

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

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ДИСЦИПЛИНЕ
ТЕКСТИЛЬ В АРХИТЕКТУРЕ

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:

Формирование ключевых компетенций обучающегося для осуществления проектной и исполнительской деятельности в области художественного текстиля в архитектуре. Формирование высоких профессиональных качеств у выпускника кафедры Дизайна и ДПИ МГИК, как у специалиста – художника декоративно-прикладного искусства для осуществления профессиональной деятельности в сферах: изобразительного искусства, дизайна, культурно-просветительской и художественно-творческой деятельности, в сфере образования.

Задачи дисциплины:

- овладение методами и принципами организации проектирования художественных текстильных произведений для архитектуры в практической работе над учебными заданиями.
- овладение методами и навыками предпроектной работы – сбор материалов по теме проектирования, изучение исторического и художественного контекста.
- освоение эскизной и проектной работы при выполнении поставленной задачи;
- умение спланировать выполнение работы по времени и реализовать этот график на практике.
- умение осуществить проектирование точно по теме и в рамках заданных стилистических, средовых и технических условий.
- овладение прикладными навыками выполнения графической и макетной работы в проектной деятельности.
- умение создать в проекте изделия или произведения оригинальный законченный художественный образ, используя знания о художественных возможностях текстиля, его выразительных свойствах, о технологии текстильных материалов.
- умение разработать, высокохудожественно и технически грамотно выполнить проектную документацию, с детализацией принципиально важных уникальных проектных решений, узлов и фрагментов изделий для последующего выполнения в материале.
- владеть методами и принципами исполнения в материале художественных текстильных изделий/произведений в практической работе над учебными заданиями;
- сформировать умения реализовать свой художественный замысел в материале, используя присущие текстилю выразительные свойства и возможности;
- выработать способность экспериментировать с новейшими технологиями в текстиле; сформировать навык владения инструментами цифровых технологий при создании текстильных изделий/произведений на профессиональном уровне;

4. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- **УК-2 (УК-2.1, УК-2.4, УК-2.5)** 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-3** Способен осуществлять самостоятельные исследования и изыскания в области инновационных технологий художественного текстиля, следить за научно-технологическим прогрессом в области текстиля и тканей и в смежных областях, использовать новые технологии и результаты своих исследований в практической и творческой работе

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- Понимает общую структуру концепции реализуемого проекта;
- Называет ее составляющие и принципы их формирования;
- 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;
- 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.
- 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 результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть профессиональными компетенциями по индикаторам степени их освоения:

- 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
- Следит за развитием технологий в области художественного текстиля; актуализирует собственные знания и навыки в практической деятельности
- Экспериментирует с новыми продуктами и инновационными текстильными технологиями, обновляет свою технологическую базу; владеет инструментами цифровых технологий проектирования и производства в художественном текстиле на профессиональном уровне
- Осуществляет самостоятельные прикладные и научно-практические исследования в области профессиональной творческой деятельности в художественном текстиле
- Отрабатывает и совершенствует технологии проектирования и исполнения в материале художественных текстильных произведений

- Применяет результаты авторских исследований в проектной и творческой работе в текстиле, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве
- Участвует в профильных научных мероприятиях как слушатель и как участник с докладами, публикациями, сообщениями

Текстиль в архитектуре - это современное направление в архитектуре и текстильном дизайне. Текстиль в архитектуре позволяет воплотить самые смелые и креативные замыслы художника. Эти формы привлекают внимание своими необычными и оригинальными формами. Текстиль в архитектуре обладает весьма обширным разнообразием возможных форм и назначений, для реализации которых используется множество различных материалов. Для таких текстильных пространственных сред используется только ткань, обработанная специальными составами, защищающими от влаги, грибка и плесени. Серьезное внимание уделяется вопросам композиционной гармонии и закономерностям ее организации с использованием текстиля, а также приемам проектирования тканых элементов архитектурно-дизайнерской среды. Архитектурное проектирование происходит под конкретную местность или объект, таким образом, каждый проект становится уникальным.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Планы семинарских/ практических занятий

Тема 1. Текстиль в архитектурной среде (6ч.)

Лекция (2ч.)

Семинар 1. Подготовка доклада-презентации (2 ч.)

Указания по подготовке к семинару:

1. Найти и изучить материал в соответствии с выбранной темой доклада-презентации
2. Оформить презентацию для представления и обсуждения на семинаре: 20-25 слайдов с изображениями арт-инсталляций, в формате .pptx

Семинар 1. Выступление с докладом-презентацией (2ч.)

Указания по подготовке к семинару:

1. Подготовить доклад для устного выступления, синхронизировать его со слайдами презентации – продолжительность сообщения – 10-15 минут

Литература:

1. Гаврилина А.А. Текстиль в формировании архитектурной среды. - М.: БуксМАрт, 2016. 432 с.
2. 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.

3. 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.
4. Савицкая В. Превращения шпалеры. М.: Галарт, 1995
5. Цветкова Н.Н. Искусство волокна «Fiber Art» второй половины XX–XXI вв.: особенности развития // Terra artis. Искусство и дизайн. 2021. № 2. С. 24–35.

Материально-техническое обеспечение занятия:

Для качественного проведения выступлений с докладами-презентациями 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.

Тема 2. Проект пространственной текстильной композиции в городской архитектуре (12ч.)

Семинар 1. Требования к проектированию текстильной пространственной композиции (2 ч.)

Указания к семинарскому занятию:

1. Найти и изучить примеры пространственных текстильных композиций в интерьере и экстерьере
2. Оформить собранный материал по темам, формам текстильных композиций, по авторам, по видам технологии их выполнения

Семинары 2-4. Выполнение эскизов пространственной текстильной композиции (6 ч.)

Указания к семинарскому занятию:

1. Выбрать и проанализировать архитектурное пространство для размещения в нем текстильной композиции.
2. Произвести фотофиксацию места локации, собрать материалы (планы, обмеры)
3. Выполнить поисковые эскизы в М 1:20 для определения формы и размера композиции
4. Предложить варианты цветового решения

Семинары 5-6. Выполнение чистовых эскизов и макетов пространственной текстильной композиции (4 ч.)

Указания к семинарскому занятию:

1. На основе утвержденных преподавателем наиболее удачных эскизов выполнить более проработанные 1-3 вариативных эскиза в М 1:10;
2. Выполнить макеты композиций в М 1:10

Литература:

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. Гаврилина А.А. Текстиль в формировании архитектурной среды. - М.: БуксМАрт, 2016. 432 с.
3. Голубева О.Л. Основы проектирования.- М.: Изд. В. Шевчук, 2014. – 132с.
4. Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. – М.: Аронов, 2018.

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

Тема 3. Изготовление макета или фрагмента текстильной композиции в материале (12ч.)

Семинары 1-3. Выполнение крупной текстильной объемно-пространственной формы (фрагмента композиции) в выбранной текстильной технике (6ч.)

Указания к творческому заданию:

1. Выполнить детальное проектирование окончательного варианта текстильной композиции с учетом замечаний и поправок, полученных на семинарах-консультациях
2. Выполнить технологические пробы выполнения в материале
3. Осуществить выполнение текстильной композиции или ее фрагмента в материале с учетом выбранной технологии

Семинары 4-6. Расчет и изготовление конструкции. Монтаж текстильной части проекта. Выполнение архитектурной подачи проекта в масштабе (6ч.)

Указания к практическому заданию:

1. Выполнить эскизирование конструктивных решений текстильной композиции на основе выполненного ранее художественного проекта
2. Выполнить итоговые чертежи, модели, макеты конструкций пространственной композиции
3. Осуществить монтаж текстильной композиции или ее фрагмента
4. Осуществить графическую подачу проекта, подготовить к просмотру по промежуточной аттестации
5. Подготовить выполненные проектную часть и другие материалы к просмотру промежуточной аттестации

Литература:

1. Гаврилина А.А. Текстиль в формировании архитектурной среды. - М.: БуксМАрт, 2016. 432 с.

2. Голубева О.Л. Основы проектирования.- М.: Изд. В. Шевчук, 2014. – 132с
3. Материал-технология - форма как универсальная триада в дизайне, архитектуре, изобразительном и декоративном искусстве: монография / составители А. Н. Лаврентьев [и др.] ; под редакцией Н. Н. Ганцевой [и др.]. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2018. — 537с.

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 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 30.

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).

2.2.2. 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;

- подготовка докладов-презентаций по Теме 1;
- выполнение эскизов композиций по темам Темам 2-3;
- выполнение и доделывание чистовых вариантов проектов пространственных текстильных композиций;
- выполнение и доделывание итоговой текстильной композиции или ее фрагмента в материале;
- оформление архитектурной подачи 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.

2.2.3. Методические рекомендации по подготовке доклада-презентации к Теме 1.

Доклад-презентация готовится обучающимся по выбранной теме. Представляет собой краткое изложение наиболее существенных аспектов профессиональной проблематики применительно к выбранному явлению или произведению графического дизайна.

Экранная презентация является визуальным сопровождением устного доклада. Она не должна быть тождественна докладу, но должна расширять, дополнять сказанное. Давать опорную визуальную информацию, которая нуждается в представлении и комментарии докладчика. Может так же содержать элементы инфографики: схемы, таблицы, диаграммы, расширяющие восприятие материалов доклада.

Объём экранной презентации – от 15 до 25 слайдов, длительность доклада – 10-15 минут. Выполняется экранная презентация в приложении PowerPoint, как многостраничный файл, адаптированный к формату интерактивной доски (пропорция изображения -16:9).

Доклад предполагает осмысление и анализ выбранной обучающимся теме или проблеме, умение сформулировать роль и значимость объекта изучения, демонстрацию глубокого ознакомления с объектом изучения и навык сбора приоритетной визуальной информации.

Перед презентацией необходимо сформулировать несколько ключевых вопросов. Можно останавливать презентацию на заранее намеченных позициях и проводить дискуссию. По окончании презентации необходимо обязательно подвести итоги и озвучить извлеченные выводы.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список литературы и источников

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. Гаврилина А.А. Текстиль в формировании архитектурной среды. - М.: БуксМАрт, 2016. 432 с.
  3. Голубева О.Л. Основы проектирования.- М.: Изд. В. Шевчук, 2014. – 132с.
  4. Материал-технология - форма как универсальная триада в дизайне, архитектуре, изобразительном и декоративном искусстве: монография / составители А. Н. Лаврентьев [и др.] ; под редакцией Н. Н. Ганцевой [и др.]. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2018. — 537с.
  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.

Дополнительная:

1. Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. — М.: Аронов, 2018.
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

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

Для освоения дисциплины обучающимся обеспечен доступ к электронным информационным ресурсам, содержащим профессиональную базу данных и литературные источники, дополняющие перечень литературы:

- ЭБС ЛАНЬ. Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ. Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО ЮниверOnline . Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО Руконт. Режим доступа www.rucont.ru.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО IPR_Smart. Режим доступа www.iprbookshop.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

Составитель:

доцент кафедры Дизайна и ДПИ

Карпова Е.А.

Рассмотрено на заседании кафедры *Дизайна и декоративно-прикладного искусства*

Протокол № _____ *2024*