

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный университет»

Факультет культуры и искусства
Кафедра дизайна и искусства интерьера

Петиш П.Г.

**Методические рекомендации по дисциплине
«Профессиональный электив. Художественный текстиль»**

для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн»
Профиль «Дизайн костюма»

Ульяновск, 2022

Рекомендованы к введению в образовательный процесс Ученым советом Факультета культуры и искусства УлГУ (протокол № 12/243 от 20.05.2022 г.)

Методические рекомендации по дисциплине «Профессиональный электив. Художественный текстиль»/составитель Петиш П.Г. - Ульяновск: УлГУ, 2022. – 14с.

Методические рекомендации по организации практических занятий и самостоятельной работы обучающихся в процессе изучения дисциплины «Профессиональный электив. Художественный текстиль». Предназначено для обучающихся по направлению 54.03.01. «Дизайн», профиль «Дизайн костюма».

СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ	7
3. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ	9
4. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ К ПРОСМОТРУ.....	10
5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ	11
6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ	13

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Подготовка тканей к покраске.

Способность ткани поддаваться крашению зависит от её волокнистого состава. Ткани из натуральных, искусственных, синтетических и химических волокон имеют разную степень окрашивания.

Ткани могут подвергаться разной подготовке в зависимости от вида крашения. В базовую подготовку ткани для всех видов крашения входит 1 – стирка (очистка ткани от загрязнений, пятен, жира, отпечатков карандаша и мела), 2 – чистка (очистка ткани от инородных нитей и ворса), 3 – глажка (придание ткани ровной, гладкой поверхности).

Первоначальный цвет ткани так же играет важную роль в окрашивании ткани. Чисто белые ткани вбирают в себя цвет, максимально приближенный к цвету красителя. Ткани молочного цвета, цвета слоновой кости, цвета айвори могут давать приглушённый оттенок в конечном результате крашения. Цветные ткани будут окрашиваться лишь в более тёмные оттенки и иметь оттенок своего первоначального цвета в конечном результате окрашивания.

В зависимости от вида крашения, ткани могут натягиваться на подрамник, складываться, подвергаться замачиванию в кальценированной соде и других реагентах. Вид ткани так же играет роль перед выбором вида крашения. Некоторые ткани могут подвергаться любому виду крашения, другие виды ткани способны окрашиваться лишь определёнными способами, существуют ткани, не поддающиеся покраске.

Обесцвечивание. Лишить ткани естественного цвета перед покраской или придать её более светлый оттенок можно путём обесцвечивания.

После окраски следует закрепить цвет на ткани. Вид закрепления краски на поверхности ткани зависит от вида крашения.

Тема 2. Краски и красители.

Для росписи тканей используют разные красители, которые различаются сферой своего применения. Кроме того, их можно противопоставить друг другу и на основании способов приготовления краски и закрепления ее на поверхности ткани. Главным основанием для разделения красителей на группы являются технические свойства. С этой точки зрения выделяют прямые, кислотные, основные и хромовые красители.

Красители различаются по составу. Существуют органические красители и химические. Красители бывают жидкие, пастообразные, порошковые. В зависимости от вида и консистенции красителя следует выбирать соответствующие инструменты работы с ними: кисти, трубочки, мастихины и др.

В зависимости от состава, красители могут иметь разную степень интенсивности окрашивания, а так же обладать различными оттенками.

Тема 3. Свободная роспись.

Свободная роспись самая распространённая и универсальная роспись тканей и готовых изделий.

Свободной росписью можно работать как по сухому материалу, так и по влажному, можно использовать как пастообразные, так и жидкие красители.

Рисунок в свободной росписи может быть чётким и ровным или с различными цветовыми переходами и цветосмешением.

Свободная роспись предполагает нанесение рисунка на ровную расправленную поверхность ткани или изделия. При этом можно первоначально наметить контуры предполагаемого рисунка.

При работе с пастообразными красителями можно добиться ровного плоскостного или объёмного рельефного рисунка.

Эта техника подходит для изображения рисунков с очень тонкими линиями и мелкими деталями.

Тема 4. Набойка. Нанесение рисунка при помощи ручной печати.

Набойка – древний способ украшения ткани рисунком. Набойка производится посредством отпечатывания рисунка, вырезанного предварительно на деревянной дощечке (или другом материале) и покрытого красителем. Различают несколько видов печатания, в том числе и на ткани: линогравюра, ксилография, монотипия, литография.

Конечный результат набойки зависит непосредственно от вида красителя, вида ткани и структуры печатного рисунка.

Тема 5. Узелковое крашение тканей «тай-дай».

Узелковая окраска ткани, это способ окрашивания ткани посредством складывания её в различных техниках.

Окрашивание ткани в этой технике получается абстрактным, расплывчатым, можно добиться большого количества цветных переходов и переливов. Чаще всего для этой техники применяются жидкие или порошковые красители. Техника тай-дай можно пользоваться на тканях ещё до раскроя, но популярно так же её использование уже на готовых изделиях.

Тема 6. Батик.

Различают холодный и горячий батик.

Работа в технике холодного батика даёт возможность расписать не всю вещь или ткань, а один небольшой фрагмент. Наличие контура придает произведениям, выполненным в этой технике, дополнительную декоративность и графичность и декоративность. Линии контура ограничивают часть рисунка, замыкая его. Замкнутость контура является обязательным условием. Контур делают с помощью специального резервного состава.

Обязательной чертой работы, выполненной в технике холодного батика, является наличие четкого цветного контура. Вследствие этого для холодного батика характерен очень четкий геометризм и четкость рисунка и орнамента.

Горячий батик характерен соблюдением строгой последовательности в работе. Продумывать все этапы следует уже при создании эскиза. В этой технике ткань окрашивается поэтапно, слоями. При этом участки ткани, которые не должны быть в последствии закрашены, каждый раз покрываются резервирующим составом или воском.

Поскольку контурные линии не являются для горячего батика обязательными, эта техника дает возможность выполнения росписей с плавными переходами от одного тона или цвета к другому.

Тема 7. Лоскутное шитьё. Аппликация.

Пэчворк — это техника шитья вещей из лоскутков ткани.

Аппликация из текстиля – техника создания художественных изображений путём наклеивания или пришивания на ткань фрагментов текстильных материалов, текстильной фурнитуры, украшений.

Аппликация из лоскутов представляет собой пришитые фрагменты ткани на основу-фон. Аппликациями применяется для декорирования одежды, обуви, предметов интерьера и быта или как самостоятельное произведение декоративно-прикладного искусства в качестве панно. При шитье аппликации используют, как правило, несколько видов стежков.

Для изготовления изделий из лоскута возможно использовать новые и бывшие в употреблении ткани. Перед использованием ткани, для предотвращения усадки в готовом изделии и улучшения качества, необходимо подвергнуть декатировке – обработке тканей паром или стирке с последующей глажкой.

Блок – геометрическая и конструктивная единица лоскутного полотна, единица орнамента, модуль. Основа – ткань с пониженной растяжимостью, на которую нашиваются лоскутные детали.

Тема 8. Художественное формование фактурных тканей. Буфы.

Готовая фабричная ткань может подвергаться множеству различных вариантов формования, текстурирования и декорирования. Декорирование может производиться путём нашивки, сборки, наслаивания, наклеивания, переплетений, удалений нитей переплетения, добавления любых других декорирующих средств.

Одним из видов формования является – буф – складывание и сшивание ткани по определенной схеме, после чего ткань приобретает объёмный паттерн. Схем сборки различных буф достаточно много. Важный этап при выполнении буф — правильно и качественно сделанная разметка. Буфы бывают двух типов — те, которые собираются с лицевой стороны изделия и те, которые собираются с изнаночной стороны.

Основа разметки — это сетка из квадратов (1 x 1 см, 1,5 x 1,5 см, 2 x 2 см и т.д.). Соответственно, чем больше ячейки сетки, тем крупнее будут буфы. Сборка буф заключается в прочном соединении определенных точек несколькими стежками. Объёмность и чёткость буф зависит от вида выбранной ткани.

2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Форма проведения – практические занятия.

Тема 1. Подготовка тканей к покраске.

Вопросы к теме:

1. Влияние волокнистого состава на способность ткани поддаваться крашению.
2. Базовая подготовка ткани для всех видов крашения.
3. Подготовка ткани в зависимости от вида крашения.
4. Особенности крашения цветных тканей.
5. Обесцвечивание ткани.

Выполнение практических работ: Подготовка 4х лоскутов ткани (50х50 см) к разного вида покрасок.

Тема 2. Краски и красители.

Вопросы к теме:

1. Виды красок и красителей по составу.
2. Виды красок и красителей по консистенции.
3. Инструменты, необходимые для работы с красящими веществами.
4. Особенности (свойства) различных красок и красителей.

Выполнение практических работ: Подбор красителей к 4 видам разных техник крашения. Подготовить 4 эскиза для разных техник крашения.

Тема 3. Свободная роспись.

Вопросы к теме:

1. Особенности работы в технике «свободная роспись».
2. Особенности рисунка, получаемого в технике «свободная роспись».

Выполнение практических работ: Выполнение покраски ткани (или готового изделия) в технике «свободная роспись».

Тема 4. Набойка. Нанесение рисунка при помощи ручной печати.

Вопросы к теме:

1. Особенности работы в технике «ручная печать».
2. Особенности рисунка, получаемого в технике «ручная печать».

Выполнение практических работ: Выполнение покраски ткани (или готового изделия) в технике «ручная печать».

Тема 5. Узелковое крашение тканей «тай-дай».

Вопросы к теме:

1. Особенности работы в технике «тай-дай»
2. Особенности рисунка, получаемого в технике «тай-дай».

Выполнение практических работ: Выполнение покраски ткани (или готового изделия) в технике «тай-дай».

Тема 6. Батик.

Вопросы к теме:

1. Особенности работы в технике «батик».
2. Особенности рисунка, получаемого в технике «батик».

Выполнение практических работ: Выполнение покраски ткани в технике «батик».

Тема 7. Лоскутное шитьё. Аппликация.

Вопросы к теме:

1. Знакомство с лоскутным шитьём.
2. Особенности работы в технике «лоскутное шитьё».
3. Знакомство с текстильной аппликацией.
4. Особенности работы в технике «аппликация».

Выполнение практических работ:

На выбор:

1. Выполнение декоративного полотна в технике «лоскутное шитьё» (50x50 см).
2. Выполнение декоративного полотна в технике «текстильная аппликация» (размер 50x50 см).

Тема 8. Художественное формование фактурных тканей. Буфы.

Вопросы к теме:

1. Знакомство с различными возможностями формования и текстурирования текстильных полотен.
2. Знакомство с техникой «буф».
3. Особенности работы в технике «буф».

Выполнение практических работ:

На выбор:

1. Выполнение декоративного полотна в технике художественного формования или текстурирования ткани (размер полотна 50х50 см).

2. Выполнение декоративного полотна в технике «буфы» (размер 50х50 см).

3. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

(Текущий контроль)

Тема 1. Подготовка тканей к покраске.

Цель: Ознакомление с особенностями подготовки тканей к покраске.

Задачи: Освоение способов подготовки тканей к покраске.

Состав подачи: 4 лоскута ткани (50х50 см), подготовленных для разных видов крашения.

Тема 2. Краски и красители.

Цель: Ознакомление с классификацией красок и красителей.

Задачи: Освоение приёмов работы с разными красками и красителями.

Состав подачи: 4 эскиза для разных техник крашения (формат эскиза – А4).

Тема 3. Свободная роспись.

Цель: Ознакомление с особенностями работы в технике «свободная роспись».

Задачи: Освоение принципов работы в технике «свободная роспись».

Состав подачи: Лоскут ткани 50х50 см (или готовое изделие) с рисунком, выполненным в технике «свободная роспись».

Тема 4. Наборка. Нанесение рисунка при помощи ручной печати.

Цель: Ознакомление с особенностями работы в технике «ручная печать».

Задачи: Освоение принципов работы в технике «ручная печать».

Состав подачи: Лоскут ткани 50х50 см (или готовое изделие) с рисунком, выполненным в технике «ручная печать».

Тема 5. Узелковое крашение тканей «тай-дай».

Цель: Ознакомление с особенностями работы в технике «тай-дай».

Задачи: Освоение принципов работы в технике «тай-дай».

Состав подачи: Лоскут ткани 50х50 см (или готовое изделие) с рисунком, выполненным в технике «тай-дай».

Тема 6. Батик.

Цель: Ознакомление с особенностями работы в технике «батик».

Задачи: Освоение принципов работы в технике «батик».

Состав подачи: Лоскут ткани 50х50 см с рисунком, выполненным в технике «батик».

Тема 7. Лоскутное шитьё. Аппликация.

Цель: Ознакомление с особенностями работы в технике «лоскутное шитьё». Ознакомление с особенностями работы в технике «текстильная аппликация».

Задачи: Освоение принципов работы в технике «лоскутное шитьё». Освоение принципов работы в технике «текстильная аппликация».

Состав подачи:

На выбор:

Декоративное полотно 50х50 см, выполненное в технике «лоскутное шитьё».

Декоративное полотно 50х50 см, выполненное в технике «текстильная аппликация».

Тема 8. Художественное формование фактурных тканей. Буфы.

Цель: Ознакомление с различными возможностями формования и текстурирования текстильных полотен. Ознакомление с особенностями работы в технике «буф».

Задачи: Освоение принципов художественного формования и текстурирования текстильных полотен. Освоение принципов работы в технике «буф».

Состав подачи:

На выбор:

Декоративное полотно 50х50 см, выполненное в технике художественного формования или текстурирования.

Декоративное полотно 50х50 см, выполненный в технике «буф».

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ К ПРОСМОТРУ

1. Подготовка тканей к покраске.
2. Эскизы к различным техникам крашения.
3. Работа в технике «свободная роспись».
4. Работа в технике «ручная печать».
5. Работа в технике «тай-дай».
6. Работа в технике «батик».
7. Работа в технике «лоскутное шитьё» или «аппликация».
8. Работа в технике «художественное формование ткани» или «буфы».

5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа обучающихся (далее СРО) в ВУЗе является неотъемлемой частью образовательного процесса и рассматривается как организационная форма обучения или система педагогических условий, обеспечивающая управление учебной деятельностью обучающихся, а также деятельность обучающихся по освоению знаний, умений и навыков учебной и научной деятельности (с участием и без участия в этом процесс педагогических работников.

Целью самостоятельной работы обучающихся является систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся, углубление и расширение теоретических знаний; формирование использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу; развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; приобретение навыков решения практических задач в сфере профессиональной деятельности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации; развития исследовательских умений.

Контроль самостоятельной работы обучающихся – это комплекс мероприятий, включающий анализ и оценку самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения ими учебной дисциплины (модуля), прохождения практики. Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство двух форм: самоконтроль и самооценка обучающегося; контроль и оценка со стороны преподавателя. Контроль самостоятельной работы со стороны преподавателя может осуществляться как на аудиторных занятиях, так и в рамках индивидуальной работы с обучающимися в различных формах.

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы
Тема 1. Подготовка тканей к покраске.	Проработка учебного материала, выполнение практических заданий, оформление подачи, подготовка к сдаче зачёта.
Тема 2. Краски и красители.	Проработка учебного материала, выполнение практических заданий, оформление подачи, подготовка к сдаче зачёта.
Тема 3. Свободная роспись.	Проработка учебного материала, выполнение практических заданий, оформление

	подачи, подготовка к сдаче зачёта.
Тема 4. Набойка. Нанесение рисунка при помощи ручной печати.	Проработка учебного материала, выполнение практических заданий, оформление подачи, подготовка к сдаче зачёта.
Тема 5. Узелковое крашение тканей «тай-дай».	Проработка учебного материала, выполнение практических заданий, оформление подачи, подготовка к сдаче зачёта.
Тема 6. Батик.	Проработка учебного материала, выполнение практических заданий, оформление подачи, подготовка к сдаче зачёта.
Тема 7. Лоскутное шитьё. Аппликация.	Проработка учебного материала, выполнение практических заданий, оформление подачи, подготовка к сдаче зачёта.
Тема 8. Художественное формование фактурных тканей. Буфы.	Проработка учебного материала, выполнение практических заданий, оформление подачи, подготовка к сдаче зачёта.

6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Основная

1. **Художественный текстиль** : учебное пособие по направлению подготовки 51.03.02 «народная художественная культура», квалификация выпускника – бакалавр, форма обучения – очная, заочная / Л. В. Ивойлова; Ивойлова Л. В. - Барнаул : АлтГИК,

2016. - 119 с. - Библиогр.: доступна в карточке книги, на сайте ЭБС Лань. - Книга из коллекции АлтГИК - Искусствоведение. - Режим доступа: ЭБС "Лань"; для авторизир. пользователей. - ISBN 978-5-4414-0032-9.

2. **Творческие мастерские по художественному текстилю. Технологические основы проектирования изделий** : учебное пособие / Т. Ю. Дерябина, К. С. Пономарева; Т. Ю. Дерябина, К. С. Пономарева. - Творческие мастерские по художественному текстилю. Технологические основы проектирования изделий ; 2031-02-04. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019. - 80 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - Текст. - Гарантированный срок размещения в ЭБС до 04.02.2031 (автопродлонгация). - электронный. - Электрон. дан. (1 файл). - URL: <http://www.iprbookshop.ru/102681.html>. - Режим доступа: ЭБС IPR BOOKS; для авторизир. пользователей. - ISBN 978-5-7937-1750-2.

Дополнительная

1. **История художественного текстиля. Очерки** : учебное пособие / Н. Ю. Митрофанова; Н. Ю. Митрофанова. - История художественного текстиля. Очерки ; Весь срок охраны авторского права. - Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. - 160 с. - Книга находится в премиум-версии IPR SMART. - Текст. - Весь срок охраны авторского права. - электронный. - Электрон. дан. (1 файл). - URL: <https://www.iprbookshop.ru/120920.html>. - Режим доступа: Цифровой образовательный ресурс IPR SMART; для авторизир. пользователей. - ISBN 978-5-4497-0237-1.

2. **Материальная культура русских крестьян Алтая** : учебно-методическое пособие по направлению подготовки 51.03.04 «музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», профиль – «выставочная деятельность», квалификация выпускника – бакалавр. - 2-е изд., перераб. - Барнаул : АлтГИК, 2017. - 151 с. - Библиогр.: доступна в карточке книги, на сайте ЭБС Лань. - Книга из коллекции АлтГИК - Искусствоведение. - Режим доступа: ЭБС "Лань"; для авторизир. пользователей.

3. **Материальная культура Сибири: Материальная культура русских крестьян Алтая** : учебно-методическое пособие. - Барнаул : АлтГИК, 2009. - 140 с. - Библиогр.: доступна в карточке книги, на сайте ЭБС Лань. - Книга из коллекции АлтГИК - Искусствоведение. - Режим доступа: ЭБС "Лань"; для авторизир. пользователей.

4. **Традиционный вязаный платок Южного Урала и Поволжья** : монография / А.А. Васильченко; Васильченко А.А. - Москва : Оренбургский ГУ, 2017. - 194 с. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741017333.html>. - Режим доступа: ЭБС "Консультант студента"; по подписке. - ISBN 978-5-7410-1733-3.

5. **Белорусский народный текстиль: художественные основы, взаимосвязи, новации** : монография / О.А. Лобачевская; Лобачевская О.А. - Москва : Белорусская наука, 2013. - 527 с. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850816382.html>. - Режим доступа: ЭБС "Консультант студента"; по подписке. - ISBN 978-985-08-1638-2.

6. **Белорусский народный текстиль** : художественные основы, взаимосвязи, новации / О. А. Лобачевская; О. А. Лобачевская. - Белорусский народный текстиль ; Весь срок охраны авторского права. - Минск : Белорусская наука, 2013. - 528 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - Текст. - Весь срок охраны авторского права. - электронный. - Электрон. дан. (1 файл). - URL: <http://www.iprbookshop.ru/29420.html>. - Режим доступа: ЭБС IPR BOOKS; для авторизир. пользователей. - ISBN 978-985-08-1638-2.