РГХПУ им. С.Г. Строганова
1825

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности
В.В. Слепухин
МП 21 июня 2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.О.22 «Основы производственного мастерства»
Направление подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
Профиль подготовки «Художественный текстиль»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очная
Институт, факультет МД и ДПИ
Кафедра-разработчик рабочей программы Дизайн-текстиль
Курс 1,2
Семестр 1,2,3,4

	Часы	Зачетные единицы
Лекции		
Практические занятия	288	8,0
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	108	3,0
Форма аттестации: Зачет с оц.: 1,2,3,4 сем.		
Всего	396	11,0

Москва, 2023 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1010 от 13 августа 2020 г. по направлению 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».
По профилю « Художественный текстиль» на основании учебного плана 2023 г. утвержденного на ученом совете РГХПУ им. С.Г. Строганова (протокол №6 от 21.06.2023 г.)

Разработчик программы:
Зав. кафедрой «Дизайн-текстиль» _____ Полякова Е.В.
(должность) (подпись) (Ф.И.О)

Зав. кафедрой «Дизайн-текстиль» _____ Полякова Е.В.

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Основы производственного мастерства» является:

• подготовка будущего бакалавра к решению профессиональных задач в сфере текстильного дизайна;

• ознакомление студентов с традиционными и современными техниками выполнения текстильных изделий в материале;

• комбинированию различных техник и их грамотному подбору с учетом того или иного проектного решения;

• сформировать грамотное мышление и умение спроектировать эскиз для последующего выполнения в материале;

• изучить ткацкое производство и оборудование, а также способы печати по ткани для дальнейшей работы на предприятиях;

• на примере курсовых заданий с разной тематикой исполнения научить экспериментировать и находить выход из сложных ситуаций, связанных с материалами и техниками;

• подготовить всесторонне развитого, знающего и умеющего специалиста в области современного текстиля.

Задачи:

• Ознакомить студента с существующими материалами и веществами по окраске тканей определенного состава.

• Показать и научить применять различные способы и технические приемы по нанесению нужного рисунка на ткань.

• Уметь распознавать и классифицировать текстиль по составу полотна.

• Исследовать всевозможные текстильные фактурные и разносоставные материалы для их совместного использования на основе выбранного эскиза, а также их модификаций в объемно-пространственной среде, для создания текстильных инсталляций в интерьере и экстерьере.

• Изучить все существующие ткацкие переплетения, начиная от простейших и заканчивая сложными заводскими, для умения атрибутировать ткань и понимать процесс ее создания.

• Ознакомиться с вариантами переплетений из народного ткачества, традиционного ковроткачества, ремизного и жаккардового ткачества, гобеленового ткачества для создания уникальных авторских произведений.

• Научить студента качественному и профессиональному выполнению художественного изделия, с учетом всех характеристик и особенностей используемых материалов, применимых к определенным художественным задачам, а также уметь грамотно подобрать технику и материалы исполнения для каждого отдельного изделия.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы производственного мастерства» относится к вариативной части ОП и формирует у бакалавров по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» набор знаний, умений, навыков и компетенций.

Для успешного освоения дисциплины «Основы производственного мастерства» бакалавр по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» должен освоить материал предшествующих дисциплин:

- *«Пропедевтика»;*
- *«История искусств»;*
- *«Академический рисунок»;*
- *«Академическая живопись».*

Дисциплина «Основы производственного мастерства» является предшествующей и необходима для успешного усвоения сопутствующих и последующих дисциплин:

- *«Материаловедение»;*
- *«Патронирование»;*
- *«Технология жаккардового производства».*

Знания, полученные при изучении дисциплины «Основы производственного мастерства» могут быть использованы при прохождении учебной, производственной и преддипломной практик, выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения научно-исследовательской, художественной, проектной, информационно-технологической деятельности по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Проектирование»

УК-8 – способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;

ОПК-3 – способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- Мировую историю и опыт выделки и создания декоративных тканей широкого назначения.

- Простейшие и многосложные способы ручной росписи.

- Различные виды ручной росписи, фактуры и поверхности и возможности их применения.

- Всевозможные ткацкие переплетения, принципы работы ткацких станков, особенности ремизного/жаккардового/коврового/гобеленового ткачества.

Уметь:

- Применить полученные знания и навыки для выполнения конкретного заказа/задачи с учетом финансовой, материальной и технической базы.

- Подать заказ/изделия на высоком профессиональном уровне с сопроводительной подробной технологической картой, колористическим решением.

- Создавать и подбирать ткани-компаньоны, делать выкройки, рассчитывать заправку станка и вести его работу.

- Чисто и грамотно выполнить разработанный дизайн-проект в материале.

- Обработать изделие для его дальнейшего неоднократного использования.

Владеть:

а) способами и средствами обработки векторной и растровой графики;

б) навыками поиска необходимой информации в библиотечном фонде, справочной литературе и Интернет-ресурсах;

- Основными техниками, приемами, способами создания, украшения и выделки текстильных изделий как традиционных, так и современных.

- Оформлять сопутствующую документацию к проекту.

- Навыками общения в команде.

- Всеми навыками и информационной базы для дальнейшей подготовки кадров

4. Структура и содержание дисциплины «Основы производственного мастерства»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические занятия	СРС	
1	Ручная роспись	1		72	27	Рубежная аттестация
2	Текстильная пластика	2		72	27	Рубежная аттестация
3	Традиционная набойка	3		72	27	Рубежная аттестация
4	Многосложная ручная роспись фрагмента занавеса	4		72	27	Рубежная аттестация
	Всего			**288**	**108**	

5. Содержание лекционных занятий

Лекционные занятия по дисциплине «Основы производственного мастерства» не предусмотрены учебным планом

6. Содержание практических занятий по дисциплине «Основы производственного мастерства»

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Ручная роспись	72	Техники холодного батика. Техники горячего батика. Техники узелкового батика и шибори. Исполнение цифровых текстильных принтов в смешанных техниках ручной росписи. Шелковый платок в технике шибори, с использованием различных химических составов. Палантин в технике шибори, с использованием различных химических составов.	УК-8, ОПК-3
2	Текстильная пластика	72	Сбор материала, текстильных материалов и поиск композиционных схем. Объемное текстильное панно в смешанной технике. Панно в смешанной технике ручной росписи	УК-8, ОПК-3

3	Традиционная набойка	72	Изучение старинных образцов набойки в коллекции музея МГХПА. Подготовка трафарета для печати. Набойка.	УК-8, ОПК-3
4	Многосложная ручная роспись	72	Изучение последних коллекций платков, выбор образца. Подготовка ткани к работе. Роспись платка.	УК-8, ОПК-3
	Итого	**288**		

7. Самостоятельная работа бакалавра

№ п/п	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
1	Ручная роспись	27	Индивидуальные домашние задания	УК-8, ОПК-3
2	Текстильная пластика	27	Индивидуальные домашние задания	УК-8, ОПК-3
3	Традиционная набойка	27	Индивидуальные домашние задания	УК-8, ОПК-3
4	Многосложная ручная роспись	27	Индивидуальные домашние задания	УК-8, ОПК-3
	Итого	**108**		

***** финальная проработка по темам

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Основы производственного мастерства» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов (просмотр выполнения практич.заданий)

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов (просмотр выполнения практич.заданий)

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**

Баллы рубежной аттестации	0-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

посещение практических занятий – 20 баллов

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов. (просмотр выполнения практич. заданий)

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-15	16-18	19	20-21	22-23	24	25	26-27	28	29-**30**

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	**до 50**	**551-60**	**661-65**	**66-70**	**71-75**	**776-80**	**81-85**	**886-90**	**991-95**	**996 - 100**
Уровень освоения элементов компетенций	элементы не освоены	пороговой			повышенный			высокий		
Российская оценка	**2 (неудовлетворительно)**	**3 - (посредственно)**		**3 (удовлетворительно)**	**4 (хорошо)**		**4+ (очень хорошо)**	**5 (отлично)**		
	незачет	***зачет***								

При изучении дисциплины «Основы производственного мастерства» студентами очной формы обучения с 1 по 4 семестры предусмотрены практические работы, контрольные вопросы и экзамены. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	**Кол-во**	**Min, баллов**	**Max, баллов**
Практическая работа	6	27	60
Контрольные вопросы		24	40
Итого 1 семестр:		**51**	**100**
Практическая работа	3	27	60
Контрольные вопросы		24	40
Итого 2 семестр:		**51**	**100**
Практическая работа	3	27	60
Контрольные вопросы		24	10
Итого 3 семестр:		**51**	**100**
Практическая работа	3	27	60
Контрольные вопросы		24	10
Итого 4 семестр:		**51**	**100**
Практическая работа	4	27	60
Контрольные вопросы		24	40

8.1 Основная литература

При изучении дисциплины *«Основы производственного мастерства»* в качестве основных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Носова, Е.А. Основы производственного мастерства: учебное пособие / Е.А. Носова. — Кемерово: КемГИК, 2018. — 131 с. — ISBN 978-5-8154-0452-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/121913 (дата обращения: 06.08.2019)

2. Клещев, О.И. Основы производственного мастерства: художественно-техническое редактирование: учебное пособие / О.И. Клещев; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). - Екатеринбург: Архитектон, 2015. - 107 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0221-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455449

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Стефанов С. Полиграфия для рекламистов и не только: Уч. пособие. - М.: Гелла-принт, 2002. - 343 с. : ил..

2. Кулак, М.И. Технология полиграфического производства: учебник / М.И. Кулак, С.А. Ничипорович, Н.Э. Трусевич. - Минск: Белорусская наука, 2011. - 373 с. - ISBN 978-985-08-1318-3; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89360

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Основы производственного мастерства» рекомендуется использовать следующие электронные источники информации:

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Аудитории со столами и санузлом, стульями по количеству студентов, оборудованные экраном и проектором, меловая или маркерная доска, вытяжки, стеллажи для хранения красителей и ткани, электрические плиты, огнетушитель, достаточное количество розеток в аудитории, множество световых приборов, отдельный большой общий стол для работы, ремизные ткацкие станки, рамы для ткани разных размеров, планшеты.

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

По первой теме раздела – ручная роспись, студент должен выполнить 8-10 образцов под контролем преподавателя. Эти упражнения являются вводными и необходимыми для тщательного освоения, как базы ручной росписи. Для начала работу студент натягивает хлопковую основу на раму 100х100см. Затем разбивает получившееся поле на отдельные сегменты в 3 ряда. Первый ряд – квадраты 10х10 см, второй ряд – 10х10, третий и четвертый – 30х30 см. Оставшееся место используется под палитру. Далее следует отбить карандашные линии резервирующим составом по ткани. Берется стеклянная трубочка любого диаметра и наполняется бесцветным резервом фирмы Гамма. Допускается использование цветного резерва для выявления пробелов. По линейке рядом с карандашной линией проводят резервом и дают высохнуть. Как только резерв стал невидим на ткани можно начинать покраску. После резерва трубочку следует промыть в растворе уайт-спирита и воткнуть в носик булавку во избежание засыхания состава. На первом этапе разрешено использование анилиновых красителей фирмы Гамма и любых синтетических кистей. Также потребуется пластмассовая палитра с отдельными ячейками и ненужная ткань, для того, чтобы вытирать кисти.

Первый образец учит равномерной покраске поверхности. Студент берет любой цвет на свой выбор и начинает плавно и аккуратно закрашивать обозначенный квадрат.

Край красильного пятна должен быть все время влажный во избежание пятен после высыхания. После закраски сухой кистью нужно растереть пигмент и ждать высыхания. Это упражнение можно делать как по сухой ткан, так и предварительно ее намочив.

Второй образец - градиентная покраска. Стоит задача монохромной растяжки цвета на ткани. Этот образец выполняется по мокрому. Сначала квадрат мочат при помощи кисти, затем с любого края накладывается краска и чистой влажной кистью разгоняется по воде. Сухой кистью сверху сделанного пятна растирается пигмент.

Третий образец – цветной градиент, делается по предыдущему принципу, только используется два цвета. По мокрому с одного края гонят один цвет, с противоположного края другой цвет. На стыке двух оттенков влажной, а затем сухой кистью нужно растереть границу. Линии стыка цветов не должно быть видно.

После классических приемов следует опробовать химические реакции пигмента на различные вещества. И выполняется три образца: с пищевой солью, с морской солью и мочевиной. Во всех трех случаях студент закрашивает квадраты любом цветом и пока краска еще влажная в любом порядке выкладывает эти три состава. После подсыхания краски (но не полного высыхания!), сухой кистью удаляются составы. Из-за непредсказуемости веществ результат у всех будет разный.

Еще один химический состав, который необходимо использовать это грунт по ткани. Сейчас в магазинах его можно встретить в большом количестве. Для нашего упражнения подойдет грунт марки Decola. Студент, используя кисть, покрывает им квадрат, ждет высыхания, и после этого наносит кистью любой свободный рисунок. Благодаря составу краска не будет растекаться как при обычном состоянии. Это позволяет делать акварельные пейзажи или фантазийные узоры без использования резерва. Классический способ, которым пользовались до появления грунта был соляной раствор. Студент в качестве инициативы может попробовать этот вариант. Необходимо развести простую воду с пищевой солью. Чем выше концентрация соли, тем крепче будет держаться краска. Принцип действий тот же, что и при готовом грунте.

Последний образец этой темы – скрытый резерв. Если провести резервную линию по ткани, а затем покрасить полотно, то линия будет видна – цвет ткани. Техника срытого резерва позволяет избежать белых линий без использования цветных резервов. Ткань заливается светлым тоном, высыхает, проводятся резервом линии в любой последовательности, высыхают, затем какие-то кусочки закрашиваются более темным тоном. По ним снова проводят резерв, сушат, и делают новый рисунок резервом. Снова заливают краску темнее. Таким образом получается рисунок на ткани, но резерва не видно совсем, т.к. он приобрел цвет ткани. Это очень полезное

упражнение, которое позволяет в будущем делать многосложную и качественную роспись, используя минимальное количество средств.

Вторая тема раздела – Горячий батик. В первую очередь студентам необходимо внимательно прослушать правила техники безопасности, в связи с тем, что работы будут проводится с включенными электрическими приборами и химическими веществами. Включается электроплита, ставится металлическая кастрюля, в нее наливается вода и ставится еще одна металлическая емкость, в которой будут топится свечи. Можно пользоваться косметическим воскоплавом, тогда водяная баня не потребуется, что значительно облегчит работу. При использовании водяной бани, необходимо постоянно поддерживать уровень воду в кастрюле и наличие воска в банке во избежание возгорания. Кисти при горячем батике требуются щетинные, а также чантинг для тонких линий. Свечи подойдут любые без красителей и декора: парафиновые, восковые. При работе с воском следует застилась бумагой чистую ткань, чтобы не запачкать.

После подготовки рабочего места, студент получает от преподавателя распечатки рисунков, которые надо выполнить. Во втором ряду квадратов 10х10 см. 1) Светлое на темном. Основной принцип работы в горячем батике, это движение от светлого к темному. Всегда нужно учитывать, что от воска ткань темнеет на тон. Воск накладывается только на сухую поверхность и только будучи достаточно горячим. В противном случае, он просто не пропитает ткань, и краска будет затекать. Рисунок переводится карандашом, затем заливается очень светлый тон. После его высыхания кистью закрываются воском места, которые должны остаться этого цвета. Потом закрашивается более темным тоном не закрытая воском ткань. Высушивается и кистью наносят воск. Так до тех пор, пока не дойдешь до последнего самого темного тона. Когда все красители нанесены, последний кусок ткани тоже закрывается воском, иначе при его снятии останутся жирные пятна. Первое упражнение – это светлый рисунок на темном фоне. Линии должны получится ровными, аккуратными. Используется всего два тона.

Следующее упражнение - темное на светлом, т.е. основной рисунок будет темным, а значит закрывать воском сначала надо фон. Принцип работы тот же.

Далее надо опробовать химические вещества и эффекты, для того чтобы добиться эффекта кракле или кракелюра (трещинок). Первое упражнение – темное кракле. Квадрат закрашивают светлым тоном, полностью покрывают воском, затем снимают с рамы ткань и мнут воск, делая тещины. Ткань натягивается обратно и в образовавшиеся прорехи кистью заливается темная краска. После того как воск снимут с ткани, появятся фактурные темные трещины на светлом фоне. Снимают воск при помощи газет. Ткань срезается с рамы. Под нее подкладывается газета и сверху тоже

кладется газета. Горячим утюгом воск «выглаживается» с поверхностью, при этом газету меняют как можно чаще пока она не перестанет впитывать воск. Если газета стала чистой, значит весь воск удален.

Обратный эффект светлого кракле делают при помощи белизны. Квадрат заливают темной краской, закрывают воском, делают трещины и в них вместо краски затирается белизна. Далее принцип работы тот же. Белизна протравит темный пигмент и получится эффект светлых трещинок. Очень важно аккуратно работать с белизной, чтобы не надышаться парами. Всегда закрывать банку и внимательно следить за ней на ткани, т.к. она может прожечь полотно.

Третья тема раздела – узелковый батик, является самой легкой в исполнении. Для этого задания студент разрезает отрез ткани на 20-25 кусков и заранее готовит бичевку. Она может быть любой, льняной или синтетической. Преподаватель раздает всем учащимся схемы, по которым следует сложить каждый кусочек ткани и перевязать бичевкой. Затем студент красит заготовки в любые оттенки (краска Гамма). Ждет полного высыхания краски и аккуратно разрезает бичевку. Разглаживает ткань утюгом и смотрит результат. За счет заломов, складок и веревки получаются самые невероятные узоры.

После трех пройденных тем, на которых студент понял принцип работы с тканью и основные техники, можно приступать к усложнению задач. Четвертая тема раздела посвящена исполнению точных копий в технике ручной росписи с цифровых образцов современных текстильных принтов. Преподаватель раздает каждому студенту 6 принтов. Технику исполнения каждого образца студент обязательно обсуждает с преподавателем, решение ищется совместно. Данное задание предполагает использование сложных смешанных техник. После утверждения блока принтов студент делает распечатки в натуральный размер и переводит рисунок карандашом на ряд квадрат 30х30 см. Далее алгоритм ведения работы зависит исключительно от образца. На выходе у студента должно быть 6 максимально точных копий, выполненных качественно и умело. Это задание помогает расширить рамки понимания возможностей ручной росписи, и показать разные варианты комбинирования классических техник.

Темы 5 и 6 схожи между собой по сложности задачи и техникам исполнения. Студенту необходимо выполнить палантин и платок в технике ручной росписи и шибори. Для палантина размером 120х70 понадобится рама чуть большего размера. Материал – шелк или тонкий хлопок. Для платка размером 90х90 достаточно рамы 100х100 см, материал – шелк. Теперь красители меняются на акриловые марки Decola Silk, Javanna, Marabu. Кисти нужны большие, желательно синтетический флейц. Также потребуется несколько ведер большого объема, порошковые красители для вещей

темных оттенков, пищевая соль, уксус. Каждый студент предварительно делает цветовые градиентные выкраски в два или три цвета с плавными переходами. Растяжка может идти из угла в угол, из стороны в сторону, из центра к краям. Цветовое решение должно быть разным для платка и палантина, и у всех учащихся различаться. После определения гаммы студенты начинают растяжкой красить ткань. Из-за больших размеров потребуется помощь, поэтому в данном случае приветствуется коллективная работа. По два- три человека на полотно. Растяжка на ткани должна быть идеальная, аккуратная, без стыков, пятен и подтеков. Для облегчения работу можно сначала кистью намочить ткань. Принцип закраски такой же, как и в первых пробных образцах с цветовыми и ахроматическими растяжками. Как только завершится покраска всех полотен, ждем высыхания. Затем снимаем ткань с рамы, отрезаем ненужные поля и дошиваем края потайным швом вручную. Как подшить ткань показывает на примере преподаватель. После подшива надо закрепить акриловый краситель и разгладить швы. Утюг нагревается до выбранного режима и ткань тщательно проглаживается с изнанки. После этого наступает этап для шибори. В ведро набирается горячая вода не менее 90 градусов. Растворяется порошковый краситель, пищевая соль и три столовые ложки уксуса. Ткань складывается в разные складки, заломы и т.д., как при узелковом батике. Наматывается на пластиковую трубу и перевязывается бичевкой. На одну трубу помещается несколько полотен. И окунается в горячий краситель. Выдерживается не меньше получаса, достается и высушивается. Затем ткань аккуратно снимают с трубы, разглаживают либо начисто, либо слегка для эффекта плиссировки. За счет разного цветового решения и складок, у всех получится совершенно разный эффект на каждом отрезе ткани.

По завершению данного раздела на ректорском просмотре должны быть представлены: 21-25 образец пробных выкрасок размером 10х10 см, 6 копий с принтов 30х30 см, палантин 120х70 см и платок 90х90см.

Рекомендации по Разделу 2. Текстильная пластика.

Начинается работа с вводной лекции. Знакомство с литературой, иллюстрациями с современными арт-объектами, интерьерами. Изучение архитектурных сооружений для поиска связей, схем и структур для создания объемных текстильных композиций. Во втором семестре студент осваивает и учится комбинировать разные по составу, фактуре и свойствам текстильные материалы. Ищет новые эффекты взаимодействия поверхностей, их переход в 3D пространство. Данный раздел расширяет кругозор студента, его представления о текстиле. В дальнейшем найденные приемы могут использоваться при создании интерьерных декоративных композиций, ширм и арт-объектов. Также преследуется цель научить студента собирать и работать с материалом, находить идеи в окружающем пространстве, видеть и изучать мир вокруг.

Проводится анализ работ студента по пропедевтике за предыдущий семестр, с целью выбора наиболее подходящих схем для задания. Параллельно студент собирает иллюстративный материал на отвлеченную тематику, например, современная фотография, макросъемка, пейзажи и т.д. это может быть любое направление, которое так или иначе согласуется с его работами по пропедевтике. При дальнейшем отборе иллюстраций, требуется распечатать наработанный материал форматом не менее 10х15. Точное количество иллюстраций будет варьироваться при формировании развески в конце семестра.

Следующим этапом формируются три основных образных направления, на основе подобранного материала и выбранных композиций. К каждой теме студент должен будет выполнить по 2 работы на формате А3, с использованием различных текстильных материалов и выходом в объем. Студенту надо обойти магазины тканей, собрать обрезков, пробников тканей. Запастись горячим клеем, клеем Момент, булавками, иголками, нитками, двухсторонним скотчем, ножницами, макетным ножом, проволокой. Подложкой является картон или пенократон. Виды и фактуры текстильных материалов могут быть самыми разнообразными. Характер работ должен отражать художественный образ каждой темы. Начиная с крупных масс, придерживаясь основной композиционной схемы студент выкладывает тканями будущий проект. Самое главное не пытаться использовать множество разнофактурных тканей в одной композиции, и не перегружать объемными решениями. Каждая работа должна иметь свой особенный характер и прием. Таким образом первой частью семестровой развески будет представленный иллюстративный ряд по темам и 6 работ в материале.

Восьмая тема раздела – это результат изучения и анализа возможностей текстильных материалов и их выражения в объеме, т.е. выполнение большого панно. Студенту требуется гармонично, эффектно и интересно подобрать материал, и придумать способ выхода в объем. Возможны отступления от первоначальной схемы, замена колористического решения. Работа должна быть крупной по массам, лаконичной по исполнению, но при этом интересной и фактурной. Для использования объема хорошо подойдет картон, проволока. Можно экспериментировать с различными нитками, пряжей, пуговицами, сетками. В качестве подложки используется пенокартон размером не менее 110х70.

Девятая тема раздела – копия панно в технике ручной росписи. Эскизом для данного задания будет служить большая работа по пропедевтике за прошлый семестр. Студент должен выполнить точную копию своей творческой работы, использую всевозможные техники батика. Выбор материалов зависит от характера проектной работы и заранее обговаривается с преподавателем.

По итогам раздела на ректорском просмотре студент должен представить 6 разработанных схем в поисковых вариантах в смешанных техниках, формат А3. Большое панно в технике ручной росписи – 70х100 см (хлопок, акриловый краситель) и большое панно в смешанной технике с использованием различных текстильных материалов – 70х100 см (хлопок, синтетика, шерсть, пуговицы, кожа/экокожа и т.д.).

Рекомендации по Разделу 3. Традиционная набойка.

Первое занятие проходит в музее МГХПА, где студентам проводят краткий экскурс по истории возникновения коллекции набивных тканей. Из хранения берутся образцы, которые студенты, под руководством преподавателей и надзором сотрудника музея, должны внимательно изучить. Сделать подробные замеры в масштабе с целью дальнейшего восстановления утраченных фрагментов и раппорта. Для начала следует научиться определять сам раппорт и уметь его находить. Преподаватель показывает основные схемы построения раппорта и возможности его маскировки на ткани. Каждому студенту достается отдельный образец для исследования, который он выбирает по своему усмотрению. Рядом с тканью укладывается линейка в 30 см для определения точного масштаба. Найдя основной мотив, студент тут же делает первые наброски, ориентируясь на оригинал. Определив схему построения, учащемуся не составит никакого труда восстановить рисунок если тот утрачен. Также необходимо подобрать наиболее близкую к оригиналу колористическую палитру, а восстановленный рисунок перевести на кальку для дальнейшего использования на планшете. После проведенной аналитической работы натягивается планшет 50х70 см. отбиваются верхние и нижние поля, и закладывается основное поле, в котором будет располагаться раппорт. Под ним будет идти иллюстративный ряд, показывающий основной процесс работы в музее. Сначала в центральное поле закатывается основным цветом ткани. Затем накладывается калька и переводится рисунок, который студент закроет кистью с подобранным колером. Краски используются любые.

Одиннадцатая тема Раздела посвящена этапу, где студенту рассказывают и показывают какие химические составы используются для трафарета, как их приготовить, какие реакции можно ожидать. Потребуется два ведра для разведения специальных смесей. В одном будет бутилцетатный клей, во втором загустка для красителей. Все растворы разводятся только под руководством преподавателя и строгим контролем. Доступ к химикатам разрешен только преподавателю и учебному мастеру. Концентрации и пропорции устанавливаются в зависимости от количества студента и необходимого материала. Далее на раму размером от 30х30 см (размер рамы зависит от выбранного образца и может меняться) натягивается капроновое сито. На него накладывается ранее подготовленная калька. Каждому студенту выдается небольшой объем клея, в который добавляется немного зеленки, чтобы впоследствии

он был виден на сите. Места, которые не должны окраситься покрываются клеем при помощи кисти или трубочки для батика. Данную процедуру важно проводить в помещении с хорошей вытяжкой или рядом с открытым окном, т.к. пары клея имеют резкий запах. После нанесения первого слоя клея нужно проверить сито на просвет, при необходимости повторить процедуру. После высыхания клея трафарет считается готовым для печати.

В двенадцатой теме Раздела приступают к самой печати. Для семестрового итогового задания студенты потребуется три отреза льняной ткани. Оттенок и тон одного отреза должен быть приближен к оригиналу выбранного образца. Если цвет ткани отличается, возможна ее покраска для достижения более точного оттенка. Как окрасить ткань в один цвет, студенты изучали на примере задания Раздела 1. Ручная роспись. Палантин/платок в технике шибори. Остальные два отреза ткани должны быть разными по плотности, чтобы учащийся в процессе набойки почувствовал и увидел разницу при выборе ткани. Возможно использование хлопка или шелка. Ткань натягивается на специальный, мягкий стол при помощи булавок. Далее происходит колеровка. Красители мешаются под руководством преподавателя или учебного мастера. Потребуются стеклянные закрывающие банки, горячая вода и стеклянная палочка для размешивания. Порошковые красители хранятся на кафедре. Сначала разводятся все имеющиеся цвета в большие банки. Для достижения нужного цвета/тона красители смешивают между собой и специально разведенной загусткой. Один цвет должен соответствовать образцу, два других составляются по выбору студента. На ткань накладывается трафарет и краситель прогоняется раклей. При выполнении данного задания потребуется помощь, чтобы держать раму с ситом и подавать подручные средства в виде тряпок, кистей и ракли. Один образец могут набивать два-три человека, но раклю вести должен студент, чья ткань натянута на стол.

В результате в качестве итогового отчета студент предоставляет планшет 50х70 с копией ткани в цвете и иллюстративным рядом, подтверждающим его работу в музее. Раму с готовым ситом, и три образца традиционной набойки.

Методические рекомендации к Разделу 4. Многосложная ручная роспись.

Данный Раздел является завершающим в освоении и оттачивании умений ручной росписи. Задача заключается в точном копировании в технике многосложной, смешанной ручной росписи по шелку, готового платка известного бренда в технике цифровой диджитал печати. В первой теме Раздела студент совместно с преподавателем просматривает варианты изделий. Подбор платков для задания осуществляет преподаватель. После выбора платка проводится подробным разбор и обсуждение того, как можно выполнить образец в заданной технике. Какие материалы использовать, какие техники применить. У каждого студента будет разное решение.

Студент готовить рисунок в натуральный размер будущего платка – 100х100 см. это может быть вручную сделанная калька или цифровая распечатка в натуральный размер.

Вторая тема посвящена подготовке рамы, ткани, колеров и рисунка. Рама нужна 110х110 см или больше, для того, чтобы реальный размер платка составил 100х100 см. материал - шелк. Он может быть любым по плотности и качеству, однако не рекомендуется шифон или слишком тонике виды шелка, а также шелк с примесью синтетики. Ткань натягивается на раму, карандашом отбиваются поля по размеру. При помощи булавок калька накалывается с изнаночной стороны ткани. Карандашом средней мягкости, слегка нажимая, чтобы не порвать хрупкое полотно, переводится рисунок. Обязательно нельзя забывать про перевод клейма оригинальной марки изделия. Колера замешиваются максимально точно на отдельной палитре из обрезка ткани. Составлять их надо от самого светлого к темному. Каждому оттенку присвоить порядковый номер на палитре и на эскизе. После утверждения колеров, разлить их в отдельные баночки и пронумеровать во избежание путаницы в процессе работы. Без утвержденной гаммы начинать работу на ткани запрещено.

Третья тема - это переход к росписи. В зависимости от выбранного рисунка определяется техника и алгоритм работы. В любом случае начинать работу надо от самого светлого, постепенно наращивая тон. В противном случае если резерв пробьет, то темная краска может попасть на светлое место, где пятно не вывести. Если все же образовалось ненужное пятно, его следует намочить, протереть при помощи ватной палочки белизной, наложить на это место мочевину. Все манипуляции проводить крайне осторожно. Шелк очень хрупкая ткань, которую легко повредить даже белизной или излишне сильным нажатием. После окончания росписи ткань снимается с рамы, и края обрабатываются вручную потайным швом, как уже делалось ранее в Разделе 1. Чтобы закрепить краситель, ткань отглаживают в установленном режиме.

На ректорском просмотре студент обязан предоставить точную копию шелкового платка, выполненного в технике ручной росписи, без дефектов, брака и пятен.