МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова"
(МГХПА им. С.Г.Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности
В.В. Слепухин
МП 06 июля 2022 г.

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.02 «Основы производственного мастерства»
Направление подготовки 54.03.01«Дизайн»
Профиль подготовки «Арт-текстиль (Дизайн текстиля)»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очная
Институт, факультет Дизайн
Кафедра-разработчик рабочей программы Дизайн-текстиль
Курс 1,2,3,4
Семестр 1,2,3,4,5,6,7

| | Часы | Зачетные единицы |
|---|---|---|
| Лекции | | |
| Практические занятия | 288 | |
| Семинарские занятия | | |
| Лабораторные занятия | | |
| Самостоятельная работа | 171 | |
| Форма аттестации:<br>Зачет с оц.: 1,2,3,7, сем<br>Экзамен – 4, 5,6 сем | 81 | |
| Всего | 504 | 15 |

Москва, 2022г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1015 от 13 августа 2020 г по направлению 54.03.01 «Дизайн».
По профилю «Арт-текстиль (Дизайн текстиля)» на основании учебного плана 2022г. утвержденного на ученом совете МГХПА им. С.Г. Строганова (протокол №9 от 06.07.2022г.).

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 54.03.01 «Дизайн» набор знаний, умений, навыков и компетенций.

Для успешного освоения дисциплины «Основы производственного мастерства» бакалавр по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 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»;*
- *«Предпроектный анализ»;*
- *«Технико-технологическое обеспечение дизайна».*

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 54.03.01 «Дизайн».

### *3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины*

ПК 1. Способен применять знания законов композиции в дизайн-проектировании, учитывать стилевые и стилистические особенности образа проектируемого объекта, на основе теоретических знаний различать историко-культурные и стилевые этапы развития текстиля; владеть специальным рисунком, приемами работы в проектной графике и различных текстильных техниках.

| |
|---|
| ПК-1.1. Знает средства и законы композиции, методы макетирования, моделирования, основные приемы работы в различных графических техниках для реализации художественного замысла; принципы стиле- и формообразования, необходимые для проектирования текстиля и костюма; влияние технологии на формообразование в художественном текстиле; историю тканей и костюма |
| ПК-1.2. Умеет рисовать от руки, создавать декоративные композиции в графике, цвете и прорабатывать эскизы текстильного изделия различными приемами и способами; визуализировать проектную идею, учитывая стилевые и стилистические особенности образа; реализовать проектную концепцию в материале. |
| ПК-1.3. Владеет всеми современными профессиональными средствами графического языка; методами использования исторических стилей при создании новых произведений, паттернов, тканей и текстильных изделий; основами моделирования, визуализации и воплощения проектных идей в разных графических и текстильных техниках. |

***В результате освоения дисциплины обучающийся должен:***

*Знать:*

- Мировую историю и опыт выделки и создания декоративных тканей широкого назначения.
- конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта
- Простейшие и многосложные способы ручной росписи самых различных тканей.
- Состав тканей, особенности существующих красителей, их реакцию на тот или иной химический состав.
- Способы фиксирования красителя на ткани для создания готового изделия, пригодного для повседневного использования.
- Различные текстильные материалы, фактуры и поверхности и возможности их применения.
- Способы и инструменты традиционной трафаретной набойки и современной диджитал печати.
- Всевозможные ткацкие переплетения, принципы работы ткацких станков, особенности ремизного/жаккардового/коврового/гобеленового ткачества.
- Подробную спецификацию требований к дизайн-проекту и готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с основными экономическими расчетами для реализации проекта
- Итоговый вариант подачи файла на производство

*Уметь:*

- Разрабатывать предметы, промышленные образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды
- Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале;
- 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.
- Использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам.

*Владеть:*

- Способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике
- Основными техниками, приемами, способами создания, украшения и выделки текстильных изделий как традиционных, так и современных.
- Способами и средствами обработки векторной и растровой графики;
- Оформлять сопутствующую документацию к проекту.
- Навыками поиска необходимой информации в библиотечном фонде, справочной литературе и Интернет-ресурсах;
- Навыками общения в команде.

## *4. Структура и содержание дисциплины «Основы производственного мастерства»*

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 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 | 18 | Рубежная аттестация |
| 2 | Текстильная пластика | 2 | | 36 | 54 | Рубежная аттестация |
| 3 | Традиционная набойка | 3 | | 36 | 36 | Рубежная аттестация |
| 4 | Многосложная ручная роспись | 4 | | 36 | 9 | Рубежная аттестация |
| 5 | Ремизное ткачество | 5 | | 36 | 9 | Рубежная аттестация |
| 6 | Передовое ткачество | 6 | | 36 | 9 | Рубежная аттестация |
| 7 | Многоремизное узорное ткачество | 7 | | 36 | 36 | Рубежная аттестация |
| | **Всего** | | | **288** | **171** | |

***5. Содержание лекционных занятий***

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

***6. Содержание практических занятий по дисциплине «Проектирование»***

| № 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. | ПК 1 |
| 2 | Текстильная пластика | 36 | Сбор материала, текстильных материалов и поиск композиционных схем. Объемное текстильное панно в смешанной технике. Панно в смешанной технике ручной росписи | ПК 1 |
| 3 | Традиционная набойка | 36 | Изучение старинных образцов набойки в коллекции музея МГХПА. Подготовка трафарета для печати. Набойка. | ПК 1 |
| 4 | Многосложная ручная роспись | 36 | Изучение последних коллекций платков, выбор образца. Подготовка ткани к работе. Роспись платка. | ПК 1 |
| 5 | Ремизное ткачество | 36 | Ткацкие переплетения. Создание переплетений на станке. Начало ткачества. Создание простой салфетки. | ПК 1 |
| 6 | Передовое ткачество | 36 | Подготовительная работа, этап | ПК 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | эскизирования. Выполнение сложной салфетки/пояса. | |
| 7 | Многоремизное узорное ткачество | 36 | Разработка эскиза и выкроек. Исполнение изделия | ПК 1 |
| | **Итого** | **288** | | |

### *7. Самостоятельная работа бакалавра*

| № п/п | Темы, выносимые на самостоятельную работу | Часы | Форма СРС | Формируемые компетенции |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ручная роспись | 18 | Индивидуальные домашние задания | ПК 1 |
| 2 | Текстильная пластика | 54 | Индивидуальные домашние задания | ПК 1 |
| 3 | Традиционная набойка | 36 | Индивидуальные домашние задания | ПК 1 |
| 4 | Многосложная ручная роспись | 9 | Индивидуальные домашние задания | ПК 1 |
| 5 | Ремизное ткачество | 9 | Индивидуальные домашние задания | ПК 1 |
| 6 | Передовое ткачество | 9 | Индивидуальные домашние задания | ПК 1 |
| | Многоремизное узорное ткачество | 36 | Индивидуальные домашние задания | ПК 1 |
| | **Итого** | **171** | | |

***** 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 25 баллов

| Российская оценка | **2** | **3-** | **3** | **3+** | **4-** | **4** | **4+** | **5-** | **5** | **5+** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баллы рубежной аттестации | 0-12 | 13-15 | 16 | 17 | 18 | 19-20 | 21 | 22 | 23 | 24-**25** |

2 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

| Российская оценка | **2** | **3-** | **3** | **3+** | **4-** | **4** | **4+** | **5-** | **5** | **5+** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баллы рубежной аттестации | 0-12 | 13-15 | 16 | 17 | 18 | 19-20 | 21 | 22 | 23 | 24-**25** |

посещение практических занятий – 20 баллов

Кафедральный просмотр – от 0 до 30 баллов.

| 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 | 51-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская оценка | **2** | **3** | | | **4** | | | **5** | | |
| | ***незачет*** | ***зачет*** | | | | | | | | |

При изучении дисциплины «Основы производственного мастерства» студентами очной формы обучения с 1 по 7 семестры предусмотрены практические работы, контрольные вопросы и экзамены.

### *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:

1. biblioclub.ru
2. https://e.lanbook.com

**Согласовано:**
Зав.сектором ОКУФ

***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 – Холодный батик, студент должен выполнить 8 образцов под контролем преподавателя. Эти упражнения являются вводными и необходимыми для тщательного освоения, как базы ручной росписи. Для начала работу студент натягивает хлопковую ткань на раму 100х100см. Обозначает карандашом средней мягкости по линейке поля по 2 см. 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.

Рекомендации к Разделу 5. Ремизное ткачество.

Даная раздел довольно обширный, поэтому студентам читают лекцию по видам и способам ткачества, их отличиям и особенностям. Начинают обучение этому искусству с простейшего ремизного ткачества.

Первая тема раздела посвящена подробному изучению таблиц и схем, описывающих основные и производные ткацкие переплетения. Студентам показывают, как правильно составлять рисунок переплетения, считать плотность нитей, представлять эффект на ткани. Также изучается строение ремизного ткацкого станка, его части, а также принцип правильной заправки и работы. В течение лекционного курса студент обязан подробно записывать и зарисовывать все схемы, которые ему показывают, т.к. найти этот материал комплексно в интернете и даже монографиях достаточно сложно. После освоения пяти основных переплетений студенты готовят перфокарты для последующего ткачества на станке. Кафедра выдает картон, на котором студент согласно схеме каждого отдельного переплетения, наносит карандашом отметины. Затем при помощи специальной доски набиваются дырочки по меткам. Когда все карты по переплетениям будут готовы, их сшивают между собой бичевкой.

После изучения теории студент, используя перфокарты, должен наткать на станке ряд переплетений. Сначала заправляется станок, что является самой важной частью работы. Для этого делается расчет плотности полотна и его ширина – 30-35 см. Заправку станка проводит команда по два человека, меняясь через каждый час, таким образом, чтобы вся группа прошла этот этап. Основа для этого задания одноцветная, выдается кафедрой. Затем каждый студент ткет образцы переплетений высотой по 5-6 см. на призму привязывается перфокарта. Шпульку с намотанными нитями, вставляют в челнок, который будет бегать по зеву из стороны в сторону. При нажатии ногой педали на станке поднимается ряд ремизок согласно перфокарте, пробрасывается челнок и прибивается бердом. После следующего нажатия педали, выходит другой ряд ремизок и рисунок на основе станет другим. Таким образом у обучающегося складывается полное представление о возможностях ремизного станка, и появляется возможность проработать и понять принцип каждого переплетения в отдельности. Образцы должны быть выполнены качественно, без стяжек и брака. После их готовности студент создает собственную отдельную информационную таблицу,

которая включает в себя сотканные образцы, схемы переплетений и расчеты. Табличка состоит из двух листов картона, в котором прорезаются окошки для образцов. Под окошками должна быть схема и название переплетения.

В следующей теме суть задания состоит в том, чтобы на основе изученных переплетений создать салфетку размером 50х30 см. Студент готовит эскиз в красках, где ему надо ритмически выстроить полоски на основе заданного цвета, и распределить виды переплетений. Обязательно следует показать преподавателю или учебному мастеру эскиз, утвердить порядок переплетений и цветовую гамму. После того, как салфетка будет готова край и изнанка обрабатывается вручную. Все лишние нити должны быть заправлены, завязаны и удалены. Оценка будет зависеть от того, насколько ровно и чисто соткано, и оформлено изделие.

В конце семестра студент показывает таблицу размером 30х30 см с вытканными образцами переплетений и простую салфетку в технике ремизного ткачества.

Методические рекомендации к Разделу 6. Передовое ткачество.

Данный раздел полностью посвящен выполнению в технике передового ткачества сложной салфетки. Совместно со студентами ведется расчет плотности будущего изделия и заправки станка. В данном случае подбор основы усложняется: добавляется несколько цветов/тонов, заправка ведется ритмично для более сложного узора. На эскизе учащемуся нужно продумать варианты использования ткачества на готовом произведении- сложной салфетке/поясе (вид изделия определяется в зависимости от эскиза и идей, предлагаемых студентами. Возможны оба варианта). Эскиз выполняется в натуральную величину с расчетом нитей на см и в цвете. Разрешается придумать какой-то орнамент, флоральный или зооморфный мотив. Студент может комбинировать ремизное ткачество, ручное народное ткачество и гобеленовое ткачество. Для лучшего понимания преподаватель читает лекцию по данным видам ткачества, показывает образцы. Главная задача состоит в том, чтобы придумать наиболее эффектное и современное решение достаточно традиционного изделия.

В двадцатой теме Раздела студент переходит к самому процессу передового ткачества согласно своему эскизу. Размер изделия варьируется: салфетка 30(40)х50(60)см, пояс 15(20)х65(70)см. Материалы для утка используются самые разные: хлопок, шерсть, синтетика, мулине и т.д. Возможно использование как шпульки так и простого утка.

Готовое изделие должно быть обработано с изнанки, спрятаны швы (если имеются), петли и т.д. В случае с поясом, изнанку подшивают тканью, тщательно обрабатывается край и оформляется застежка (пряжка, пуговицы, крючки, бичевка и т.д.). Качество исполнения должно быть профессиональным, без брака.

Рекомендации по Разделу 7. Многоремизное узорное ткачество.

Последнее задание раздела является совокупностью всех пройденных ранее упражнений с усложнением. Студенту необходимо выполнить подушку в технике многоремизного узорного ткачества. Возможно ручное окрашивание основы и очень тонкий уток, для имитации техники узбекских икатов. Помимо точных расчетов заправки станка и его многосложной проборки, студент должен составить технологическую карту проекта со схемой выкройки изделия, перечнем используемых приемов, образцами материалов. Размер подушки 40х40 см. материалы для ткачества подойдут любые. Состав не имеет значение. При разработке выкройки нужно учитывать припуск, лицевую и изнаночную сторону, а также способ обработки краев и застежки. Она выполняется на канвовой бумаге с точными расчетами плотности и подсчетом нитей карандашом. Часть рисунка можно выполнить в цвете для лучшего понимания картины.

Ткачество полотна по заданным размерам, и его дальнейшая доработка до состояния готового изделия. Ткать можно с использованием челнока или просто вручную. Возможно добавление декоративных элементов (кисточки, пуговицы и т.д.). Наполнитель для подушки допускается любой.

На ректорском просмотре студент должен представить современное, креативное изделие, готовое к повседневному использованию; технологическая карта с подробным описанием и характеристиками процесса; канвовая бумага с расчетами плотности и эскизом.