

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«21» 02 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.04.02 Современные проблемы художественного текстиля

Учебный план: 2023-2024 50.04.03 ИДИ ИиТМ ОО №2-1-142.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.04.03 История искусств

Профиль подготовки: История и теория моды
(специализация)

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа Практ. занятия	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
3	УП	34	65	45	Экзамен
	РПД	34	65	45	
Итого	УП	34	65	45	
	РПД	34	65	45	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.04.03 История искусств, утвержденным приказом Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 561

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Доцент

Белова Юлия Николаевна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории искусства

Ванькович Светлана
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Ванькович Светлана
Михайловна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции у обучающихся в области художественного текстиля. Сформировать представление об основных этапах развития этого вида декоративно-прикладного искусства, условиях, особенностях и отличиях принципов его бытования в контексте мирового искусства (изобразительное, декоративно-прикладное, народное). В рамках дисциплины изучаются важные явления и выдающиеся мастера текстильного искусства, а также принципы и способы анализа тканей и их декоративных принципов оформления (стилистические, жанровые, технологические, технико-технологические особенности). Дисциплина рассчитана на усвоение обучающимися теоретического и практического материала в области художественного текстиля.

1.2 Задачи дисциплины:

- Рассмотреть место и роль художественного текстиля в системе мирового искусства;
- Расширить представление об основных особенностях и принципах развития художественного текстиля;
- Сформировать навыки самостоятельного анализа студентом артефактов текстильного искусства на основе знаний особенностей основных техник и технологий мирового текстиля.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Проблемы формирования русского народного костюма

Проблемы развития отечественной моды XX века

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: Способен проводить самостоятельные исследования в области истории костюма и теории моды и представлять результаты по итогам их проведения
Знать: – основные условия, особенности и этапы развития художественного текстиля в контексте эволюции различных культур мировой цивилизации, истории развития декоративно-прикладного и народного искусства в контексте написания литературы научно-методического характера;
Уметь: применять на практике современные исследовательские технологии в области истории искусства текстиля в контексте изучаемого периода
Владеть: навыками анализа библиографических источников по истории и практике искусства текстиля в контексте научно-исследовательской деятельности

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Эпоха историзма в художественном текстиле. Художественный текстиль эпохи Арт-Деко и конструктивистские идеи школы Баухауза. Развитие мировой текстильной индустрии во второй половине XX в.	3				Т
Тема 1. Эпоха историзма в художественном текстиле. Движение «Искусства и ремесла». Художественный текстиль Уильяма Морриса. Историзм в европейской культуре и искусстве. Художественные и стилистические особенности текстиля эпохи историзма. Стили «неоготика», «необарокко», «неоклассицизм» др. в европейском текстиле второй половины XIX в. Основные центры производства тканей в историческом стиле. Движение «Искусства и ремесла». Деятельность Уильяма Морриса. Художественный текстиль Морриса и его новаторские идеи в области дизайна тканей.		4	1	ИЛ	

<p>Тема 2. Западноевропейские ткани эпохи модерна. Формирование эстетики модерна в конце XIX в. Главные направления в развитии стиля и его периодизация. Отражение идей модерна в художественном текстиле. Костюм и ткань эпохи модерна. Влияние высокой моды на ткани модерна. Творчество французских художников: П.Пуаре, А. Муха. Текстиль Венских художественных мастерских. Творчество английских художников – Ч. Войзи, А.Силвер, Крайн и др. Деятельности фирмы «Либерти». Текстильные дизайны Ч. Макинтоша. Расцвет вышивки в эпоху модерна.</p>		6	1	ИЛ	
--	--	---	---	----	--

<p>Тема 3. Художественный текстиль эпохи Арт-Деко и конструктивистские идеи школы Баухауза. Формирование стиля Арт -Деко. Основные тенденции в развитии моды и художественного текстиля. Франция – как наиболее яркий представитель стиля Арт-Деко. Творчество Дюфи, Эрте, Делоне, Фортун, Сежу, Родье и др. Дома вышивки Лалемант, Уго де Монако и др. Школа Баухауза. Развитие идей функциональности и рациональности в текстиле как антитеза стилю Арт-Деко. Основные этапы развития текстиля в Баухауза. Наиболее значительные имена текстильщиков Баухауза – Штольц, Альберс, Отте. Расцвет вышивки в эпоху арт-деко. Творчество ведущих европейских художников в области шпалеры XX вв. Жан Люрса и его ученики. Лозанские Биеннале.</p>		6	1	ИЛ	
--	--	---	---	----	--

<p>Тема 4. Развитие мировой текстильной индустрии во второй половине XX в. Основные тенденции в развитии современного художественного текстиля. Инновационный текстиль. Основные тенденции развития орнаментации тканей в Европе и США во второй пол. XX в. Влияние новых технологий изготовления тканей на костюм. Влияние Японии на развитие мировой текстильной индустрии и моды. Обзор наиболее значительных европейских, американских и японских фирм по производству текстильной продукции. Обзор наиболее значимых выставок художественного текстиля. Анализ последних тенденций в развитии современного художественного текстиля. Понятие инновационного текстиля. Нанотехнологии в современном текстиле. Современные тенденции в развитии вышивки. Высокая мода и вышивка. Новации в технологии изготовления набойки в XX в. Эволюция техники трикотажа. Технические новации XX в. Трикотаж в современной моде. Техники аппликации, коллажа, квилта. Особенности техник, основные материалы. Возрождение квилта в США в XX в. Как самостоятельного вида искусства. Современные тенденции в развитии квилта. Искусство войлоковаления. История и современность. Войлок в современной моде.</p>		6	12,25	ИЛ	
<p>Раздел 2. Развитие текстиля в России (XVIII-XX вв.)</p>					Т

<p>Тема 5. Русский традиционный текстиль. Ткачество. Набойка. Вышивка. Кружево. Ткань и костюм в русской культуре. Культура ткачества в Древней Руси. Основные виды текстиля, техники производства, материалы. Традиционная русская набойка. Набивные ткани в традиционном и современном костюме. Основные виды традиционной и профессиональной русской вышивки. Лицевое шитье XIV – XVII вв. Строгановское шитье. Наиболее значительные центры изготовления. Техники, материалы, используемые в золотном шитье. Традиционное шитье жемчугом, перламутром, стеклярусом, бисером. Традиционная крестьянская вышивка. Счетные и строчевые вышивки, гладь, тамбурный шов, вышивки крестом и полукрестом. Используемые материалы. Основные стилистические этапы развития и центры изготовления. Русская вышивка в традиционном и светском костюме. Русское кружево. Русское кружево в традиционном и светском костюме</p>		8	20	ИЛ	
---	--	---	----	----	--

Тема 6. Русские художественно-промышленные ткани XVIII-XIX вв. Реформы Петра I в области текстильной промышленности. Первые русские текстильные мануфактуры - суконные, полотняные, шелковые, ситцевые. Дальнейшее развитие текстильной индустрии в XVIII в. Основные виды русских тканей эпохи барокко и рококо. Декор, техники исполнения. Формирование основных промышленных текстильных районов и механизация производства в XIX в. Основные виды тканей, техники, материалы. Появление искусственных красителей. Расцвет русской текстильной промышленности на рубеже XIX – XX вв. Санкт-Петербургская шпалерная мануфактура. Основные этапы развития и стилистические признаки. Русская шпалера в музеях Санкт-Петербурга. Современное состояние отечественной шпалеры.			14,75	ИЛ	
Тема 7. Советский «агиттекстиль» – ткани 1920 – 1930-х гг. Отечественный текстиль второй половины XX вв. Постреволюционная ситуация в советском текстиле. Появление новых мотивов в отечественных тканях 1920- годов. Творчество Л. Поповой и В. Степановой в области текстиля. Борьба «предметников» с «беспредметниками». Появление агитационного текстиля. Технологии, материалы. «Арт Деко» в русском текстиле 1930-х годов. Советский текстиль второй половины XX вв. Развитие индустриального текстиля на рубеже XX- XXI вв. Обзор современного состояния русского художественного текстиля.	4		15	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	34		65		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5		42,5		

Всего контактная работа и СР по дисциплине		36,5	107,5		
---	--	------	-------	--	--

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
-----------------	--	----------------------------------

ПК-3	<p>Рассказывает об эпохе историзма в художественном текстиле, о художественном текстиле эпохи Арт-Деко и конструктивистских идеях школы Баухауза, о развитии мировой текстильной индустрии во второй половине XX в.</p> <p>Применяет методику поиска, разработки научных исследований в области прикладного искусства и моды с использованием современных исследовательских методов и технологий в контексте культурно-просветительской деятельности;</p> <p>Проводит анализ исторического костюма и индустрии моды, декоративно-прикладного искусства.</p> <p>Демонстрирует навыки создания собственного авторского продукта в разных жанрах художественной критики на основе художественно-эстетического анализа объектов моды и декоративно-прикладного искусства; декоративного подхода в научно-исследовательской деятельности в области</p>	<p>Вопросы для устного собеседования</p> <p>Тестовые задания</p> <p>Практико-ориентированные задания</p>
------	---	--

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	<p>Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу.</p> <p>Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками.</p> <p>Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям.</p>	
4 (хорошо)	<p>Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный.</p> <p>Все заданные вопросы освещены в необходимой полноте и с требуемым качеством. Ошибки отсутствуют.</p> <p>Самостоятельная работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только основными рекомендованными источниками информации.</p>	
3 (удовлетворительно)	<p>Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой.</p> <p>Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали.</p>	
	<p>Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам.</p> <p>Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием.</p>	

2 (неудовлетворительно)	<p>Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы.</p> <p>Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Содержание работы полностью не соответствует заданию.</p> <p>Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки). Представление чужой работы, плагиат, либо отказ от представления работы.</p>	
-------------------------	---	--

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 3	
1	Эпоха историзма в художественном текстиле.
2	Движение «Искусства и ремесла».
3	Художественный текстиль Уильяма Морриса.
4	Текстиль историзма
5	Текстиль прерафаэлитов
6	Текстиль модерна
7	Развитие мировой текстильной индустрии во второй половине XX в.
8	Основные тенденции в развитии современного художественного текстиля.
9	Инновационный текстиль.
10	Основные тенденции развития орнаментации тканей в Европе и США во второй пол. XX в.
11	Советский «агиттекстиль» – ткани 1920 – 1930-х гг.
12	Отечественный текстиль второй половины XX вв.
13	Постреволюционная ситуация в советском текстиле. Появление новых мотивов в отечественных тканях 1920- годов. Творчество Л. Поповой и В. Степановой в области текстиля.
14	Борьба «предметников» с «беспредметниками».
15	Появление агитационного текстиля. Технологии, материалы. «Арт Деко» в русском текстиле 1930-х годов.
16	Советский текстиль второй половины XX вв. Развитие индустриального текстиля на рубеже XX-XXI вв.
17	Обзор современного состояния русского художественного текстиля.
18	Русский текстиль в XX веке.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Типовые тестовые задания находятся в Приложении к данной РПД

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы) находятся в Приложении к данной РПД.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная

+

Письменная

Компьютерное тестирование

Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Зачет по дисциплине «Современные проблемы развития художественного текстиля», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями специфики развития искусства текстиля у студентов, умение их применять при анализе произведений декоративно-прикладного искусства, вкупе с корпусом искусствоведческого знания и методов. Вопросы к зачету составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты.

Время подготовки студента к зачету – 20 мин.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Васильева Е. К.	Методы исследований в текстильной и легкой промышленности	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018399
Рокотов Н. В., Марковец А. В., Мазин Л. С., Бабкина Н. М., Беспалова И. М.	Разработка специальных узлов машин текстильной и легкой промышленности. Анализ процессов формирования тел намотки приемно-намоточных механизмов	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019254
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Дресвянина Е. Н., Лебедева Н. П.	Текстильное материаловедение. Курсовая работа	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019169
Тихомирова Н. А.	Основы текстильного цветоведения и колористика	СПб.: СПбГУПТД	2014	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2047
Митрофанова Н. Ю.	Художественно-колористическое оформление текстильных материалов	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3508
Лебедева Г. Г., Бызова Е. В., Андреева И. В., Дресвянина Е. Н.	Текстильное материаловедение	СПб.: СПбГУПТД	2014	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=1870
Григорьева Е. Г.	Мода и художественное оформление текстильных изделий	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2204
Тихомирова Н. А.	Основы текстильного цветоведения	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3555
Музалевская, Ю. Е.	Композиция текстильного рисунка	Саратов: Вузовское образование	2019	http://www.iprbookshop.ru/83821.html
Архалова В. В., Веселова С. А.	Технология текстильных материалов	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019129
Антонова, М. В., Гарифуллина, А. Р.	Технология производства нетканых текстильных материалов	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет	2014	http://www.iprbookshop.ru/64020.html
Буринская А. А.	Узорчатая расцветка текстильных материалов	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2021	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2021145
Музалевская Ю. Е.	Композиция текстильного рисунка	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018151

Кумпан, Е. В., Залялютдинова, Г. Р.	Виды декорирования текстильных материалов и готовых изделий	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет	2017	http://www.iprbookshop.ru/79280.html
Музалевская Ю. Е.	Композиция текстильного рисунка	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2296
Мальгунова Н.А., Болдырева А.В.	Орнаментальное искусство в оформлении текстильных изделий	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017662
Антонова, М. В., Красина, И. В.	Нетканые текстильные материалы	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет	2016	http://www.iprbookshop.ru/62207.html
Труевцев, А. В., Агапов, В. А.	Краткий курс истории текстильной техники	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2016	http://www.iprbookshop.ru/73874.html
Мальгунова Н. А.	Шрифтовая и художественная графика в текстильных изделиях	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017595
Тихомирова Н.А.	Текстильное колорирование	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018140

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. URL: <http://window.edu.ru/>
2. Электронная библиотека IPR Books (<http://www.iprbookshop.ru>)
3. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД (<http://publish.sutd.ru>)
4. Информационно-образовательная среда заочной формы обучения СПбГУПТД, (http://sutd.ru/studentam/extramural_student/)

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional

Microsoft Windows

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

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска

Приложение1

рабочей программы дисциплины Современные проблемы художественного текстиля
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.04.03 История искусств

наименование ОП (профиля): История и теория моды

№	Тестовые вопросы
1	Какой материал в Древнем Египте был наиболее распространен? А) Шерсть Б) Хлопок В) Шелк Г) Лен
2	Выберите наиболее распространенные материалы Древней Греции А) Шерсть Б) Лен В) Хлопок Г) Шелк
3	Двухсторонняя китайская вышивка называется А) Гобеленом Б) Хсиу хуа В) Кэсы Г) Хуа-чунг
4	Какой материал в Японии был наиболее распространен в древности для беднейших слоев населения А) Лен Б) Шерсть В) Хлопок Г) Рами
5	Японская техника набойки называется А) Кайокехи Б) Рокехи В) Шибори Г) Сибори
6	Техника росписи текстиля полым инструментом называется А) Кхади Б) Каламкари В) Мирабалам Г) Бандхнари
7	Техника древнеиндийского ткачества, где используется пряжа, окрашенная резервированием, называется А) Икат Б) Бенарес В) Зардози Г) Кантха

Приложение 2

рабочей программы дисциплины Современные проблемы художественного текстиля
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.04.03 История искусств

наименование ОП (профиля): История и теория моды

№№	Условия типовых заданий
1	<p data-bbox="263 264 1428 295">Составить хронологический ряд из предложенных изображений произведений текстильного искусства</p> <p data-bbox="263 295 790 327">1.....2.....3</p> <div data-bbox="263 327 1152 629"></div> <p data-bbox="263 629 742 660">4.....5</p> <div data-bbox="263 660 1120 920"></div> <p data-bbox="263 952 391 1030">А)3-4-5-2-1 Б)2-4-1-5-3 В)1-2-3-4-5</p>