

UNEC

Азербайджанский Государственный Экономический Университет

УЧЕБНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

(Силлабус)

по дисциплине “Художественное декорирование тканей”

Необходимые учебники и учебные пособия:

1. Paşayev B.S., Ağamalıyeva Y.Ç., Məmmədova L.H. Moda və kostyumun tarixi. Bakı, Azərnapışr, 2009
2. Paşayev B.S. Parça və geyim məmullatlarının bədii layihələndirilməs Bakı, "Təhsil" NPM, 2004
3. Керимов Л.Г. Азербайджанский ковер. Том II - Баку: Гянджлик, 1983 - с.241, 32 цв. илл.
4. Мерцалова М.Н. История костюма разных времен и народов: В 4-х т. – издание 2-е. – М.: Академия Моды, 1993 – 2000.
5. Цветкова Н. История текстильного искусства и костюма. Древний мир. Учебное пособие М.: Изд. СПбКО, 2010
6. Паранюшкин Р. В. Композиция, М.: Издательство: Феникс Серия, 2005
7. Şəbəkə materialları

Описание дисциплины

Этот предмет является дополнительным в общем (базовом) списке преподаваемых предметов. Дисциплина предоставляет студентам, обучающимся на ступени бакалавра получение необходимых базовых знаний, необходимых им во время их будущего профессионального дизайнерского творчества, а также знакомит их с историей создания художественного полотна, батика, вышивки, росписи тканей и т. д.

Занимая ведущее место в области декоративного искусства, батик сочетает в себе черты традиционных художественных техник, таких как акварель, графика, витражи, мозаика, широко используется в дизайне как метод рисования на тканях, что позволяет создавать эксклюзивные детали, прекрасно сочетаясь с различными стилями и цветовыми решениями. Искусство создания объектов дизайна из текстильных материалов, обеспечивает эстетические потребности людей, оказывает огромное эмоциональное и воспитательное влияние на мысли и чувства человека.

Цели и задачи дисциплины

Курс по учебной дисциплине "Художественное оформление тканей" направлен на развитие художественного мышления, творческого воображения, изобразительных навыков и умений. Задача лекций и занятий, предусмотренных в настоящем курсе, заключается в привитии студентам основных понятий теоретических основ изобразительного искусства и художественного творчества, вопросов символического значения цвета, связи эмоционального воздействия с формой и возможностями, а также традиционных методов рисования узоров на ткани. Таким образом, на основе полученных знаний создаются условия для рассмотрения и выявления характерных элементов, выполнения декоративной композиции с целью нанесения художественного рисунка на ткани, соответствующие традициям великого исторического пути.

Задачи, стоящие перед преподаванием дисциплины, следующие:

- развитие у студентов способности выражать творческие идеи посредством условного языка декоративной композиции;
- возможность самостоятельно воплощать теоретические знания в метод профессионального творчества;
- развитие эстетического мировоззрения и воспитание художественного вкуса;
- развитие художественно-практических навыков;
- ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного творчества (батик, роспись на ткани и т.д.)
- развитие фантазии, творческого мышления, художественного воображения
- получение некоторых организационных навыков художественного творчества;
- подготовка студентов в качестве квалифицированных и грамотных специалистов в области текстильного проектирования.

Методология преподавания дисциплины

Следующее учение для достижения поставленных целей и достижений используется методика:

- *Устный (лекция, презентация, дискуссия);*
- *Визуальные (видеофайлы, репродукции, книги);*
- *Практичный;*
- *Эмоциональный (анализ различных ассоциаций, художественных образов).*

В процессе преподавания данного предмета чтение лекций, проведение интерактивных дискуссий, реализация командных проектов, работа в малых группах, деловые игры, специальные примеры (кейс-стади) изучение и анализ, написание эссе или бесплатная работа и вместо упражнений.

Кроме того, в учебном процессе используется зарубежная и местная литература, а также международная и местная, статьи, реальные примеры и частные случаи, взятые из СМИ (интернет-ресурсы). Особое внимание будет уделено ее анализу, обсуждению и формулированию логических выводов. Данные знания в целях формирования прикладных навыков учащиеся решают задания, подобранные по теме они сделают. Используются самые разнообразные методы преподавания и обучения.

Перед преподаванием каждой новой темы учащимся предъявляются заданные тексты и предъявляются им они должны быть дополнены другими предоставленными (назначенными) материалами для декламации.

Результаты обучения:

После завершения курса обучения и освоения всех тем студенты:

Должны знать:

- Теоретические основы изобразительного искусства и художественного творчества;

- Цели и задачи, основные законы, выразительные средства декоративной композиции
- Свойства различных тканей и красителей, их взаимодействие;
- Основные принципы организации декоративной композиции;
- Особенности цвета и варианты создания цветовых гармоний;
- Основы стилизации в декоративной композиции и особенности процесса разработки батика;
- Последовательность создания декоративной композиции, начиная от идеи и замысла творческого проекта декорирования изделия до его выполнения;
- Основные этапы процесса вышивки на ткани.

Должны уметь:

- Создание эскизов для различных видов вышивки;
- Использование традиционных методов вышивки на ткани;
- Выполнение вышивки и использование различных техник;
- Применять законы организации пространства;
- Работать с дополнительной литературой;
- Использовать и сочетать в работе различные материалы;
- Осуществлять проектирование продукции текстильного дизайна
- Уметь анализировать работы мастеров и использовать в своей работе отдельные элементы декора; творчески работать над выполнением узоров на изделиях;
- Использование художественных материалов и инструментов (краски, графические материалы, красящие вещества для ткани) ;
- Сознательно выбирать средства выражения идеи композиции
- Использовать наблюдение за жизнью и активировать фантазию при выполнении задач;
- Составление грамотной композиции с учетом композиционных законов
- Составлять гармоничную цветовую гамму.
- Использовать свои знания и навыки в области художественного оформления ткани.;
- Уметь создавать композиции с правильной структурой и внешним видом

Пререквизиты

Нет

Темы лекций предмета

В процессе преподавания предмета студентам предлагаются лекции по следующим темам:

1. История развития текстиля в странах Древнего Мира
2. Орнамент в текстиле
3. История возникновения и развития художественной росписи ткани. Батик
4. Техники исполнения батика
5. Текстильное оформление интерьера
6. Икат. Искусство создания икатов
7. Колорит в декоративном текстиле
8. Композиция в декоративном текстиле
9. История искусства вышивки
10. Виды вышивок

11. Техники вышивок
12. Индийская вышивка
13. Китайская вышивка
14. Азербайджанская вышивка
15. История машинной вышивки

Темы семинарных занятий по дисциплине

В процессе преподавания предмета студентам будут предоставлены семинарные занятия по следующим темам:

1. Свободная композиция. “Декоративная ткань”. Роспись
2. Композиция “Краски осени”. Роспись. Эскиз.
3. Композиция “Краски осени”. Роспись. Работа на ткани
4. Холодный батик. Композиция. “Цветы и бабочки”. “Вальс цветов”. Роспись. Эскиз
5. Холодный батик. Композиция. “Цветы и бабочки”. “Вальс цветов”. Роспись. Работа на ткани
6. Графическая композиция. “Ракушки и морские камешки”. Роспись. Эскиз
7. Графическая композиция. “Ракушки и морские камешки”. Роспись. Работа на ткани
8. Композиция. «Морозные узоры». Свободная роспись. Эскиз
9. Композиция. «Морозные узоры». Свободная роспись. Работа на ткани
10. Узелковая техника. Роспись платка. Эскиз
11. Узелковая техника. Роспись платка. Работа на ткани
12. Изображение объектов природы с элементами стилизации. Вышивка. Эскиз
13. Изображение объектов природы с элементами стилизации. Вышивка. Работа на ткани
14. Вышивка бисером. Свободная тема. Эскиз
15. Вышивка бисером. Свободная тема. Работа на ткани

Тексты лекций по предмету

Дискуссионные вопросы и задания по всем темам предмета, а также различные виды учебных материалов размещены в электронном кабинете в электронном формате.

Содержание тем и учебно-тематический раздел

Неделя	Название темы	Основное содержание темы	Литература
1	История развития текстиля в странах Древнего Мира	Основное сырье, используемое для текстиля и красок в Древнем Египте. Старинные греческие ткани. Элементы греческого орнамента. Виды тканей и украшений Древнего Рима. Ткани старинного	1 (гл.2); 4 (гл.1) 2 (гл. 1) 7 (гл. 2,4,6,7)

		индийского текстиля. Текстиль Древнего Китая. Основные виды китайского орнамента.	
2	Орнамент в текстиле	Понятие орнамента в текстиле. Орнаментальные мотивы. Виды геометрических орнаментов в зависимости от структуры композиции. Деление изобразительных орнаментов на виды.	2 (гл. 3,5,6) 3 (гл. 3); 5 (гл. 1);
3	История возникновения и развития художественной росписи ткани. Батик	История искусства” батик”. Метод вышивки и используемые красящие вещества, Типы орнамента. Создание узоров на шелковых тканях в Китае. Особенности технологии декорирования тканей в Японии. Искусство росписи тканей в Индии.	1 (гл. 2.6); 2 (гл. 3,4,5) 7 (гл. 7,8,9)
4	Техники исполнения батика	Материал и инструменты. технология холодного батика. технология горячего батика. Способы нанесения рисунка по технологии горячей батик. Рисование узоров с пятнами. Техника распыления сухими красящими веществами. Техника свободного вышивания.	4 (гл. 1); 6 7 (гл. 7,9);
5	Текстильное оформление интерьера.	История текстиля. Льняное и шерстяное волокно. Хлопок и шелковое волокно. Основной элемент оформления интерьера- декоративное панно. Три основных способа использования декоративных деталей для интерьеров различного назначения.	2 (гл. 1); 3 (гл. 6); 7 (гл. 4,8) 6
6	Икат. Искусство создания икатов	Икат. Искусство создания икатов История иката Средней Азии	6 7 (гл.7,8,9);
7	Колорит в декоративном текстиле	Роль колорита в композиции декоративной ткани. Хроматические и ахроматические цвета. Спектр.	1 (гл. 4); 2 (гл. 7) 7 (гл. 8);

		Цветовая гамма и дополнительные цвета. Три способа получения смеси цветов. Контраст Текстильный колорит.	
8	Композиция в декоративном текстиле	Значение ритма в композиционном решении произведения. Ритмические методы построения рисунка ткани. Статическое и динамическое композиционное решение. Различные факторы, влияющие на выбор композиционного решения: материал, выбор цвета, масштаб, усовершенствованные методы рисования. Тематические орнаментальные композиции в производстве тканей	5 (гл. 1.3); 2 (гл. 4);
9	История искусства вышивки	Искусство египетской вышивки. Византийское искусство вышивки. Искусство вышивки эпохи Возрождения. Искусство вышивки в западных странах. Самые древние виды вышивки, применяемые в России. Вышивка золотом. Искусство вышивки в странах СНГ.	1 (гл. 2); 4 (том 1) 7 (гл. 2, 3);
10	Виды вышивок	История создания и виды вышивки лентами. Вышивка бисером и основные методы вышивки.	1 (гл. 4); 4 (том 2)
11	Техники вышивок	Плотный узор. Виды плотной вышивки. Вышивка крестом. Канва. Виды вышивальных техник.	4 (том1, 2); 2 (гл. 5)
12	Индийская вышивка	Традиции индийских вышивок. Стиль стеклянной вышивки. вышивка Чиканкари. Стиль вышивки.	1 (гл. 2.6); 7 (гл. 7)
13	Китайская вышивка	История китайских вышивок. Стили китайских вышивок. Узоры вышивки Сюань и Юе.	1 (гл. 2.4); 7 (гл. 8)

		узоры вышивки Цяо Гу. узоры вышивки Ичуань	
14	Азербайджанская вышивка	Национальные декоративные композиции, применяемые в бытовых предметах Азербайджана. Техника вышивки гирлянды. Орнаменты в стиле гюлабатин и однотонные вышивки, распространенные в середине XIX века. Шелковистая вышивка. Исламский орнамент. Орнамент Бута	1 (гл. 2); 2 (гл. 1.5) 3 (гл. 3);
15	История машинной вышивки	История машинной вышивки. Вязальная машина. Пять основных стилей машинных вышивок.	2 (гл. 2.4) 4 (гл. 4);
Итог			30

Оценка предмета

В текущей оценке предметов, требующих навыков по специальности дизайн - 20 баллов из 50 формируются за счет оценки активности студентов (определяется на основании выполнения заданий на семинарах). Остальные 30 баллов начисляются в течение семестра (с 2 заданиями в месяц) на основе оценки 6 индивидуальных заданий, выполненных в соответствии с приложением , каждое из которых набирает по 5 баллов. В этом случае студенты, желающие заработать дополнительные баллы, не могут выполнить и предоставить 7-ю работу.

Выполнение индивидуальных рабочих заданий по предметам, требующим навыков (по специальности дизайн)

Студентам предлагается 6 индивидуальных работ по темам программы. Правила работы данных задач определены следующим образом:

1. Композиция - главное и самое главное условие - правильное размещение предмета или композиции.
2. Правильное определение пропорций.
3. Определение цветовой палитры.
4. Форма, объем или какое-либо цветовое решение в композиции:
 - 4.2. Цветовое решение композиции (орнаментальное, тематическое, графическое, декоративное и др.):
 - 4.2.1. Придание основных цветовых тонов
 - 4.2.2. Разработка орнаментальных композиций в хроматических или ахроматических оттенках, в зависимости от задачи, по законам симметрии.
 - 4.2.3. Обработка декоративных заданий хроматическими оттенками и выделением контурных линий.

4.2.4. Графическая работа в графическом стиле с хроматическими или ахроматическими оттенками и выделением контурных линий

4.2.5. Разработка тематических заданий в серых (монохромных) или хроматических тонах

4.2.6. Обобщение задачи.

Материалы и техники, используемые при выполнении заданий:

1. Бумага, ткань или холст формата А3, А2.
2. Простой карандаш, цветной карандаш, цветная гелевая ручка, фломастер, цветной маркер, пастель, уголь, сангина, акварельные (акварель, акрил, гуашь и др.) Краски, масляные краски.

Имеется возможность использовать смешанную технику.

Курсовая работа по предмету

Курсовая работа по предмету не предусмотрена.

Посещаемость занятий

Для лиц, обучающихся на уровне бакалавриата, применяется 75%-ный лимит посещаемости. Те, кто превышает этот лимит по предмету, не допускаются к промежуточной оценке (сессионному экзамену) по этому предмету. Для студентов очной формы обучения, которые не превышают лимит посещаемости, баллы за посещаемость по этому предмету не начисляются.

Итоговый экзамен

По окончании преподавания предмета один раз организуется итоговый экзамен. Ответ студента на экзамене может быть оценен в диапазоне от 0 до 50 баллов (максимум 50 баллов). 50 баллов по промежуточной оценке знаний и умений, полученных студентом в процессе преподавания предмета, обеспечиваются за счет оценки 1 рисунка, выполненного во время сессии, проводимой в течение 180 минут в качестве экзамена на способности. Результаты экзаменов заносятся в систему соответствующей кафедры. "0" (ноль) баллов регистрируется, когда ученик не участвует на экзамене. Если на итоговом экзамене студент не набрал минимум 17 баллов, то баллы, накопленные до экзамена, не суммируются, студент не получает зачёт по этому предмету, и у него остаётся академическая задолженность по предмету. Если у студента есть какие-либо жалобы на оценку результатов экзамена, студент может обратиться в Апелляционную комиссию на основании общих правил, установленных в Университете.

Итоговая оценка по предмету

Итоговые знания студентов по предмету оцениваются по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов-100 баллов.

После итогового экзамена суммируются все баллы, набранные студентом по предмету, и рассчитывается итоговая оценка (балл).

Направление	Баллы	Процент
Промежуточная оценка (финал)	50	50 %

Семинар (упражнение) активность по результатам занятий	20	20 %
По оценке индивидуальной работы студентов	30	30%
Итого:	100	100 %

Итоговые знания студента по предмету в течение семестра (до и на экзамене) оцениваются по итоговому количеству набранных баллов следующим образом:

Ниже 51 балла	- “не удовлетворительно”	– F
51-60 баллов	- “приемлемо”	– E
61-70 баллов	- “удовлетворительно”	– D
71-80 баллов	- “хорошо”	– C
81-90 баллов	- “очень хорошо”	– B
91-100 баллов	- “отлично”	– A

Если итоговый балл, набранный студентом, ниже 51 балла (то есть, если его знания оцениваются “неудовлетворительно”), студент не получает кредиты на эту дисциплину и остается в академическом долгу по этому предмету.