

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ДИСЦИПЛИНЕ

ТЕКСТИЛЬНАЯ ПЛАСТИКА

Направление подготовки 54.03.02 **ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И
НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ**

Профиль подготовки ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТИЛЬ

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения *очная*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель дисциплины:

Выполнение текстильной композиции с элементами объема с использованием различных текстильных техник и с применением различных текстильных материалов, по своей структуре близких структуре ткани для формирования профессиональных компетенций создания трехмерных текстильных произведений.

Задачи дисциплины:

- сформировать пластическое и объемно-пространственное мышление;
- развить чувство материала, навыки его функционально-образного применения и технологии работы с ними.
- сформировать в процессе освоения данного задания знания и умения в области дизайна штучных и уникальных текстильных изделий
- развить творческие возможности студентов

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

УК-2 (УК-2.1, УК-2.4) Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

ПК-2 Способен осуществлять творческую деятельность в художественном текстиле, в смежных областях и видах искусства и дизайна с использованием профессиональных методов и инструментария художника по текстилю;

ПК-4 Способен осуществлять разработки образцов, прототипов для промышленного, серийного производства художественных текстильных изделий в креативной индустрии. Способен передать проектные разработки для внедрения в производство. Самостоятельно воплощает в материале художественные произведения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- Понимает общую структуру концепции реализуемого проекта;
- Называет ее составляющие и принципы их формирования;
- Перечисляет основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности;
- Определяет в рамках поставленных задач по проекту имеющиеся ресурсы и ограничения;
- Принципы планирования профессиональной деятельности применительно к поставленным задачам;
- Механизмы использования самоконтроля в работе над реализацией проекта;
- Формы представления проекта заинтересованным сторонам и «заказчикам»

Уметь

- Определяет круг задач в рамках поставленной цели;
- Формулирует взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;

Ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов;

- Выбирать и оптимизировать ресурсы для решения задач;
- Точно следовать плану, выполняя необходимые действия;
- Осуществлять самоконтроль в работе над реализацией проекта;
- Оформлять проект в необходимом формате согласно целеназначению и требованиям сложившихся нормативных и профессиональных стандартов

Владеть

- Концептуальным видением применительно к проекту
- Прогнозирует ожидаемые результаты решения проектных задач;
- Разрабатывает план действий по решению поставленных задач.
- Корректирует проектные решения и план действий согласно новым факторам и изменению ситуации
- Перспективным видением развития проекта в дальнейшем, способами его совершенствования;
- Презентовать проект на публичной площадке, в том числе для широкой аудитории.

В числе профессиональных компетенций по индикаторам степени их освоения обучающийся должен:

- Способен разрабатывать концепцию произведения искусства, дизайна в области художественного текстиля
- Использует в творческой деятельности формы и инструменты смежных видов искусства и дизайна
- Владеет на профессиональном уровне инструментарием художника по текстилю
- Способен создавать сложные текстильные произведения различного назначения для художественной экспозиции, в интерьеры общественных и жилых зданий, утилитарные дизайн-объекты для широкого применения в быту и др.
- Участвует в профессиональных художественных выставках, конкурсах с собственными текстильными произведениями
- Обладает навыками проектирования технологической цепочки для различных видов продукции художественного текстиля
- Разрабатывает всю технологическую цепочку по созданию и художественной обработке текстильной продукции от получения технического задания до выпуска прототипа, промышленного образца или художественного произведения
- Оформляет проектные и технологические решения установленным образом, с соблюдением отраслевых стандартов, норм и правил
- Обладает навыками профессиональной коммуникации с Заказчиком, коллегами по авторскому коллективу и со специалистами производственного цикла
- Способен передать технологические карты проекта для внедрения на производство
- Обладает базовыми навыками создания ресурсных и сметных расчётов, перечня работ, планов-графиков проектирования и производственного цикла

- Самостоятельно выполняет в материале художественные текстильные произведения в различных техниках и видах

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Тематические планы занятий

Раздел I. Вводная часть. Определение задания(4ч.)

Лекция 1. Вводная лекция (2ч.)

Лекция 2. (2 ч.) соответствует

Теме 2. Знакомство с видами пластических текстильных композиций.

Указания по самостоятельной работе:

Найти и изучить аналоги текстильных пластических композиций

1. Провести сбор материалов
2. Оформить собранный материал по темам, формам текстильных композиций, по авторам, по видам технологии их выполнения

Литература:

Васильченко А.А. Панно и гобелены в нетрадиционной технике. - М.: «Олма пресс», 2004.

Московская школа дизайна. Опыт подготовки специалистов в МГХПА (б.Строгановское). - Москва, 1991.

Уваров, В. Д. Исторические этапы изменения имиджа таписсерии : учебное пособие / В. Д. Уваров. — Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2009. — 73 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/128100> (дата обращения: 07.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Савицкая В. Превращения шпалеры. М.: Галарт, 1995

Цветкова Н.Н. Искусство волокна «Fiber Art» второй половины XX–XXI вв.: особенности развития // Terra artis. Искусство и дизайн. 2021. № 2. С. 24–35.

Cole Drusilla Textile now. - London, 2008

Материально-техническое обеспечение занятия:

Для проведения лекций необходимо наличие лекционной аудитории с интерактивной доской с подключением к сети Интернет (видеопроектор с демонстрационным экраном), аудиосредства с микрофоном; средства затемнения – ролл-шторы.

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

Раздел II. Работа над эскизами (12ч.)

Тема 3. Выполнение макетов и эскизов (4ч.)

Указания к практическим занятиям:

1. Выполнить эскизы пластических композиций (графические и в цвете) в М 1:10 (или М 1:5). Количество 5-10 штук.

2. Выполнить макеты пластических композиций (графические и в цвете) в М 1:10 (или М 1:5). Количество 5-10 штук.

Тема 4. Дальнейшая проработка эскизов (4ч.)

Указания к практическим занятиям:

Утвердить 1-2 наиболее удачные эскиза и макета пластической композиции

1. Выполнить проработанные эскизы и макеты в М 1:5 для определения окончательной формы и характера композиции
2. Предложить варианты цветового решения

Тема 5. Подбор текстильных материалов (4ч.)

В методическом фонде кафедры студенты отбирают текстильные материалы для выполнения своего эскиза на планшете. Так же студенты имеют право предлагать собственные материалы и технологию их обработки, позволяющие наиболее полно раскрыть их творческий замысел.

Указания к практическим занятиям:

1. Утвердить технологию выполнения текстильной композиции
2. В методическом фонде кафедры или самостоятельно подобрать необходимые текстильные материалы;
3. Провести предварительные технологические пробы

Литература:

- Голубева О.Л. Основы композиции / Учебник для ВУЗов. - М.: «Сварог и К», 2008-2014.
- Голубева О.Л., Голубева А.А. Практикум по композиции. - М.: Издательство В.Шевчук, 2021.
- Котляров, А. С. Композиция изображения. Теория и практика : учебник для вузов / А. С. Котляров, М. А. Кречетова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14252-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/567695> (дата обращения: 13.02.2025).
- Пахомова А.В., Брызгов Н.В. Колористика. Цветовая композиция. Практикум. Учебно-методическое пособие. - М.: Изд. В.Шевчук, 2011г.

Материально-техническое обеспечение занятия:

Для проведения практических занятий семинарского типа необходимо наличие проектной мастерской с возможностью выполнения работ по эскизированию, макетированию с примерами - образцами выполнения заданий из методического фонда.

Обучающиеся самостоятельно обеспечивают себя инструментами, расходными и графическими материалами для выполнения учебных заданий в аудиторной работе

Раздел III. Выполнение чистового проекта пластической текстильной композиции (14ч.)

Тема 6. Выполнение картона (4ч.)

На основе утвержденного эскиза на планшете заданного размера графическими средствами выполняется картон в натуральную величину, в который по ходу дальнейшей работы вносятся необходимые коррективы.

Указания к практическим занятиям:

1. Выполнить детальную прорисовку композиции на картоне в натуральную величину в М1:1
2. Выполнить лекала и заготовки форм отдельных объемных деталей композиции

Тема 7. Предварительная раскладка композиции на планшете (4ч.)

Указания к практическим занятиям:

1. Обтянуть фон на планшете для текстильной композиции
2. Выполнить части и детали композиции в материале в соответствии с выбранной технологией

Тема 8. Завершение работы над композицией (6ч.)

Указания к практическим занятиям:

1. Осуществить монтаж текстильной пластической композиции
2. Подготовить оформление пластической композиции к просмотру на промежуточной аттестации

Литература:

Голубева О.Л., Голубева А.А. Практикум по композиции. - М.: Издательство В.Шевчук, 2021.

Котляров, А. С. Композиция изображения. Теория и практика : учебник для вузов / А. С. Котляров, М. А. Кречетова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14252-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/567695> (дата обращения: 13.02.2025).

Пахомова А.В., Брызгов Н.В. Колористика. Цветовая композиция. Практикум. Учебно-методическое пособие. - М.: Изд. В.Шевчук, 2011г.

Шокорова, Л. В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве / Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 74 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09988-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/563905> (дата обращения: 13.02.2025).

Материально-техническое обеспечение занятия:

Для проведения практических занятий семинарского типа необходимо наличие проектной мастерской с возможностью выполнения работ по эскизированию, макетированию с примерами - образцами выполнения заданий из методического фонда.

Производственная мастерская для проведения занятий оснащенная рабочими столами, оборудованием для выполнения текстильных композиций в технике ткачества, росписи, печати по ткани.

Обучающиеся самостоятельно обеспечивают себя инструментами, расходными и графическими материалами для выполнения учебных заданий в аудиторной работе

Раздел 2.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

2.2.1. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы, как подготовка к практическим занятиям и их последующее выполнение:

- подготовка необходимых материалов (бумага (ватман, тонированная бумага), краски (гуашь, темпера), карандаши, лайнеры, кисти и т.д.;
- выполнение эскизов композиций по темам Раздела 2.;
- выполнение и дodelывание чистовых вариантов композиций;
- подбор текстильных материалов для выполнения композиций;
- дodelывание итоговой композиции;
- оформление готовых композиций к промежуточной аттестации.

При выполнении заданий для самостоятельной работы, по возможности, следует ориентироваться на наглядное представление материала. Для более качественного выполнения практических заданий подготовку к ним следует начинать со сбора и изучения визуального материала по каждому заданию, с изучения аналогичных композиций;

Для более углубленного изучения материала практические задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением теоретического материала по каждой теме.

2.2.2. Методические указания по проведению тестирования:

Тестирование проводится в письменной форме по результатам освоения учебных материалов в ходе контактной работы с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины. Время, отводимое на ответы, теста составляет 45 минут. Общее количество вопросов теста составляет 27.

За ответ на вопросы тестов студент может получить следующие оценки:

- отлично при выполнении 100 % заданий предложенного теста, в заданиях дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос
- хорошо при выполнении 70-80 % заданий предложенного теста, в заданиях дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др.
- удовлетворительно при выполнении 40-50 % заданий предложенного теста, в заданиях дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками
- неудовлетворительно при выполнении менее 40 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях).

2.2.3. Методические указания для оценивания выполнения требований промежуточной аттестации - оценка освоения дисциплины за 6 семестр в форме зачета с оценкой

Зачет с оценкой как форма промежуточной аттестации и организации обучения служит приемом проверки степени усвоения учебного материала и лекционных занятий, качества усвоения обучающимися отдельных разделов учебной программы, сформированных умений и навыков. Зачет с оценкой – проводится в рамках зачетной сессии по итогам 6 семестра обучения в форме афедрального просмотра, с коллегиальной оценкой всем преподавательским составом кафедры индивидуальных достижений студентов по освоению дисциплины.

Итоговая оценка учитывает результаты работы обучающегося на практических занятиях.

В период подготовки к зачету с оценкой обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

Подготовка обучающегося к зачету с оценкой включает в себя три этапа:

самостоятельная работа в течение процесса обучения;

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с оценкой по темам курса;

выполнение и подготовка практического задания к просмотру.

Литература для подготовки к зачету с оценкой рекомендуется преподавателем.

Результаты зачета с оценкой объявляются обучающемуся после завершения просмотра практических заданий.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Литература:

Основная:

1. Базуева, О. В. Объемно-пространственная текстильная композиция: методические рекомендации по дисциплине «Комбинированные формы художественного текстиля» : методические рекомендации / О. В. Базуева. — Екатеринбург : УрГАХУ, 2020. — 42 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/189234> (дата обращения: 25.11.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Васильченко А.А. Панно и гобелены в нетрадиционной технике. - М.: «Олма пресс», 2004.
3. Котляров, А. С. Композиция изображения. Теория и практика : учебник для вузов / А. С. Котляров, М. А. Кречетова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14252-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/567695> (дата обращения: 13.02.2025).
4. Пахомова А.В., Брызгов Н.В. Колористика. Цветовая композиция. Практикум. Учебно-методическое пособие. - М.: Изд. В.Шевчук, 2011г.
5. Уваров, В. Д. Художественные эксперименты в современной таписсерии : монография / В. Д. Уваров. — Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2020. — 169 с. — ISBN 978-5-87055-92. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/221597> (дата обращения: 13.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Шокорова, Л. В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве / Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 74 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09988-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/563905> (дата обращения: 13.02.2025).

Дополнительная:

1. Московская школа дизайна. Опыт подготовки специалистов в МГХПА (б.Строгановское). - Москва, 1991.
2. Уваров, В. Д. Исторические этапы изменения имиджа таписсерии : учебное пособие / В. Д. Уваров. — Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2009. — 73 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/128100> (дата обращения: 07.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Савицкая В. Превращения шпалеры. М.: Галарт, 1995
4. Цветкова Н.Н. Искусство волокна «Fiber Art» второй половины XX–XXI вв.: особенности развития // Terra artis. Искусство и дизайн. 2021. № 2. С. 24–35.
5. Cole Drusilla Textile now. - London, 2008

3.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Библиографические записи электронных ресурсов составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:

ЭБС Ю-райт

ЭБС ЛАНЬ

ЭБС IPR Media

ЭБС РУКОНТ

ЭБС Нексмедиа (Университетская библиотека онлайн)

Составитель:

Доцент кафедры Дизайна и ДПИ Карпова Е.А.

Программа одобрена на заседании кафедры Дизайна и ДПИ