

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

А.Е. Рудин

« 21 » 02 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.04

Художественное проектирование тканей

Учебный план: 2023-2024 54.03.03 ИТМ Худ проект текст изд ОО №1-1-101.plx

Кафедра: **49** Технологии и художественного проектирования трикотажа

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.03 Искусство костюма и текстиля

Профиль подготовки: Художественное проектирование текстильных изделий
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоём- кость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
7	УП	17	51	46	30	4	Экзамен, Курсовой проект
	РПД	17	51	46	30	4	
Итого	УП	17	51	46	30	4	
	РПД	17	51	46	30	4	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.03 Искусство костюма и текстиля, утвержденным приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1005

Составитель (и):

кандидат технических наук, Доцент

Мальгунова Надежда
Александровна

Доцент

Дикова Ольга
Владимировна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой технологии и художественного проектирования трикотажа

Труевцев Алексей
Викторович

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Труевцев Алексей
Викторович

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающихся в области художественного проектирования текстильных изделий на основе законов композиции во взаимосвязи с назначением изделий, учетом свойств материалов и возможностей современной технологии производства.

1.2 Задачи дисциплины:

- развить творческое, проектное мышление через овладение основными методами исследования проектной ситуации, через самостоятельную постановку и решение проектных задач, их оценки;
- развить практические навыки построения орнаментальных композиций в заданном стилевом направлении с использованием исторического материала и современных тенденций моды;
- развить навыки использования новых информационных технологий в художественном проектировании текстильных изделий.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

- Основы рисования костюма
- Специальный рисунок
- Композиция текстильного рисунка
- Основы композиции костюма
- Общая композиция
- Рисунок
- Учебная практика (художественная практика)
- Компьютерная графика
- Художественно-колористическое оформление текстиля
- Стилистика в создании образа

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1: Способен анализировать и прогнозировать дизайн-тренды, тенденции развития и модные направления в художественном проектировании изделий текстильной и легкой промышленности
Знать: современные стилистические направления художественного оформления текстильных изделий; особенности использования художественно-выразительных средств при создании стилового образа проектируемой ткани.
Уметь: создавать художественный замысел текстильного изделия на основе анализа модных направлений
Владеть: навыками разработки концепции художественного оформления ткани с учетом стилистических направлений, современных методик и технологий творческого процесса.
ПК-3: Способен разрабатывать конструктивные решения моделей/коллекций текстильных изделий
Знать: общие закономерности и специфические особенности гармонизации формы текстильного изделия и орнамента в художественном оформлении ткани различного назначения
Уметь: разработать художественно проектное решение оформления тканей и варианты их применения в конкретных моделях
Владеть: навыками разработки цветографической концепции и стиля при художественном проектировании
ПК-2: Способен проектировать модный визуальный образ и стиль средствами изобразительного искусства
Знать: основные принципы разработки орнаментального оформления тканей для одежды и интерьера, специфические особенности гармонизации формы в художественном проектировании ткани
Уметь: выбирать для создания орнаментальной композиции мотивы и структуры, семантически и функционально отвечающие ее назначению; разрабатывать орнаментальные мотивы для оформления текстиля с использованием различных видов орнаментов
Владеть: навыками графической организации изобразительного образа; художественными технологиями проектирования ткани; навыками построения раппортной и монораппортной текстильной композиции различной степени сложности

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
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Общие вопросы художественного оформления ткани	7					О

<p>Тема 1. Особенности законов и правил композиции в разработке орнаментов для ткани. Ассортимент текстильных изделий из ткани в зависимости от способа производства, структуры ткани и способа нанесения рисунка на ткань.</p>	1		4		
<p>Тема 2. Основные приемы художественного оформления ткани. Основные принципы предпроектного исследования: выбор темы, масштабности, технологии выработки в зависимости от назначения ткани. Практические занятия. Возможности применения компьютерных технологий в создании современных текстильных орнаментов на основе фотографии, фракталов, художественных фильтров растровой и векторной графики. Особенности их разработки и технические ограничения выполнения в ткани.</p>	2	2	4	ГД	
<p>Раздел 2. Художественное оформление ткани для одежды</p>					
<p>Тема 3. Принципы художественного проектирования текстильных изделий для одежды различными технологическими способами воспроизведения рисунка: ткачеством, разными способами печати, компьютерной вышивкой. Основные ограничения и возможности для разработки текстильного рисунка в зависимости от способа нанесения рисунка на текстильное изделие. Цвет, фактура и масштаб текстильного рисунка в зависимости от назначения ткани. Влияние структуры и сырьевого состава ткани на стилистику текстильного орнамента. Обсуждение текстильных орнаментов в одежде на примерах современных известных дизайнеров.</p>	2	3	4	ИЛ	С,КПр
<p>Тема 4. Выбор темы для художественного оформления ткани. Составление мутборда. Применение информационных технологий в разработке орнаментов на ткани в зависимости от способа нанесения рисунка на ткань. Отличительные композиционные особенности разработки текстильных рисунков традиционными методами графики и рисунков полученных с помощью компьютера. Практические занятия. Разработка раппортных и монораппортных рисунков тканей для одежды на определенную тему.</p>	2	12	8	ГД	

Тема 5. Стилевое единство орнаментальных решений ткани и текстильных аксессуаров в модели. Образцы моделей известных дизайнеров. Основные тенденции моды как основа для разработки эскизов применения тканей. Практические занятия. Разработка эскизов применения орнаментальных решений ткани в моделях одежды на основе изучения современных модных тенденций.	2	10	8		
Раздел 3. Художественное оформление ткани для интерьера					
Тема 6. Композиционные принципы художественного проектирования тканей для интерьера. Основные отличительные признаки оформления текстильных изделий для интерьера и для одежды. Информационные и инновационные методы проектирования текстильных рисунков. Новые технологические возможности цифровой печати для разработки текстильного рисунка с большим размером раппорта.	4		6	ИЛ	С,КПр
Тема 7. Выбор темы и стиля интерьера для художественного проектирования. Составление мутборда. Практические занятия. Разработка раппортных и монораппортных текстильных рисунков для интерьера.	2	12	6	ГД	
Тема 8. Текстиль и стили интерьера. Фактура и структура ткани как способ создания принципов оформления интерьера. Роль и значение текстиля в интерьере. Функциональность тканей в интерьере и декоративность. Практические занятия. Разработка эскизов применения орнаментальных решений ткани в интерьере.	2	12	6		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	17	51	46		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен, Курсовой проект)		5,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		73,5	70,5		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

4.1 Цели и задачи курсовой работы (проекта): Цели: развитие и закрепление навыков у обучающихся по разработке художественного проектирования тканей или текстильных изделий.

Задачи:

- изучение теоретического материала, выбор источника вдохновения;
- разработка орнаментального решения с учетом структуры ткани, способа нанесения на ткань текстильного рисунка и назначения ткани.

4.2 Тематика курсовой работы (проекта): 1. Разработка орнаментов художественного оформления тканей для одежды (плательные, костюмные, детские, молодежные, в спортивном стиле и т. п.) с эскизами их применения в модели.

2. Разработка художественного оформления коллекции текстильных изделий предназначенных для оформления интерьера (шторы, мебельно-декоративные ткани, декоративные подушки, покрывала, текстильные панно, скатерти, салфетки, ковры, пледы) с эскизами их применения в интерьере.

3. Разработка орнаментов для художественного оформления коллекции детских текстильных игрушек (куклы, животные) или развивающих игр с учетом возрастных особенностей ребенка.

4. Разработка орнаментов для художественного оформления коллекции текстильных аксессуаров (сумки, чехлы для телефонов, перчатки, зонты, платки, палантины, головные уборы, шарфы и т.п.).

4.3 Требования к выполнению и представлению результатов курсовой работы (проекта):

Результаты курсового проекта представляются в виде пояснительной записки (объем 25 - 30 стр.) и эскизного проекта.

Пояснительная записка должна содержать следующие обязательные элементы: Введение (1 – 2 стр.); Художественно-теоретический раздел (10-15 стр.); Проектно-композиционный раздел (10-15 стр.); Заключение (1 стр.).

Практическая часть курсового проекта состоит из графической подачи художественных эскизов коллекции соответствующей тематики. Эскизы текстильных рисунков должны быть выполнены в цветной графике выполненными традиционными методами графики или компьютерным моделированием в количестве трех - две раппортные композиции текстильного рисунка и одна монораппортная, а также эскизов применения, в которых используются разработанные текстильные изделия. Поисковые эскизы представляются в формате А 4 в цвете. Окончательные варианты эскизов выполняются вручную в технике цветной графики или с помощью компьютерных технологий в графических редакторах растровой и векторной графики с последующей распечаткой их на бумаге.

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-1	Характеризует различные стили и особенности использования художественно-выразительных средств при создании орнаментов ткани. Анализирует виды текстильных орнаментов и способы создания орнаментов текстильного изделия на основе анализа модных направлений. Разрабатывает творческую концепцию текстильного орнамента на основе выбранного стиля и способов получения рисунка на ткани.	Вопросы для устного собеседования Практические задания курсовой проект
ПК-2	Характеризует отличительные особенности разработки орнаментального оформления тканей для одежды и интерьера. Аргументированно выбирает структуру ткани, колористическое решение и основные мотивы для орнамента функционально отвечающие назначению ткани. Разрабатывает орнаментальные мотивы для оформления ткани с использованием различных видов орнаментов и с учетом технологий производства ткани (тканый или печатный рисунок), использует в своих композициях орнаменты разных видов.	Вопросы для устного собеседования Практические задания
ПК-3	Перечисляет основные принципы использования разных по стилю текстильных орнаментов с точки зрения соответствия их и текстильному изделию. Аргументированно выбирает масштабность орнамента и соотношения размера текстильного рисунка с назначением текстильного изделия. Разрабатывает эскизы применения орнаментальных решений в моделях одежды и интерьерах с использованием традиционных способов графики и компьютерных технологий.	Вопросы для устного собеседования Практические задания

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 принципов и способов художественного проектирования ткани и широкую эрудицию в оцениваемой области, умение использовать теоретические знания для решения практических задач. Творческая работа, выполненная студентом, отличается высоким уровнем профессионального мастерства. Разработанные ткани соответствуют заданию, стилистически верно, соответствуют модным тенденциям. Студент четко и ясно объясняет концептуальную идею своей работы. Презентация оформлена грамотно в соответствии с эстетическими требованиями.</p>	<p>Полное раскрытие темы задания, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками. Качество исполнения работы соответствует требованиям, содержание полностью соответствует заданию. Работа представлена в требуемые сроки.</p>
4 (хорошо)	<p>Ответ полный и правильный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но допущены в ответах небольшие погрешности, которые устраняются только в результате собеседования. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>	<p>Работа выполнена в необходимом объеме при отсутствии ошибок, что свидетельствует о самостоятельности при работе с источниками информации. Имеются несущественные нарушения в композиционном построении или оформлении работы или нарушены сроки предоставления работы. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>
3 (удовлетворительно)	<p>Ответ воспроизводит только лекционные материалы в основном без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом при неполных, слабо аргументированных ответах. Присутствуют неточности в ответах, пробелы в знаниях по некоторым темам, существенные ошибки, которые могут быть найдены и частично устранены в результате собеседования. При понимании сущности предмета в целом – пробелы в знаниях сразу по нескольким темам, существенные ошибки, устранение которых в результате собеседования затруднено. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>	<p>Задание выполнено полностью, но есть отдельные существенные ошибки, присутствуют грубые композиционные и цветовые нарушения в эскизной части, практическая работа представлена с опозданием. При этом работа выполнена не аккуратно, рапортные текстильные рисунки с нарушением основных законов композиции, в представленных эскизах применения стилистическое несоответствие разработанных тканей и модели или интерьера. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра</p>
2 (неудовлетворительно)	<p>Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные темы дисциплины. Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки). Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>	<p>Содержание работы полностью не соответствует заданию. 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 7	
1	Дайте определение понятию «орнаментальная композиция»
2	Дайте определение понятию «рапорт»
3	Какие виды рапортных композиций вы знаете? Охарактеризуйте их.

4	Какие виды орнаментов применяются для оформления текстиля?
5	Как влияет масштаб рисунка на ткани на восприятие фигуры в костюме?
6	Какие зрительные иллюзии при восприятии фигуры создаются посредством рисунка на ткани?
7	Дайте определение понятию «фактура». Какие характеристики фактуры вы знаете?
8	Назовите виды декорирования. Охарактеризуйте их особенности
9	Какие средства орнаментальной композиции вы знаете?
10	Какими деталями и элементами кроя можно выразить симметрию и асимметрию в костюме?
11	Какими средствами можно выразить композиционный центр в рисунке на ткани и в костюме?
12	В чем заключается смысл понятий «статика и динамика»? Как они выражаются они в костюме и рисунке на ткани?
13	Дайте определение понятиям «пропорции» и «отношения» в костюме.
14	В чем заключается закон трехкоманентности в текстильном рисунке и в композиции костюма?
15	Чем отличается понятие «стиль» от понятия «стилизация»?
16	Дайте определение понятию «стилизация»
17	Как влияют масштабы помещения и стиль мебели на выбор цветовой гаммы и техники выполнения текстильного оформления интерьера?
18	Дайте определение понятию «текстильное панно». Какие техники и материалы могут использоваться для его создания?
19	Какие виды орнаментов характерны для оформления современных текстильных изделий? Как связан выбор орнамента с ассортиментом текстиля?
20	Какие виды орнаментов характерны для оформления текстиля для тканей пальтовой группы?
21	Какие виды орнаментов характерны для оформления текстиля для плательного ассортимента?
22	В каких современных стилях костюма возможно применение орнаментального оформления?
23	Какие цветовые сочетания считаются наиболее гармоничными для повседневного делового костюма ?
24	Какие цветовые сочетания применяются для авангардного и молодежного костюма? Приведите примеры.
25	Какие стилистические направления оформления интерьеров пользуются в настоящее время?
26	В чем основные отличия разработки тканей для одежды и интерьера?
27	Какие ограничения в художественном проектировании тканей разными способами печати: ротационной печати, сублимационной и цифровой?
28	Как рисунок на текстильном изделии зависит от способа выработки ткани - способом ткачества (ремизный и жаккардовый), основные возможности и ограничения в их разработке?

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Выбрать назначение тканей для одежды: мужские, женские, детские, для занятий спортом, повседневные, вечернее платье, и т.п.. Выбрать текстильный материал и способ нанесения рисунка на ткань: печать, тканый рисунок, компьютерная вышивка, или смешанная техника. Выбрать стилистическое направление разработки в зависимости от назначения и техники выполнения. Обосновать выбор текстильного материала, способов образования рисунка. Разработать мутбод.

2. Разработать текстильные орнаменты для одежды в количестве трех – одно с монокомпозицией (локальное оформление деталей одежды, текстильные аксессуары) и два с раппортной композицией (ткань для верхней одежды, плательные, костюмные, блузочные, сорочечные, для занятий спортом и т.п.), Все три рисунка должны быть в одном художественном стиле.

3. Разработать эскизы применения орнаментальных решений тканей в модели одежды.

4. Выбрать назначение тканей для интерьера: портьерные, мебельно-декоративные, текстильное панно, декоративные подушки, ковровые покрытия, текстильные обои и т.п.. Выбрать текстильный материал и способ нанесения рисунка на ткань: печать, тканый рисунок, компьютерная вышивка, или смешанная техника. Выбрать стилистическое направление разработки в зависимости от назначения и техники выполнения. Обосновать выбор текстильного материала, способов образования рисунка. Разработать мутбод.

5. Разработать орнаменты тканей для интерьера в количестве трех – одно с моно-композицией и два с раппортной композицией. Все три рисунка должны быть в одном художественном стиле и по возможности сочетаться в одном интерьере.

6. Разработать эскизы применения орнаментальных решений тканей в определенном интерьере.

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

Экзамен проводится в виде просмотра практических работ, выполненных традиционными способами графики или с помощью компьютерных технологий, которые для подачи на экзамен распечатываются на бумаге. Студент представляет работы и презентацию, объясняет творческую концепцию композиционных решений, выбор материалов, обосновывает в эскизах применения стилистическое единство разработанных рисунков на ткани и представленной модели одежды и интерьера. В ходе обсуждения ему задаются вопросы экзаменатором (проверяющей комиссией) для проверки теоретических знаний по дисциплине.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Быкадорова, Е. Ю., И., П.	Цветоведение. Колористика. Художественная роспись ткани	Сочи: Сочинский государственный университет	2020	http://www.iprbookshop.ru/106599.html
Кузнецова, С. А.	Проектирование моделей одежды на индивидуальный образ	Санкт-Петербург: Санкт- Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2019	http://www.iprbookshop.ru/102667.html
Дерябина Т. Ю., Пономарева К. С.	Художественные изделия из ткани. Процессы художественного проектирования	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019196
Соловьева, А. В., Сарычева, М. Н.	Ткань в интерьере	Саратов: Ай Пи Эр Медиа	2018	http://www.iprbookshop.ru/71592.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Бесчастнов, Н. П.	Основы композиции (история, теория и современная практика)	Саратов: Вузовское образование	2018	http://www.iprbookshop.ru/76538.html
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
Мальгунова Н. А. Болдырева А. В.	Художественное проектирование текстильных изделий. Самостоятельная работа. Практические занятия	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017135
Музалевская, Ю. Е.	Стилистика в создании образа: анализ формирования стилей в моде	Санкт-Петербург: Санкт- Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2019	http://www.iprbookshop.ru/102679.html
Музалевская Ю. Е.	Художественное проектирование тканей	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2655

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Информационный портал ЛегПромБизнес <http://lpb.ru/>
Интернет-портал Рослегпром www.roslegprom.ru
Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности <http://www.souzlegprom.ru/>
Известия Вузов. Технология текстильной промышленности <http://ttp.ivgpu.com/>
Электронно- библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbooks.ru/>.
Сайт о моде, стиле, культуре <https://www.vogue.ru/>
Институт Цвета Pantone <https://pantone.ru>
Портал о современной архитектуре и дизайне <http://architektonika.ru/>
Союз дизайнеров России официальный сайт союза дизайнеров России. <http://www.sdrussia.ru>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows

1С-Битрикс: Внутренний портал учебного заведения

Microsoft Windows

Программа для ЭВМ «Автоматизированное проектирование рисунков переплетений ремизных тканей»

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

CorelDRAW

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

Материалы методического кабинета кафедры. Фото разработок известных дизайнеров по художественному оформлению текстильных изделий.

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