

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.01.02 Проблемы развития художественного текстиля

Учебный план: 2024-2025 50.04.03 ИДИ ИПИиА ЗАО №2-3-49.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.04.03 История искусств

Профиль подготовки: Изобразительное, прикладное искусство и архитектура
(специализация)

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
1	УП	8	12	79	9	3	Экзамен
	РПД	8	12	79	9	3	
Итого	УП	8	12	79	9	3	
	РПД	8	12	79	9	3	

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 и понимания современных задач, которые стоят перед художниками по текстилю. Сформировать представление об основных этапах развития этого вида декоративно-прикладного искусства, условиях, особенностях его бытования в контексте мирового искусства. Дисциплина рассчитана на усвоение обучающимися теоретического и практического материала в области исторического и современного 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 в современном мире на основе знаний стилистики, особенностей основных техник и технологий.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Проблемы развития художественного рынка

Историко-культурологические аспекты развития искусства

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: Способен к организации деятельности структурных подразделений, осуществляющих учет и хранение музейных предметов в сфере изобразительного, прикладного искусства и архитектуры
Знать: - основные условия, особенности и этапы развития художественного текстиля в контексте и взаимосвязи различных культур мировой цивилизации, истории развития декоративно-прикладного и народного искусства, в контексте истории костюма в рамках музейной деятельности
Уметь: - рассматривать историю текстильного искусства в каждый конкретный исторический период в контексте осуществления учета и хранения музейных предметов в сфере изобразительного, прикладного искусства;
Владеть: - навыками анализа изучаемых научных источников по истории и практике текстильного искусства с учетом экономического, регионального и политического контекста в контексте музейной 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
		Лек. (часы)	Пр. (часы)		
Раздел 1. Роль и функции текстиля. древнейшие сохранившиеся текстильные изделия. Текстиль Древнего мира. Текстиль Сасанидской империи. Текстиль стран исламского мира.	1				
Тема 1. Роль и функции текстиля. Виды текстильных изделий. Знакомство со способами украшения текстиля Практические занятия: Работа с иллюстративными образцами по теме занятия. Демонстрация образцов текстиля, выполненных из разных волокон. Демонстрация примеров разных вариантов украшения текстильных изделий. Текстильная коллекция Пазарыкского кургана. Виды текстиля. Основные техники его создания и украшения. Практические занятия: Работа с иллюстративными образцами по теме занятия, закрепление материала на музейной экспозиции через тестовые задания		1		8	ИЛ
Тема 2. Текстиль коптов. Основные стилистические влияния. Виды текстильных изделий. Перечень сюжетов. Основные техники и способы украшения.				8	ИЛ

<p>Тема 3. Текстиль Древнего Мира. Текстильное дело в Египте, основные артефакты. Текстильное дело в Месопотамии.</p> <p>Практические занятия: работа с иллюстративными образцами по теме занятия с выявлением композиционного и тематического типа орнаментального ряда. Выявление основных мотивов и цветового решения для текстиля Древнего Мира</p> <p>Текстиль античного мира. Древняя Греция, основные артефакты. Эллинистический период. Древний Рим. Виды текстиля и способы украшения.</p> <p>Практические занятия: работа с иллюстративными образцами по теме занятия с выявлением композиционного и тематического типа орнаментального ряда. Выявление основных мотивов и цветового решения для текстиля античного мира</p>				8	ИЛ
<p>Тема 4. Текстиль Сасанидской империи. Особенности композиционного строя, цветовой гаммы, технологические приемы.</p> <p>Практические занятия: работа с иллюстративными образцами по теме занятия с выявлением композиционного и тематического типа орнаментального ряда. Выявление основных мотивов и цветового решения для сасанидского текстиля.</p> <p>Раннеисламский текстиль. Виды текстильных изделий. Особенности, основные центры производства</p> <p>Практическое занятие: работа с иллюстративным материалом.</p> <p>Текстиль исламского мира. Турецкие ткани и ковры. основные орнаментальные узоры. Особенности производства.</p> <p>Текстиль Сефевидского Ирана. Особенности оформления тканей и ковров.</p> <p>Испано-мавританский текстиль. Стиль "альгамбра", стиль "кордовы". Текстиль Средней и Центральной Азии.</p>				8	ИЛ
<p>Раздел 2. Текстиль Византийской империи. Текстиль и шпалеры Западной Европы XI-XVII веков.</p>					

<p>Тема 5. Текстиль Византийской империи. Особенности производства. Основные влияния.</p> <p>Практические занятия: работа с иллюстративными образцами по теме занятия с выявлением композиционного и тематического типа орнаментального ряда Византийского текстиля с выявлением основных внешних влияния.</p> <p>Текстиль Средневековья. Первые шпалеры, принципы создания. Роль и функции шпалеры в Средневековье. Мильфлеры. Основные серии и художественные особенности.</p> <p>Практические занятия: работа с иллюстративными образцами по теме занятия с выявлением новых композиционных приемов тканей г. Лукка, особенностей производства текстильного ремесла Венеции и Флоренции.</p>	1		8	ИЛ
<p>Тема 6. Текстиль эпохи Ренессанса. Основные серии шпалер эпохи Ренессанса, новые художественно-изобразительные принципы. Кружево "ретичелло". Происхождение техники создания.</p> <p>Практические занятия: работа с иллюстративными образцами по теме занятия с выявлением сюжетного ряда основных серий шпалер данного периода. Виды кружева и разнообразные техники создания.</p>	1		8	ИЛ
<p>Тема 7. Текстиль эпохи Барокко. Новые тенденции в оформлении тканей. Роль вышивки эпохи Барокко. Кружево "гипюр" и его разновидности в разных странах.</p> <p>Практические занятия: Работа с иллюстративными образцами по теме занятия. Знакомство с новыми техниками вышивками (живопись иглой) на примере образцов ГЭ. Ковры Савоннери и их роль в интерьере эпохи Барокко.</p>	1	2	8	ИЛ
<p>Тема 8. Мануфактура Гобеленов. Шарль Лебрен и его роль в становлении "Большого Стиля" Франции. Деятельность мануфактуры Гобеленов в разные периоды существования.</p> <p>Практические занятия: работа с иллюстративными образцами по теме занятия , знакомство с основными сериями шпалер Гобеленовой мануфактуры. Роль бордюра, отличительные признаки фламандской и французской школ шпалерного ткачества.</p>		2	8	ИЛ
<p>Раздел 3. Текстиль и шпалеры XVIII - XX веков. Текстильное искусство XXI века.</p>				

<p>Тема 9. Текстиль XVIII века. Текстиль эпохи Рококо и эпохи Классицизма. основные отличительные черты. Роль набойки в эпоху Классицизма. Новые типы шпалер (алентуры) Практические занятия: работа с иллюстративными образцами по теме занятия с выявлением композиционного и тематического типа орнаментального ряда текстиля первой и второй половины XVIII века. Знакомство с деятельностью фабрики Оберкамфа (Франция) Способы набойки, практикуемые на предприятии.</p>	1	2	4	ИЛ
<p>Тема 10. Текстиль эпохи историзма. творчество Уильяма Морриса: вышивка, набойка, шпалеры, узорное ткачество. Текстиль эпохи Модерна. Основные характерные черты, композиция, мотивы. Практические занятия: работа с иллюстративными образцами по теме занятия с выявлением разницы вариантов стиля в трактовках текстильных узоров.</p>	1	2	4	ИЛ

<p>Тема 11. Текстиль первой половины XX века. Основные художественные объединения 20-30 годов и разница подходов к оформлению текстиля. Особенности оформления тканей в Европе и Америке. Практические занятия: работа с иллюстративными образцами по теме занятия с выявлением новых композиционных решений в оформлении тканей. Советский агитационный текстиль . творчество В.Степановой и Л.Поповой. Текстиль второй половины XX века. Текстиль эпохи поп-арт, принципы оформления тканей. Текстиль в стиле "Мемфис". Новое отношение к шпалере. Творчество М.Абаканович. Практические занятия: работа с иллюстративными образцами по теме занятия с выявлением новых цветовых и композиционных решений в оформлении текстиля. Знакомство с новыми направлениями развития текстильного искусства (стринг-арт, файбер-арт)</p>	1	2	3	ИЛ
<p>Тема 12. Текстиль XXI века. Новые направления в развитии текстильного дела. Проблемы глобализации и их отражение в творчестве современных художников. Инновационные технологии в текстиле XXI века Практические занятия: Работа с иллюстративными образцами по теме занятия. Выявление основных тенденций в производстве текстиля и художественном творчестве современных мастеров. Роль текстиля в современном мире.</p>	1	2	4	ИЛ
<p>Итого в семестре (на курсе для ЗАО)</p>	8	12	79	
<p>Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)</p>	2,5		6,5	
<p>Всего контактная работа и СР по дисциплине</p>	22,5		85,5	

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	- формулирует актуальные направления развития современного текстильного искусства в России и за рубежом; - использует специальные знания по стилистическим эпохам для анализа орнаментальных особенностей тканей разного времени, использует навыки работы с научными текстами, - создает и редактирует тексты по профессиональной специфике, применяет специальные знания по пользованию компьютерной и иной оргтехникой для выполнения профессиональных исследовательских задач	Вопросы к устному собеседованию Тестирование Практико-ориентированные задания
	- анализирует стилистические особенности текстильных изделий, их форм, видов, специфики бытования в современном контексте с выявлением основных проблем развития отрасли	

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области, умение использовать теоретические знания для решения практических задач. Демонстрирует понимание художественной ценности объекта и его историческую значимость.	
4 (хорошо)	Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но с небольшими погрешностями, которые устраняются только в результате собеседования. Демонстрирует понимание художественной ценности объекта и его историческую значимость.	
3 (удовлетворительно)	Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом при неполных, слабо аргументированных ответах. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам. Ответ демонстрирует неуверенное понимание эстетической ценности предмета исследования	

2 (неудовлетворительно)	<p>Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Неспособность оценить художественную и историческую значимость предмета исследования. 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
Курс 1	
1	Виды текстильных изделий. Способы украшения текстильных изделий. Роль и функция текстиля.
2	Древнейшие сохранившиеся текстильные изделия. Текстильный комплекс Пазарыкского кургана.
3	Древнейшие сохранившиеся текстильные изделия. Коптский текстиль. разновидности техник.
4	Древнейшие сохранившиеся текстильные изделия. Коптский текстиль. Основные влияния, этапы формирования стиля, сюжеты и мотивы.
5	Текстиль Древнего Мира. Текстильное дело в Египте. Особенности оформления тканей.
6	Текстиль Древнего Мира. Текстильное дело в Месопотамии. Особенности оформления тканей. Костюм Месопотамии
7	Текстиль античного мира. Текстильное дело в Греции. Особенности оформления тканей. Основные артефакты.
8	Текстиль Древнего Мира. Текстильное дело в Риме. Особенности оформления тканей. Фуллоны и фуллонники Древнего Рима
9	Текстиль Сасанидской империи. Особенности стиля. Основные композиционные приемы, колористическая палитра, характерные сюжеты и мотивы.
10	Текстиль стран исламского мира. Раннеисламский текстиль. Основные центры ткачества и их особенности
11	Текстиль стран исламского мира. Турецкие ковры, виды узлов и технологические особенности. основные центры ковроткачества
12	Текстиль стран исламского мира. Персидские ковры, виды узлов и технологические особенности. основные центры ковроткачества
13	Текстиль стран исламского мира. Азербайджанские ковры, виды узлов и технологические особенности. основные центры ковроткачества
14	Текстиль стран исламского мира. Сефевидский текстиль. Виды узоров и их эволюция.
15	Текстиль стран исламского мира. Испано-мавританский текстиль. Основные виды и центры ткачества.
16	Текстиль Византийской империи. Основные этапы формирования стиля. Основные влияния.
17	Текстиль Средневековой Европы. Основные центры производства и характерные мотивы. Сицилийские ткани. Луккские диасперы. Венецианский шелк
18	Средневековые шпалеры. Зарождение шпалерного ткачества. Роль и функции шпалеры в Средневековье. Центры создания стенных ковров.
19	Вышивка эпохи Средневековья. Три группы вышивок. Главные памятники. Ковер из Байо
20	Мильфлеры. Основные серии, художественные особенности.
21	Текстиль эпохи Ренессанса. Виды тканей, основные сорта, бытовавшие на Руси. Виды металлических нитей.
22	Кружево эпохи Ренессанса. Техника "ретичелла". Происхождение и художественные особенности ремесла.
23	Текстиль эпохи барокко. Типы орнаментации тканей этого времени. Стилистические особенности.
24	Текстиль эпохи барокко. Основные серии шпалер мануфактуры Гобеленов. Типологические особенности.
25	Текстиль эпохи Рококо. Типы орнаментации тканей этого времени. Стилистические особенности. Жан Ревель и его изобретение.
26	Текстиль эпохи Рококо. Основные группы шпалер, основные серии и типологические особенности.
27	Текстиль эпохи Классицизма. Роль набойки. Фабрика Оберкамфа.

28	Вышивка эпохи Амбир. Виды, особенности, колористическая гамма.
29	Творчество Уильяма Морриса и его текстильные эксперименты. Набойка, вышивка, серии шпалер.
30	Текстиль эпохи Модерна. Характерные особенности стиля и отражение их в текстильном декоре.
31	Текстиль 20-30-х годов XX века. Ар Деко. Основные художественные объединения и их подход к оформлению текстильных изделий. Роль личности.
32	Текстиль середины XX века. Особенности стиля и оформления текстиля этого времени в Европе и Америке.
33	Вторая половина XX века. Время поп-арта и стилистика текстильных узоров этого времени. Творчество М.Абаканович и новая жизнь шпалеры.
34	Текстильное искусство XXI века. Основные проблемы и новые тенденции в оформлении текстиля современности.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Типовые тестовые задания в Приложении к данной РПД

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы) 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

Экзамен по дисциплине «Проблемы развития художественного текстиля», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями специфики видов художественного текстиля у студентов, умение их применять при анализе произведений искусства, вкупе с корпусом искусствоведческого знания и методов. Экзаменационные вопросы составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты.

Время подготовки студента к экзамену – 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				
Митрофанова Н. Ю.	История художественного текстиля. Очерки	Саратов: Ай Пи Эр Медиа	2018	http://www.iprbookshop.ru/70767.html
Соколов, М. В., Соколова, М. С.	Декоративно-прикладное искусство	Саратов: Ай Пи Эр Медиа	2017	http://www.iprbookshop.ru/71803.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Митрофанова Н. Ю.	Научно-исследовательская работа	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3507
Сафронова И. Н., Аксенова-Шабловская Л. В.	Художественная роспись в дизайне костюма	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017259
Митрофанова Н. Ю.	Художественно-колористическое оформление текстильных материалов	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3508
Митрофанова Н. Ю., Мальгунова Н. А.	Научно-исследовательская работа	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017661
Шауро Г. Ф., Малахова Л. О.	Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство	Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО)	2015	http://www.iprbookshop.ru/67663.html

Митрофанова Н. Ю.	История художественного текстиля. Очерки	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3349
-------------------	--	----------------	------	---

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

Microsoft Windows
MicrosoftOfficeProfessional

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

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска

Приложение1

1 рабочей программы дисциплины _____ Проблемы развития художественного текстиля _____
наименование дисциплины

по направлению подготовки ___50.03.04 Теория и история искусств

наименование ОП (профиля): Изобразительное, прикладное искусство и архитектура _____

5.2.2 Типовые тестовые задания

Тестовые вопросы, практико-ориентированные задания по дисциплине «Проблемы развития художественного текстиля»	
Тестовые вопросы	
	Какой материал в Древнем Египте был наиболее распространен? А) Шерсть Б) Хлопок В) Шелк Г) Лен
	Выберите наиболее распространенный материал Древней Греции А) Шерсть Б) Лен В) Хлопок Г) Шелк
	Ковер из Байе является А) Гобеленом Б) Вышивкой В) Шпалерой Г) Набойкой
	Камка появляется в А) Ренессансе Б) Романике В) Античности Г) Византии
	Древнеримский ремесленник, занимавшийся изготовлением сукна, называется А) Фуллон Б) Фурлан В) Коактилиарий Г) Ланифрикарий
	Композиция шпалеры средних веков называется А) Вердюра Б) Алентур В) Мильфлер Г) Гинекей
	Выберите центр производства текстиля XVII века А) Венеция Б) Милан В) Лион Г) Сицилия

Приложение 2

рабочей программы дисциплины Проблемы развития художественного текстиля
наименование дисциплины

50.03.04 Теория и история искусств

по направлению подготовки _____
 наименование ОП (профиля): _____ Изобразительное, прикладное искусство и архитектура

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Практико-ориентированные задания	
	<p>Составить хронологический ряд из предложенных изображений произведений текстильного искусства</p>
	<p>По стилистической совокупности текстильных техник и материалов определите, к какому периоду времени и стране относится исторический костюм</p>
Практико-ориентированные задания	
	<p>Составить хронологический ряд из предложенных изображений произведений текстильного искусства</p> <p>1.....2.....3</p> <p>4.....5</p>
	б

- А)3-4-5-2-1
- Б)2-4-1-5-3
- В)1-2-3-4-5

По стилистической совокупности тканей определите, к какому периоду времени относится исторический костюм:

- А)XIX век
- Б)XVIII век
- В) Начало XX века
- Г) Конец XIX века
- Д) Середина XIX века

В