

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна
костюма

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

_____ Ю. А. Жадаев

« 06 » марта 2023 г.

Художественная обработка ткани

Программа учебной дисциплины

Направление 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)»

Профили «Изобразительное искусство», «Дополнительное образование (в
области декоративного искусства)»

очная форма обучения

Волгоград
2023

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайну костюма
« 16 » февраля 2023 г., протокол № 5

Заведующий кафедрой _____ Кириллова О.С. « 16 » февраля 2023 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « 21 » февраля 2023 г. , протокол № 7

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____ « 21 » февраля 2023 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 06 » марта 2023 г. , протокол № 8

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Разработчики:

Смирнова Татьяна Владимировна, доцент кафедры Теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайну костюма ФГБОУ ВО «ВГСПУ»,
Фролова Татьяна Алексеевна, старший преподаватель кафедры Теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайну костюма ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

Программа дисциплины «Художественная обработка ткани» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 125) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (профили «Изобразительное искусство», «Дополнительное образование (в области декоративного искусства)»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 06 марта 2023 г., протокол № 8).

1. Цель освоения дисциплины

Освоение знаний по художественной обработке текстильных материалов в технике художественной росписи ткани необходимых для проектирования и создания предметов декоративно-прикладного искусства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Художественная обработка ткани» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Художественная обработка ткани» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в профессию», «Графика», «Компьютерная графика», «Методика обучения изобразительному искусству», «Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями», «Основы медицинских знаний», «Педагогика», «Скульптура и пластическое моделирование», «Технологии цифрового образования», «Цветоведение и колористика», «Основы музейной педагогики», «Современное искусство и креативная индустрия», «Художественное оформление в школе», «Художественные материалы и техники в декоре интерьера», прохождения практик «Производственная (педагогическая вожатская) практика», «Производственная (педагогическая) практика», «Производственная (педагогическая) практика (стажерская)», «Производственная (педагогическая, классное руководство, тьюторство, воспитательная работа в ОО и ДО) практика», «Производственная (пленэрная) практика», «Учебная (музейная) практика», «Учебная (технологическая по обучению лиц с ОВЗ) практика», «Учебная (технологическая по психологии) практика», «Учебная (технологическая, проектно-технологическая) практика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Дополнительное образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства», «Печатная графика», «Эмальерное искусство», прохождения практики «Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика (проектно-творческая)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2);

– способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-3);

– способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1);

– способен осуществлять профессионально ориентированную музыкально-исполнительскую деятельность (ПК-10).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- основные свойства художественных материалов, в техниках и технологиях работы ими;
- основы свободной росписи, холодного батика, горячего батика;
- различные техники художественной росписи ткани и освоить их;
- технику «варни», способ плетения вертикальных линий без сцепления, технику петельного ворса;
- методы работы с различными текстильными и художественными материалами;

уметь

- разбирается в свойствах художественных материалов, в техниках и технологиях работы ими;
- использовать в творческой деятельности свободную роспись;
- изображать объекты предметного мира; Умеет ставить перед собой творческие задачи;
- использовать в творческой деятельности нетрадиционные эффектных материалы и фактуры в процессе ткачества;
- использовать современные материалы и технологии их обработки при создании объектов декоративно-прикладного искусства;

владеть

- практическими навыками грамотного оформления и представления работы по изобразительному и декоративноприкладному искусству;
- навыками создания художественного образа;
- навыками работы в разных техниках росписи тканей;
- навыками проектирования гобелена для школьного интерьера;
- новыми приемами переплетения ручного ковроткачества.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		7 / 8 / 9	
Аудиторные занятия (всего)	84	28 / 28 / 28	
В том числе:			
Лекции (Л)	30	10 / 10 / 10	
Практические занятия (ПЗ)	–	– / – / –	
Лабораторные работы (ЛР)	54	18 / 18 / 18	
Самостоятельная работа	132	44 / 44 / 44	
Контроль	36	– / – / 36	
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЗЧО / ЭК	
Общая трудоемкость	часы	252	72 / 72 / 108
	зачётные единицы	7	2 / 2 / 3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
-------	---------------------------------	-------------------------------

1	Художественная обработка текстильных материалов	История художественной обработки ткани в технике росписи. Классификация красителей, применяемых в ручной росписи тканей, их маркировка. Естественные красители. Синтетические красители, их свойства. Химические и вспомогательные вещества. История развития художественного оформления ткани красителями.
2	Художественная роспись ткани	Основные виды художественной росписи ткани. Техника «свободный» батик. Техника «горячий» батик. Техника «холодный» батик. Комбинированная техника. Происхождение техники шибори, узелкового батика. Окрашивание ткани в технике «шибори», узелкового батика. Способы складывания ткани. Выполнение декоративной композиции на свободную тему. Техника окрашивания «по сырому». Объемный батик. «Тритик»
3	Особенности создания декоративного текстиля в костюме и интерьере различными способами.	Художественная обработка ткани способом печати растительными материалами-шаблонами. Оттиск в технике эко печати. Монотипия в росписи. История штампа. Печать при помощи штампа. Материалы для штампов, изготовление штампов. Печать при помощи валика. Печать при помощи резерва(клей ИВА). Работа с белизной. Вытравная печать. Отделка ткани способом трафаретной росписи. Виды трафаретов. Материалы для шаблонов, способы изготовления. Нанесение краски, кистью, поролоном, валиком. «Арт-блоупен» техника трафаретной росписи тканей. Роспись ткани способом «набрызг», аэрографии: полихромная и монохромная роспись.
4	Художественное создание полотна способом ручного ткачества	Основные виды плетения гобеленов. Техника «варни», способ плетения вертикальных линий без сцепления, техника петельного ворса. Способ вертикальных и наклонных линий. Рельефная ворсовая техника. Гладкое ткачество. Ткачество с использованием нетрадиционных эффектных материалов, фактур. Проект гобелена для школьного интерьера. Понятие функции и формы в декоративно-прикладном искусстве. Основные эстетические проблемы школьной среды. Композиционные качества форм. Значения цвета в произведениях ДПИ для школьного интерьера.
5	Гладкое и ворсовое ковроткачество	Создание новых фактур переплетений

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Художественная обработка текстильных материалов	6	–	10	27	43
2	Художественная роспись ткани	6	–	11	27	44
3	Особенности создания	6	–	11	26	43

	декоративного текстиля в костюме и интерьере различными способами.					
4	Художественное создание полотна способом ручного ткачества	6	–	11	26	43
5	Гладкое и ворсовое ковроткачество	6	–	11	26	43

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Митрофанова Н.Ю. История художественного текстиля. Очерки : учебное пособие / Митрофанова Н.Ю.. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 160 с. — ISBN 978-5-4497-0237-1. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/120920.html>.

2. Быкадорова Е.Ю. Цветоведение. Колористика. Художественная роспись ткани : учебное пособие / Быкадорова Е.Ю., Кириенко И. П.. — Сочи : Сочинский государственный университет, 2020. — 130 с. — ISBN 978-5-88702-652-7. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/106599.html>.

3. Бадян В.Е. Основы композиции [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Бадян В.Е., Денисенко В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Трикста, 2017.— 225 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60032>.— ЭБС «IPRbooks».

4. Кошаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кошаев В.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2010.— 272 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18509>.— ЭБС «IPRbooks».

5. Глазова М.В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции [Электронный ресурс]/ Глазова М.В., Денисов В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2012.— 220 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15255>.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Большакова С.В. Практикум в декоративно-прикладном искусстве [Электронный ресурс]: графические технологии. Учебное пособие для студентов вузов по дисциплине «Практикум в декоративно-прикладном искусстве», обучающихся по направлению подготовки 051000.62 «Профессиональное обучение (по отраслям)» (Декоративно-прикладное искусство и дизайн)/ Большакова С.В.— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015.— 101 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60704>.— ЭБС «IPRbooks»..

2. Кошаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кошаев В.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2010.— 272 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18509>.— ЭБС «IPRbooks».

3. Глазова М.В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции [Электронный ресурс]/ Глазова М.В., Денисов В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2012.— 220 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15255>.— ЭБС «IPRbooks»..

4. Митрофанова Н.Ю. История художественного текстиля. Очерки : учебное пособие / Митрофанова Н.Ю.. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 160 с. — ISBN 978-5-4497-0237-1. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL:

<https://www.iprbookshop.ru/120920.html>.

5. Шауро Г.Ф. Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство : учебное пособие / Шауро Г.Ф., Малахова Л.О.. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 174 с. — ISBN 978-985-503-950-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/93428.html>.

6. Мельникова Н.В. Гобелены в интерьере жилых и общественных зданий. – М., 2000г.

7. Журавлева И.Д. Ткани. Обработка, уход, окрашивание, батик. – М.: ЭКСМО, 2005. –95с..

8. Масалимов Т.Х. Художественный войлок. Учебно-методическое пособие. – Уфа.: КИТАП 2007 ..

9. Народные промышленные ремесла Смоленской области. – Смоленск.: Свиток 2007.-156с..

10. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. – Ростов-на-Дону: Изд.центр МарТ; Феникс, 2010.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: <http://ru.wikipedia.org>.
2. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: <http://www.gumfak.ru>.
3. Цифровая библиотека IPRsmart – URL: <https://www.iprbookshop.ru/>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Для проведения занятий используется аудитория, оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

2. Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены необходимой мебелью для работы в различных техниках декоративно-прикладного искусства , красками, тканями, нитями.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Художественная обработка ткани» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования, имеющего доступ к Интернету и локальной сети, ноутбук, комплекс учебно-методических пособий.

2. Мастерская для проведения практических занятий, оснащенная специальной учебной мебелью: (станки для ковроткачества, столы, стулья).

3. Оборудование и материалы: электрическая плита, воск, парафин, подрамники различной величины, нити (х/б, шерсть, акрил и т.д.), ткани (шифон, х/б, атлас, шелк и т.д), акриловые и анилиновые красители.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Художественная обработка ткани» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, зачета, аттестации с оценкой.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Художественная обработка ткани» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.