в технике росписи тканей. Выполнение упражнений по окраске ткани способом «завязывание», «скручивание», «складывание и подгибание», «зашивание».

Примерные темы рефератов

1. Роль текстильного искусства в материальной культуре. Техническое происхождение первоначальных форм сырьевых материалов. Текстильное искусство как первичный вид искусства. Структурно - символическое значение текстильного искусства. Структурное значение шва, как первичного крепления. Происхождение одежды и ремесел, связанных с ее изготовлением. Прядение, ткачество в период раннего неолита.

2. Древние материалы и текстильное сырье. Прядильные растения и их волокна. История возделывания льна (5 - 3 т.л. до н.э.). История культивирования хлопчатника (Индия, Египет, Азия, Россия). Древние волокна и нити животного происхождения. История шелководства в Древнем Китае. География распространения шелководства (Среднеземноморье, Франция, Россия). Минеральные волокна.

3. Текстильные изделия и способы их получения. Узловое плетение, как первейшее человеческое изобретение. Узелковая письменность у древних народов, магия узла в культуре народов мира. Гладкое плетение. Древние войлочные изделия.

4. Развитие прядильного производства. Ручное прядение в эпоху позднего неолита. Орудия и инструменты в Древнем Египте, в античной культуре. Этапы совершенствования процесса прядения. История древнего ткачества. Культурные памятники Египта, Турции, Центральной Азии, Китая, Горного Алтая, Мексики, Перу, Чили.

5. Культура производства льняной ткани в Древнем Египте. Лен в мифологии народов мира. История домашнего возделывания и ткачества льна в России. Узорное ткачество, эстетика орнамента домотканых изделий. Мифологические истоки и семиотика русского орнамента.

6. Кустарное производство шерстяных тканей в Индии (VI век до н.э.). Суконное производство в Англии и Франции в средние века. Изготовление грубого сукна на территории восточных славян (III век до н.э.). История вязания и производства трикотажных полотен.

7. История производства хлопчатобумажных тканей. Древняя Индия, Китай. Возникновение производства и обработки хлопковых тканей в России (XVII век). История Ивановских и Московских мануфактур.

8. Производство шелковых тканей. Великий шелковый путь. Полихромные узорные ткани (2000 до н.э.). Анализ эстетики оформления шелковых тканей Китая по археологическим источникам. Мифология Китая. Символика китайского орнамента на ткани.

9. Отделка и художественное оформление ткани. История технологии крашения. Натуральные красители, «индиго». Техника ручной росписи по ткани, батик в Индии, Японии. Набивная техника печати на тканях в Европе и России XV - XVII века.

10. Народные художественные промыслы. Декоративно-прикладное искусство изделий из текстильных материалов. Семиотические функции предметов народного искусства. Народная вышивка, кружевоплетение, узорное ткачество, ковроделие, гобелены.

11. Подготовить альбомы из текстильных материалов на основе волокнистого состава.

12. Классификация ткацких переплетений (образцы тканей по классам переплетений) Взаимовлияние печатного рисунка на ткани и ксилографии в Европейском искусстве XVII - XX веков.

13. Развитие графического дизайна текстиля в России в 20-е годы XX века.

14. Набивная техника печати на ткани в России XVII - XIX века.

15. История производства платков в Европе и России. Павловские шали.

16. История ремизного ткачества.

17. История жаккардового ткачества.

18. Узорное ткачество Византии и России (аксамиты).

19. Традиции техники «печворк» в народном и прикладном искусстве народов мира.

20. История кружевоплетения в Европе.

21. Традиции Вологодского Кружева.

22. Роль текстильного искусства в материальной культуре. Техническое происхождение первоначальных форм сырьевых материалов. Текстильное искусство как первичный вид искусства. Структурно - символическое значение текстильного искусства. Структурное значение шва, как первичного крепления. Происхождение одежды и ремесел, связанных с ее изготовлением. Прядение, ткачество в период раннего неолита.

23. Древние материалы и текстильное сырье. Прядильные растения и их волокна. История возделывания льна (5 - 3 т.л. до н.э.). История культивирования хлопчатника (Индия, Египет, Азия, Россия). Древние волокна и нити животного происхождения. История шелководства в Древнем Китае. География распространения шелководства (Среднеземноморье, Франция, Россия). Минеральные волокна.

24. Текстильные изделия и способы их получения. Узловое плетение, как первейшее человеческое изобретение. Узелковая письменность у древних народов, магия узла в культуре народов мира. Гладкое плетение. Древние войлочные изделия.

25. Развитие прядильного производства. Ручное прядение в эпоху позднего неолита. Орудия и инструменты в Древнем Египте, в античной культуре. Этапы совершенствования процесса прядения. История древнего ткачества. Культурные памятники Египта, Турции, Центральной Азии, Китая, Горного Алтая, Мексики, Перу, Чили.

26. Культура производства льняной ткани в Древнем Египте. Лен в мифологии народов мира. История домашнего возделывания и ткачества льна в России. Узорное ткачество, эстетика орнамента домотканых изделий. Мифологические истоки и семиотика русского орнамента.

27. Кустарное производство шерстяных тканей в Индии (VI век до н.э.). Суконное производство в Англии и Франции в средние века. Изготовление грубого сукна на территории восточных славян (III век до н.э.). История вязания и производства трикотажных полотен.

28. История производства хлопчатобумажных тканей. Древняя Индия, Китай. Возникновение производства и обработки хлопковых тканей в России (XVII век). История Ивановских и Московских мануфактур.

29. Производство шелковых тканей. Великий шелковый путь. Полихромные узорные ткани (2000 до н.э.). Анализ эстетики оформления шелковых тканей Китая по археологическим источникам. Мифология Китая. Символика китайского орнамента на ткани.

30. Отделка и художественное оформление ткани. История технологии крашения. Натуральные красители, «индиго». Техника ручной росписи по ткани, батик в Индии, Японии. Набивная техника печати на тканях в Европе и России XV - XVII века.

31. Народные художественные промыслы. Декоративно-прикладное искусство изделий из текстильных материалов. Семиотические функции предметов народного искусства. Народная вышивка, кружевоплетение, узорное ткачество, ковроделие, гобелены.

32. Подготовить альбомы из текстильных материалов на основе волокнистого состава.

33. Классификация ткацких переплетений (образцы тканей по классам переплетений) Взаимовлияние печатного рисунка на ткани и ксилографии в Европейском искусстве XVII - XX веков.

34. Развитие графического дизайна текстиля в России в 20-е годы XX века.

35. Набивная техника печати на ткани в России XVII - XIX века.

36. История производства платков в Европе и России. Павловские шали.

37. История ремизного ткачества.

38. История жаккардового ткачества.

39. Узорное ткачество Византии и России (аксамиты).

40. Традиции техники «печворк» в народном и прикладном искусстве народов мира.

41. История кружевоплетения в Европе.

42. Традиции Вологодского Кружева.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная:

1. Кумпан Е.В. Виды декорирования текстильных материалов и готовых изделий: учебное пособие / Е.В. Кумпан, Г.Р. Залялютдинова; Министерство образования и науки России, Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань: Казанский научно-исследовательский технологический университет, 2017. – 212 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560617> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2212-7. – Текст: электронный.

2. Цветкова Н.Н. Текстильное материаловедение: учебное пособие / Н.Н. Цветкова. – Санкт-Петербург: Издательство «СПБКО», 2011. – 72 с. Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210000> – ISBN 978-5-903983-14-8. – Текст : электронный.

3. Немеренко Н.Н. Проектирование: учебное пособие: [14+] / Н.Н. Немеренко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2017. – 114 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499611> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906697-23-3. – Текст: электронный.

Дополнительная:

1. Сабило Н.И. Орнаментальная текстильная композиция. Основы построения: учебное пособие / Н.И. Сабило. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2008. – 70 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143497> – ISBN 978-5-9585-0277-6. – Текст: электронный.

2. Бесчастнов Н.П. Цветная графика: учебное пособие : [16+] / Н.П. Бесчастнов. – Москва: Владос, 2014. – 224 с.: ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234837> – ISBN 978-5-691-01966-1. – Текст: электронный.

3. Галявиева Н.А. Создание декоративно-прикладных изделий: учебно-методическое пособие / Н.А. Галявиева, В.В. Хамматова; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». – Казань: Казанский научно-исследовательский технологический университет, 2018. – 80 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500841> – Библиогр.: с. 76-77. – ISBN 978-5-7882-2413-8. – Текст: электронный.

4. Казарина Т.Ю. Пропедевтика: практикум / Т.Ю. Казарина; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. – 52 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472627> – ISBN 978-5-8154-0337-6. – Текст: электронный.

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины

1. <http://biblioclub.ru/> - ЭБС "Университетская библиотека онлайн»
2. <http://www.iprbookshop.ru/> - ЭБС IPR BOOKS

7. Лицензионное программное обеспечение

Программное обеспечение не используется.

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин);

Мастерская содержит:

Художественные альбомы, рамы, ткацкие станки, швейные машины, нагревательный прибор для воды, утюг, сосуды для варки-закрепления изображения и для окраса ткани, шерсти текстильными красителями, сырьё (нитки шерстяные и обычные, льняная нить, лоскуты ткани, ткани х/б, бязь, атлас и других марок), щетки для чесания шерсти - чёски, хозяйственное мыло, парафин, ведра, ткань-циновка, веревка, декоративные элементы оформления текстильных изделий, нож, ножницы, иголки;

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации).

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или)

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.