МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Шуйский филиал ИвГУ

Кафедра культурологии и изобразительного искусства

ОДОБРЕНО:

Руководитель ОП

(подпись) В.И. Мишанина

«21» февраля 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТИЛЬ ИВАНОВСКОГО КРАЯ

Уровень высшего образования:	бакалавриат
Квалификация выпускника:	бакалавр
Направление подготовки:	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль) образовательной программы:	Дошкольное образование; Дополнительное образование

Шуя

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Художественный текстиль Ивановского края» являются: формирование готовности у обучающихся решать профессиональные задачи обучения и воспитания в средствами традиционных и современных текстильных ремёсел, а также осуществление практической подготовки обучающихся посредством выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Художественный текстиль Ивановского края» является дисциплиной по выбору относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин Б1, входит в предметно-методический модуль.

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обучающихся к прохождению производственной практики, педагогической (комплексной) практики, а также к подготовке и сдаче государственного экзамена.

Студент, приступающий к изучению данной дисциплины, должен:

Знать:

- особенности проектного мышления;
- основные этапы проектирования, их последовательность и взаимосвязь;
- основные закономерности взаимодействия человека и общества;
- важнейшие достижения материальной и духовной культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
- историю, направления, перспективы развития дополнительного и семейного образования в России и за рубежом;
- историю досуга и детских организаций;
- программы дополнительного образования детей и взрослых;
- виды и жанры изобразительного искусства;
- виды народного декоративно-прикладного искусства;
- методы и формы ознакомления обучающихся с декоративно-прикладным и народным искусством как особым типом художественного творчества;
- законы, принципы, методы и средства формообразования изделий декоративно-прикладного искусства из художественного текстиля;
- технологию составления культурно-просветительских программ;
- историю и культуру региона, способы взаимодействия с различными субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды.

Уметь:

- определять совокупность необходимых ресурсов для реализации каждой задачи;
- оценивать уровень и качество каждого ресурса, обеспечивающего выполнение определенной задачи;
- преобразовывать историческую информацию в историческое знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
- анализировать и оценивать инновационные подходы к построению дополнительного образования (обновление содержания, форм, методов, приемов, средств обучения);

- систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дополнительного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов;
- разрабатывать методические материалы (рабочие программы, планы) на основе инновационных подходов, современных средств обучения и с учетом направленности, особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся, ориентированных на развитие творческого потенциала личности;
- применять в образовательном процессе творческие принципы народного искусства: повтор, вариация, импровизация;
- давать оценку эстетической и художественной ценности произведений декоративного искусства, осознавать механизм их воздействия на эмоционально-чувственную сферу человека;
- применять в собственной проектной деятельности законы, принципы, методы и средства формообразования изделий декоративно-прикладного искусства из художественного текстиля; (осуществлять стилевое решение изделий, передавать характерные особенности символики орнаментальных форм, структурные закономерности, ритмический строй и цветовую гармонию, связывать художественное оформление с формой изделия, его назначением и материалом и др.);
- анализировать творческий опыт народных и профессиональных мастеров по художественному конструированию, разработке и изготовлению художественных изделий из текстильного лоскута;
- выявлять культурные потребности различных социальных групп, учитывать интересы различных категорий населения при разработке культурно-просветительских программ, организовывать культурное пространство.

Владеть:

- способами решения конкретных задач проекта на уровне заявленного качества и за установленное время;
- навыками осуществления сознательного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции;
- технологией использования знаний основных этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования патриотизма и гражданской позиции;
- информационными технологиями, проектной деятельностью в области дополнительного образования и организации семейного досуга и культурно-массовых мероприятий;
- навыками проектирования изделий из текстиля с учётом их эргономических, функциональных и эстетических качеств, особенностей их бытования в ансамбле материальной среды;
- навыками разработки наиболее эффективных технологий изготовления изделий с учётом свойств материалов, особенностей материально-технической базы, экономических факторов;
- современными технологиями разработки культурно-просветительских программ.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина

При реализации дисциплины формируются следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

а) универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения:

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Разработка и реализация проектов	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и готовность к нему. УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности. УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и пространственных условий его возникновения. УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обоснованное решение. УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи.
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1. Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное отношению к историческому наследию и культурным традициям. УК-5.2. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. УК-5.3. Проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира. УК-5.4. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументированно обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера.

в) профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения:

Тип задач профессиональной деятельности: проектный		
Код и наименование профессиональной	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	Основание (ПС, анализ

компетенции выпускника		опыта)
ПК-5. Способен анализировать, проектировать и разрабатывать программы дополнительного образования на основе инновационных подходов, современных средств обучения и с учетом направленности, особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся	ПК-5.1. Знает: историю, направления, перспективы развития дополнительного и семейного образования в России и за рубежом; нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в системе дополнительного образования детей; историю досуга и детских организаций; программы дополнительного образования детей и взрослых. ПК-5.2. Умеет: анализировать и оценивать инновационные подходы к построению дополнительного образования (обновление содержания, форм, методов, приемов, средств обучения); систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дополнительного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов; разрабатывать методические материалы (рабочие программы, планы) на основе инновационных подходов, современных средств обучения и с учетом направленности, особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся, ориентированных на развитие творческого потенциала личности. ПК-5.3. Владеет: информационными технологиями, проектной деятельностью в области дополнительного образования и организации семейного досуга и культурно-массовых мероприятий.	01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых
Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский		
ПК-7. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в соответствии с потребностями различных социальных групп	ПК-7.1. Знает: технологию составления культурно-просветительских программ; историю и культуру региона, способы взаимодействия с различными субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды. ПК-7.2. Умеет: выявлять культурные потребности различных социальных групп, учитывать интересы различных категорий населения при разработке культурно-просветительских программ, организовывать культурное пространство. ПК-7.3. Владеет: современными технологиями разработки культурно-просветительских программ.	01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) 01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения формируемых компетенций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

– основы современных технологий сбора, обработки и представления информации (УК-1 (индикаторы – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);

– фундаментальные достижения связанные с развитием русской земли; движущие силы и основные закономерности историко-культурного развития человека и общества (УК-5 (индикаторы – 1, 2, 3, 4);

– историю, направления, перспективы развития дополнительного и семейного образования в России и за рубежом; нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в системе дополнительного образования детей; историю досуга и детских организаций; программы дополнительного образования детей и взрослых (ПК-5 индикаторы 1,2,3);

– технологию составления культурно-просветительских программ; историю и культуру региона, способы взаимодействия с различными субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды (ПК-7 индикаторы 1,2,3);

Уметь:

– - получать, обрабатывать и анализировать информацию из различных источников; анализировать ранее сложившиеся в науке оценки информации (УК-1 (индикаторы – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);

– аргументировано обсуждать и решать проблемы мировоззренческого, нравственного, общественного и личностного характера; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; (УК-5 (индикаторы – 1, 2, 3, 4,5);

– анализировать и оценивать инновационные подходы к построению дополнительного образования (обновление содержания, форм, методов, приемов, средств обучения); систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дополнительного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов; разрабатывать методические материалы (рабочие программы, планы) на основе инновационных подходов, современных средств обучения и с учетом направленности, особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся, ориентированных на развитие творческого потенциала личности (ПК-5 индикаторы 1.2,3);

– выявлять культурные потребности различных социальных групп, учитывать интересы различных категорий населения при разработке культурно-просветительских программ, организовывать культурное пространство (ПК-7 индикаторы 1,2,3);

Владеть:

– технологиями анализа и синтеза информации на основе системного подхода (УК-1 (индикаторы – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);

– приемами критической оценки научной литературы; навыками осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции (УК-5 (индикаторы – 1, 2, 3, 4,5);

– информационными технологиями, проектной деятельностью в области дополнительного образования и организации семейного досуга и культурно-массовых мероприятий (ПК-5 индикаторы 1.2,3);

– современными технологиями разработки культурно-просветительских программ (ПК-7 индикаторы 1,2,3)

4. Объём и содержание дисциплины

Объём дисциплины составляет 2 зачётные единицы (54 час.)

Контактная работа 18,25 час.

Самостоятельная работа 35,75 час.

Практическая подготовка 27 час.

Виды учебных занятий и формы промежуточной аттестации	10 сем.	
	Контактная работа с преподавателем	Самостоятельная работа обучающегося
Лекции	9	35,75
Практические занятия	9	
Зачёт	0,25	
Всего	18,25	35,75

4.1. Содержание дисциплины по разделам (темам), соотнесенное с видами и объемом учебных занятий

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и объем (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости Формы промежуточной аттестации
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа обучающегося	
				Лаб.	Пр.		
Раздел 1. Теоретические основы художественной обработки текстиля							
1	Традиционные и современные виды текстильных искусств в системе декоративно-прикладного искусства Орнамент в художественном текстиле	10	1,5	-	-	2	
Раздел 2. Искусство русской набойки							
2.1	Орнаментальная композиция в искусстве росписи и набойки ткани. Традиции русской набойки в ситцах Ивановского края	10	1,5 ПП	-	-	1,75	
2.2	Технологии искусства батика	10	0,75		1,5	6 3ПП	
2.3	Технология ручной набойки по ткани	10	0,75	-	1,5 ПП	6 4ПП	
Раздел 3. Традиционная и современная лоскутная техника							
3.1	История развития и технология традиционного и современного лоскутного шитья, аппликации и объёмного конструирования из лоскута	10	0,75 ПП	-	-	2	
3.2	Конструирование современных изделий в лоскутной технике	10	0,75 ПП	-	3 1,5 ПП	6 ПП	
Раздел 4. Ручное ткачество и плетение							
4.1	Развитие искусства узорного качества и макраме	10	1,5	-	-	2	

4.2	Русское поясное ткачество	10	0,75 ПП		1,5	5	
4.3	Технология выполнения изделий в технике макраме	10	0,75 ПП	-	1,5 ПП	5 ПП	
	ИТОГО:		**9 4,5ПП**	-	**9 4,5ПП**	**35,75 18ПП**	**Зачет**

4.2. Развернутое описание содержания учебного материала по разделам (темам)

Раздел 1. Теоретические основы художественной обработки текстиля

Тема 1. Традиционные и современные виды текстильных искусств в системе декоративно-прикладного искусства. Орнамент в художественном текстиле

Общая характеристика художественного текстиля как составной части народного художественного творчества. Виды художественного текстиля: узорное и ручное ткачество, ковроделие и войлочное валяние, вышивка, бисероплетение, лоскутное шитьё, кружевоплетение, макраме, вязание, роспись ткани, набойка, народная текстильная кукла, народный костюм. Общие закономерности развития видов текстильных ремёсел на Руси.

Ручное ткачество, ковроделие, роспись ткани, лоскутное шитьё и набойка как способы сохранения народных традиций. Значение этих текстильных ремёсел в жизни народа: сакральное, обрядовое, утилитарное. Русское узорное ткачество: архаика или вид народного художественного творчества. Набойка как синтез разных видов народного художественного творчества (резьба по дереву, пряничный промысел, лубок). Лоскутное шитьё как синтез декоративного и утилитарного начал. Макраме – узелковое кружево, традиционно сочетающее красоту, изящество и прочность.

Основные виды орнамента. Основные мотивы. Архаические прототипы («плетёнка», ёлочный орнамент, волнистые, спиралевидные линии, зигзаги, ромб, меандр) как результат наблюдения и познания человеком явлений природы. Орнамент и вещь – художественный синтез. Зависимость орнамента от технологии исполнения, материала, назначения, формы вещи. Орнамент как воплощение мировосприятия художника.

Виды орнамента: геометрический (солярные знаки - ромб, круг, крест, квадрат, как символы поклонения солнечным божествам); зооморфный орнамент (конь, олень, змей, лось), орнитоморфный (образ птицы - утка, пава, жар-птица); антропоморфный (главный - женский образ – богиня защитница в орнаментах разных народов); фитоморфный (растительный, стилизация растений, цветов, листьев и т.д.). Примеры использования разных видов орнамента в русском народном искусстве.

Раздел 2. Искусство русской набойки

Тема 2.1. Орнаментальная композиция в искусстве росписи и набойки на ткани. Традиции русской набойки в ситцах Ивановского края

Основные законы организации орнаментальной композиции в росписи ткани (целостность, пропорциональность, подчинение идейному замыслу). Метр и ритм в орнаментальной композиции. Цвет в орнаментальной композиции. Сведения о колорите. Примеры построения традиционных орнаментальных мотивов в росписи ткани. Понятие монокомпозиции (безраппортная композиция). Применение явления оверлеппинга.

Общая характеристика текстильного орнамента в набойке. Графический характер орнамента набойки. Раппорт и его разновидности. Геометрический, растительный, смешанный и др. виды орнаментов применяемых в набойке. Виды композиционного построения (бордюр; сетчатый, купон).

Тема 2.2. Технологии искусства батика

Индия - родина искусства батика. (IIIв. д.н.э.) Шелковые Индийские ткани (специфика композиции, магический смысл, символика, цвет). Способы воскового печатания в декоративном индийском искусстве.

Индонезийские расписные ткани. Сакральное значение традиционных индонезийских батиков. Магический характер узоров. Основные типы орнамента. Украшение шелковых платков (планги). Технологические особенности яванского батика (горячий воск, двухсторонняя роспись). Применение штампов (чап).

Искусство батика в Ивановском регионе. Традиционный и современный батик, сравнительный анализ особенностей. Своеобразие росписи ткани в центрах батика в Иванове. Основные виды художественной росписи ткани (горячий, холодный батик, узелковая техника, свободная роспись). Применение основных видов художественной росписи. Оформление текстильных материалов способом вытравки. Художественные эффекты в батике. Материалы и приспособления. Ткани и их свойства. Краски и красители. Принципы закрепления изображения на ткани.

Тема 2.3. Технология ручной набойки по ткани

Красильное и набоечное крестьянское ремесло. Применение красок и тканей. Производство набивных тканей в России. Применение, спрос, торговля тканью. Значение набоечных производств в развитии экономики дореволюционной России. Традиционные центры по изготовлению набивных шерстяных платков (г. Павлов Посад Московской обл.). Древние традиции в декоре шерстяных тканей. Стилевые особенности, колористические и композиционные решения русских платков и шалей. Основные этапы исторического развития традиционных узорных ситцев.

Красильные производства в с. Иваново-Вознесенск, с.Кохма, г.Шуя. Орнаментика текстильного узора на ситце. Связь Востока и Запада в орнаментике узоров на ткани. Знаменитые мастера текстильного рисунка. Манеры, их виды и назначение. Ткани и их свойства. Красители. Устройство мастерских и рабочих мест. Технологические основы выполнения набойки. Выбойка. Альтернативные методы нанесения печатного рисунка на ткань (штампирование, набрызг, трафарет). Современные тенденции в развитии русских ситцев

Раздел 3. Традиционная и современная лоскутная техника

Тема 3.1. История развития и технология традиционного и современного лоскутного шитья, аппликации и объёмного конструирования из лоскута

Появление изделий из лоскута на Руси, в Европе, Америке, Австралии в силу социально-экономических причин. Развитие орнаментального лоскутного шитья как вида народного ремесла, связанного с семантикой традиционного геометрического орнамента. Техники пэчворк и квилт. Лоскутное шитьё, мозаика и аппликация. Современные направления в искусстве лоскутного шитья.

Техники лоскутной мозаики: шитьё из полос, квадратов, прямоугольных и равносторонних треугольников, из многоугольников. Витражный способ шитья. Объёмные техники лоскутного шитья: оригами, синель, ляпачиха, пуфики и др. Оригами в лоскутной технике. Способ «синель». Креативный пэчворк.

Японская техника плетения из лент. Аппликация из ткани.

Архаичные мотивы в лоскутном шитье у разных народов. Стилистика в орнаментах современных мастеров. Разнообразие видов композиций в лоскутном шитье: орнаментальные, лоскутный пейзаж, натюрморт, абстрактная композиция и др. Лоскутное изделие как вещь – орнамент. Законы геометрической композиции в лоскутном шитье: соразмерность (пропорциональность) частей (закон золотого сечения, ряд чисел Фибоначчи); выделение главных выразительных средств; выделение композиционного центра; правило группирования; закон простоты.

Тема 3.2. Конструирование современных изделий в лоскутной технике

Разработка эскиза и определение цветового пространства лоскутного изделия. Выбор палитры лоскутных заготовок: с плавными тональными переходами, растяжек разных тонов, тонов с одинаковой разницей по насыщенности, применение контраста и нюанса в лоскутной композиции. Учёт масштаба и пропорций в лоскутной композиции. Приемы скоростного кроя и сшивания лоскутных деталей. Декоративная и функциональная роль стёжки в лоскутном шитье. Стежка машинная (по машинному указателю и фигурная) и ручная. Приёмы разметки узора стёжки на ткани и технология выполнения стёжки. Приёмы окантовки лоскутного изделия. Кайма одинарная (внешняя) и двойная (внутренняя и внешняя), их роль в организации композиции лоскутного изделия. Варианты цветового решения каймы, технология расчёта размеров и соединения элементов каймы на углах (с помощью квадратов, косых углов и др.).

Раздел 4. Ручное ткачество и плетение

Тема 4.1. Развитие искусства узорного качества и макраме

Достаночное ткачество. Традиционные изделия техники ***узорного и ручного ткачества***: половики, дорожки, пояса, полотенца, скатерти.

Стилистические особенности народного ручного узорного ткачества Русского Севера, центральных и южных районов России, Поволжья и Прикамья. Касимовское ткачество. Сапожковские заклады. Национальные особенности ткачества Мордовской, Марийской, Чувашской, Удмурдской, Башкирской областей.

Макраме – один из видов декоративно-прикладного искусства, основанный на плетении (завязывании узелков). Утилитарная основа возникновения искусства макраме (изготовление верёвок, сетей, постройка жилья и др. на различных континентах (Скандинавия, Перу, Нигерия, Египет, Океания и др. Появление на рубеже каменного и бронзового веков узлов, имеющих культовое значение. Вязание узлов на Руси. Появление макраме в России в XIX в. Основные направления развития современного искусства макраме – традиционное (аксессуары, украшения, одежда) и новаторское (оформление общественных интерьеров, изготовление мебели, беседок).

Тема 4.2. Русское поясное ткачество

Нравственно-эстетический потенциал традиционных видов ручного и узорного ткачества. Технология ткачества узорных поясов «на бёрдышке». Способ полуткачества поясов (полуплетения) «на дощечках». Способ плетения круглых поясов «на спице». Способ плетения поясов «на рогульке». Способ плетения поясов «дёргание». Украшение пояса. Изготовление кистей. Штучные изделия для народного костюма (пояса).

Тема 4.3. Технология выполнения изделий в технике макраме

Технология выбора и подготовки к работе материалов и приспособлений для выполнения макраме. Способы навешивания и укорачивания нитей. Узлы на одной и двух нитях (простой, капуцин, восьмёрка, фриволите, репсовый и др.) плоские узлы (геркулесов, одинарный и двойной, тройной, фиговый и др.), коронные узлы (китайский, венок). Декоративные узлы (узел счастья, древо жизни, турецкий узел. Кулак обезьяны и др.). Приёмы вязания узелковых цепочек, сеток, узоров. Техника Кавандоли.

Изделие в технике макраме как вещь-орнамент. Разработка эскиза и схемы изделия. Определение композиционного центра и масштаба основного и поддерживающего узора. Выбор техник плетения и расчёт расхода материалов. Определение плотности плетения и расчёт количества нитей. Варианты навешивания нитей на основу. Расширение и сужение плетения. Изменение направления плетения. Обработка нижнего и бокового края изделия. Декоративные элементы изделия – кисти, фестоны, бахрома. Приёмы завершения изделия

5. Образовательные технологии, в том числе перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

При реализации различных видов учебной работы предусматривается использование следующих образовательных технологий: проблемного обучения, проектная, рейтинговая, технология развития критического мышления, кейс-технологии, технология учебной дискуссии, игровые технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения, диалоговые технологии и др.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: мультимедиа технологии; технологии смешанного обучения; мобильные технологии; технологии визуализации (инфографика, презентационная графика, виртуальная экскурсия); интерактивные информационные технологии; технологии Веб 2.0; и др.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Изучение дисциплины следует начинать со знакомства с рабочей программой. Успешное освоение курса требует активной работы на лекционных, практических и самостоятельных занятиях. Промежуточная аттестация студентов по курсу «Художественный текстиль Ивановского края» предполагает зачет. Зачет проводятся с учетом рейтинга по результатам текущей работы.

Организация самостоятельной работы студента предполагает подготовку к текущему контролю, написание рефератов, выполнение самостоятельных практических заданий.

Выполненные работы зачитываются и обсуждаются на занятиях. Задача практических занятий – отработать теоретические знания на практике, поэтому программа занятий нацелена на отработку и формирование профессиональных навыков, которые студенты могут применять в дополнительном образовании и включает практические задания для

самостоятельного выполнения по освоению технологий художественной обработки текстиля.

Полностью весь методический материал по обеспечению самостоятельной работы студентов приводится в приложении 1 к настоящей программе. Доступ к методическим материалам осуществляется через сайт Шуйского филиала ИвГУ, в том числе через ЭБС Шуйского филиала ИвГУ на платформе «Руконт».

7. Характеристика оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий контроль успеваемости студентов проходит в накопительной (балльно-рейтинговой) форме.

В течение семестра текущий контроль осуществляется с использованием таких оценочных средств, как выступление на семинаре, защита - просмотр практических (художественно-творческих, научно-исследовательских) заданий, защита реферата, тестирование. Мониторинг образовательной деятельности обучающихся осуществляется с учетом качества выполнения работ.

Промежуточный контроль – зачет в 10 семестре

Оценочные средства для проведения входного и текущего контроля по дисциплине «Художественный текстиль»

Баллы	Критерии и показатели оценки по видам оценочных средств
Выступление на семинаре	
0 -2 балла	полнота знаний теоретического контролируемого материала;
0 -1 балл	способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы);
0 -1 балл	владение нормами литературного языка;
0 -1 балл	владение профессиональной терминологией
	Максимальное количество баллов – 5
Практические (художественно-творческие) задания	
0-3 балла	разработка эскиза творческой работы
0-3 балла	гармоничность цветового решения
0-3 балла	композиционное построение,
0-3 балла	технологичность владения инструментами и материалами;
0-3 балла	задание выполнено на высоком художественном
	Максимальное количество баллов – 15

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Художественный текстиль Ивановского края».

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Художественный текстиль Ивановского края» является зачѐт. Задания реконструктивного и творческого уровней выполняются в процессе самостоятельной работы по подготовке к зачѐту. Результаты выполнения всех заданий представляются в письменной форме.

Оценка результатов освоения дисциплины при рейтинговой системе оценивания формируется по 100-балльной шкале из результатов текущего контроля успеваемости и результатов, полученных на зачѐте.

Фонд оценочных средств: перечень практических заданий текущей работы, тематика рефератов, вопросы для дискуссий, задания творческого уровня в полном объѐме представлен в Приложении 2 к рабочей программе «Фонд оценочных средств».

Оценка на зачёте выставляется по следующей шкале:

Шкала оценки результатов освоения дисциплины «Художественный текстиль Ивановского края » при рейтинговой системе оценивания

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Ниже порогового уровня
зачтено	зачтено	зачтено	не зачтено
85-100 баллов	71-84 балла	61-70 баллов	60 и менее баллов

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Учебная и учебно-методическая литература:

– основная литература:

1. Алексеева, И. В. Основы теории декоративно-прикладного искусства: учебник / И. В. Алексеева, Е. В. Омельяненко; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2010. – 184 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240956 (дата обращения: 27.03.2023). – ISBN 987-5-9275-0774-0. – Текст: электронный.
2. Косогорова, Л.В. Основы декоративно-прикладного искусства: учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования / Л. В. Косогорова, Л. В. Неретина. - Москва: Академия, 2012. - 224 с
3. Кумпан, Е. В. Виды декорирования текстильных материалов и готовых изделий: учебное пособие / Е. В. Кумпан, Г. Р. Залялютдинова; Министерство образования и науки России, Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань: Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017. – 212с.: ил.– Режим доступа: по подписке.
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560617 (дата обращения: 27.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2212-7. – Текст: электронный.

– дополнительная литература:

1. Галявиева, Н.А. Создание декоративно-прикладных изделий / Н.А. Галявиева, В.В. Хамматова; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». – Казань: Издательство КНИТУ, 2018. – 80 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500841
2. Гильман, Р.А. Художественная роспись тканей: учебное пособие для студентов вузов / Р. А. Гильман. - Москва: Владос, 2005. - 160 с.
3. Давыдов, С.Г. Батик. Техника. Приемы. Изделия / С. Г. Давыдов. - Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. - 184 с.
4. Бесчастнов, Н. П. Художественный язык орнамента: учебное пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов. - Москва: Владос, 2010. - 335 с.
5. Ручное художественное ткачество : учебное пособие / К.Е. Романова.— : [Б.и.], 2009 .— 83 с. — URL: https://rucont.ru/efd/145490 (дата обращения: 22.04.2023)

6. Сохачевская, В.В. Художественный текстиль: материаловедение и технология: учебное пособие для вузов / В. В. Сохачевская. - Москва: Владос, 2010. - 126 с.
7. Художественный текстиль. Развитие ткачества и ковроделия [Электронный ресурс]: методические рекомендации / Министерство образования и науки РФ; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Шуйский государственный педагогический университет"; Кафедра народного и декоративно-прикладного искусства и методики преподавания; сост. И. Г. Седова. - Шуя: Изд-во ГОУ ВПО "ШГПУ", 2010. - 35 с. - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/192106?cldren=0

Интернет-ресурсы:

1. Авторский сайт о художественном образовании в современной школе. http://som.fio.ru/Resources/Moreva/st/index.htm
2. Интернет портал "Музеи России" - адреса и сайты всех музеев России. http://www.museum.ru/
3. Каталог образовательных ресурсов. http://window.edu.ru/window
4. Ресурс по изобразительному искусству с качественными репродукциями. http://www.abcgallery.com .
5. Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru/
6. Российский центр музейной педагогики и детского творчества Русского музея. http://center.rusmuseum.ru
7. Сайт Государственного Эрмитажа. http://www.hermitagemuseum.org
8. Сайт для учителей, студентов и родителей по художественному образованию. Уроки, Методики, новости, учебные планы. http://www.princetonol.com/groups/iad/
9. Сайт Международного Общества образования посредством искусства
10. www.art-education.ru/AE-magazine
11. http://vestnik.rsuh.ru
12. http://anthropology.ru
13. http://www.iskunstvo.info
14. http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/8201.php

Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
Коллекция Шуйского филиала ИвГУ на национальном цифровом ресурсе «Руконт».

Программное обеспечение:

В процессе изучения дисциплины используются офисные пакеты Microsoft Office, Open Office, программа для просмотра и чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC, программа для воспроизведения флэш-анимации в браузерах Adobe Flash Player, вэб-обозреватели Google Chrome, Opera, Антивирус Касперского, 1С университет.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
3. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

4. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное специализированной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

5. Учебно-наглядные пособия для занятий лекционного типа, обеспечивающие тематические иллюстрации: электронные презентации.

Автор(ы) рабочей программы дисциплины: Л.В. Ершова, профессор, доктор педагогических наук, профессор.

Программа рассмотрена на заседании кафедры культурологии и изобразительного искусства

«20» февраля 2023 г., протокол № 7

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ В.И. Мишанина
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ В.И. Мишанина
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ В.И. Мишанина
(подпись)

Приложение 1

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Общие указания

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды самостоятельной работы студентов в течение семестра:

–работа с теоретическими материалами (конспектом лекций автора курса, источниками и публикациями);

–работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой;

–выполнение заданий к аудиторным практическим работам;

–составление и ведение накопительной папки-портфолио по всем изучаемым темам.

Студенты должны составлять конспекты лекций, выполнять необходимую подготовительную работу перед началом практических занятий, вести глоссарий и быть готовы к активной работе в ходе лекций и аудиторных занятий. Успешное освоение программы курса предполагает глубокое и прочное знание о сущности, структуре учебного предмета, о механизмах творческой деятельности, и овладение практическими умениями создания интерьеров учебных помещений.

Работа с теоретическими материалами

Изучение дисциплины следует начинать с проработки тематического плана лекций, уделяя особое внимание структуре и содержанию темы и основных понятий. Отметьте материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Собирайте примеры работ других авторов, это поможет в практике самостоятельного анализа собственных произведений.

Составьте собственный глоссарий по каждой теме.

Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за консультацией к преподавателю.

Подготовка и выполнение практических заданий

По каждой теме дисциплины предлагаются упражнения и практические задания. Для того чтобы набрать необходимый для аттестации рейтинг, необходимо выполнить все упражнения.

Перед выполнением заданий изучите теорию вопроса, предполагаемого к исследованию. Используйте дополнительную периодическую литературу – книги, журналы, доступные информационные технологии.

Подготовка информационных сообщений

По некоторым темам дисциплины вы можете провести теоретические исследования и результаты отразить в информационном сообщении, а в дальнейшем включить в свои выступления или в научную публикацию. Тематика информационных сообщений приводится в рабочей программе. Для выполнения учебной программы достаточно подготовить одно или два информационных сообщения.

Каждое информационное сообщение может пополнить ваш индивидуальный рейтинг на 16 баллов. Однако к экзамену может быть принято не более двух работ. Используемые книги, журнальные статьи, научные отчеты, которые вы выбираете, должны относиться непосредственно к изучаемой теме или всей дисциплине. Содержание сообщения может быть посвящено обзору и сравнительной характеристике материалов нескольких интернет сайтов. Обязательно указывайте адреса использованных источников. Старайтесь кратко отразить главные идеи и выводы, которые делают авторы. Опишите, как вы могли бы применять некоторые из ваших новых знаний, выскажите свою критику.

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой, нормативными документами.

При работе с учебной литературой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи.

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия времени и сил.

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработках по данному курсу.

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа.

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем.

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.

Методические рекомендации по выполнению контрольных мероприятий

Рейтинг по дисциплине включает следующие виды оцениваемой деятельности в течение семестра и итоги проведения зачет:

- посещение лекций;
- работу на практических занятиях;
- выполнение репродуктивно – реконструктивных работ.

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды самостоятельной работы студентов в течение семестра:

- Работа с теоретическими материалами (конспектом лекций);
- Выполнение заданий и практических упражнений.
- Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой, нормативными документами.

Студенты должны составлять конспекты лекций, систематически готовиться к практическим занятиям, быть готовы ответить на контрольные вопросы в ходе лекций и аудиторных занятий.

Тематика практических заданий
репродуктивного - реконструктивного вида (текущая работа)

1. Выполнить упражнения по освоению схем построения замкнутых орнаментов (в квадрате, круге, прямоугольнике)
2. Выполнить упражнения по освоению схем построения бесконечных орнаментов
3. Выполнить упражнения по освоению приемов построения сетчатых орнаментов для текстильного рисунка.

4. Выполнить упражнения по стилизации растительных объектов.
5. Выполнить поисковые эскизы для батика с зооморфными мотивами.
6. Выполнить поисковые эскизы для батика с цветочными мотивами.
7. Разработать поисковые эскизы для батика с включением мотива птиц, насекомых, рыб.
8. Выполнить поисковые эскизы для орнамента в стиле лоскутной техники (традиционные способы шитья).
9. Выполнить эскиз композиции в технике лоскутной аппликации на темы сказки.
10. Выполнить трафареты для создания сетчатого орнамента (набойки)
11. Выполнить упражнения по освоению приемов плетения в технике макраме.
12. Выполнить упражнения по освоению приемов плетения узорного пояса.

Вопросы для дискуссии на семинарах

Примерные вопросы для дискуссии

1. Отражение мифологической картины мира в образах народного орнаментального искусства.
2. Основные композиционные принципы построения текстильного орнамента.
3. Выразительные средства и композиционные приёмы текстильного орнамента
4. Основные техники русского ручного узорного и поясного ткачества.
5. Сырье и текстильные материалы в ткачестве и ковроделии
6. Основные приёмы ткачества в фактурных техниках
7. Технологии выполнения холодного и горячего батиков.
8. Свободная роспись и узелковая техника в батике.
9. Материалы, инструменты и приспособления, необходимые в работе над батиком.
10. История возникновения и развития искусства русской набойки.
11. Краски и красители для батика, их свойства.
12. Художественный текстиль как способ сохранения народной художественной культуры.
13. Нравственно-эстетический потенциал искусства художественного текстиля
14. Актуальность изучения и освоения традиционных техник художественного текстиля в дополнительном образовании.
15. Стилистика орнаментальных мотивов ивановских ситцев.
16. Ткани и краски, их свойства. Принципы закрепления изображения на ткани.
17. Развитие орнаментального лоскутного шитья как вида народного ремесла
18. Техники лоскутной мозаики
19. Японская техника плетения из лент.
20. Аппликация из ткани.
21. Традиционные и современные виды макраме.
22. Технология выполнения изделий в технике макраме.

Проверка теоретических знаний осуществляется по следующим критериям:

4 балла – точность изложения информации.
4 балла – логичность и системность ответов.
1 балл – владение терминологическим аппаратом.
1 балл – умение привести примеры, иллюстрирующие теоретические положения.

Максимум **10 баллов** –

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме **зачета.** Для успешной подготовки к итоговому контролю предлагается выполнить следующие мероприятия: выполнить текущие работы, а также подготовить зачетные задания: самостоятельно подготовить реферат и творческое задание (проект).

Примерная темы рефератов (к зачету)

1. Современные тенденции развития искусства художественной росписи и оформления ткани.
2. Отражение мифологической картины мира в образах народного орнаментального искусства.
3. Орнаментика Ивановских ситцев как пример исторических связей между Востоком и Западом.
4. Русское узорное ткачество: архаика или вид народного художественного творчества.
5. Применение традиционных способов оформления текстиля в современном интерьере.
6. Художественный текстиль как способ сохранения народной художественной культуры.
7. Нравственно-эстетическая роль орнаментального искусства в формировании художественного вкуса у детей.
8. Искусство ручного ткачества в учебном процессе учреждений дополнительного образования.
9. Искусство росписи ткани – батик. Культурологический аспект.
10. Изучение искусства набойки как способ сохранения народных традиций.
11. Основные направления развития современного искусства макраме
12. Изделие в технике макраме как вещь-орнамент.
13. Традиционная и современная лоскутная техника
14. Современные направления в искусстве лоскутного шитья.
15. Взаимосвязь художественного и технологического аспектов в искусстве лоскутного шитья
16. Использование технологий традиционной русской набойки в современном декоративном искусстве
17. Орнамент как неотъемлемый компонент декоративно-прикладного искусства.
18. Орнамент как воплощение мировосприятия художника, народа, эпохи
19. Организация среды быта посредством художественного текстиля

Требования к реферату

Объем – 10-15 страниц.

Источники: использовать в реферате не менее трёх источников (ссылки на эти источники обязательны!).

Структура реферата

1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение
4. Основная часть

4.1…..

4.2…..

5. Заключение
6. Список литературы

Защита реферата

0 -2 балла Четкая структура реферата

0 - 2 балла	Грамотность в формулировке научного аппарата
0 – 3 балла	Глубина, полнота, правильность анализа и обобщения материала
0 -1 балл	Четкость и последовательность изложения материала, полнота
0 -1 балл	аргументированность и логичность выводов
0 -1 балл	Достаточно полный и правильно оформленный список использованной литературы
0 -1 балл	Грамотное оформление ссылок на первоисточники
0 -1 балл	Наличие и правильное оформление необходимых приложений
0 -1 балл	Оформление реферата в целом соответствует принятым нормам
0 -2 балла	Устное выступление на защите реферата свободная ориентация в материале реферата при ответе на вопросы
0 -1 балл	Защита реферата сопровождается презентацией
	Максимальное количество баллов – 15

Тематика заданий творческого уровня (проектов)

1. Выполнить комплект изделий для кухни в технике лоскутного шитья
2. Выполнение эскиз живописной композиции на свободную тему с использованием различных техник обработки текстиля.
3. Выполнить живописную композицию на свободную тему с использованием различных техник обработки текстиля
4. Выполнить салфетку в стиле русской набойки по трафарету. 1 шт.30х30
5. Выполнить изделие в технике макраме.
6. Разработать и выполнить эскиз в цвете по мотивам персидских и турецких тканей.
7. Разработать и выполнить графический вариант рисунка для набойки.
8. Выполнить эскиз и в материале сувенирное изделие в технике русской набойки.
9. Выполнить эскиз платка и работу в материале в технике набойки с помощью трафарета.
10. Выполнить эскиз декоративной композиции и работу в материале в технике батика с использованием симметрии, асимметрии, динамики, ритма.
11. Выполнить таблицу сочетания разновидностей красок (их свойства и состав) с видами тканей (хлопчатобумажные, вискозные, капроновые, натуральные шёлковые).
12. Выполнить композицию в технике свободной росписи ткани.
13. Выполнить композицию на ткани с использованием узелковой техники в сочетании с холодным батиком.

Работа над творческим проектом предполагает:

- **разработку эскиза;**
- **выполнение художественного изделия;**
- **текстовое описание-анализ** художественно-эстетических параметров созданной художественной вещи: художественно-дидактическая карта изделия (формат А-3) с комментариями **(**эскизы, варианты орнаментальной композиции, этапы выполнения работы); описание этапов создания своей творческой работы – замысел, варианты эскизов; композиция, колорит, материалы, технологические приемы; рисунки, фотографии с комментариями; с иллюстративным приложением (фото – эскизы, поисковые композиционные наброски, завершенная работа)

Требования к оформлению текста
Объем – 4-5 стр.

Приложение к тексту может быть в форме презентации

Критерии оценивания творческого проекта
(промежуточный контроль):

Баллы	**Критерии и показатели оценки на защите творческого проекта**
Баллы	**Выполнение творческого проекта**
0 – 2 балла	Оригинальность идеи творческой композиции
0 – 2 балла	Точность в передаче характера эстетических элементов избранной техники (точность в передаче мотивов, колорита, композиции)
0 – 2 балла	Правильность в выборе приемов и техники исполнения творческого продукта
0 – 2 балла	Владение художественным материалом избранной вида декоративно-прикладного искусства
0 – 3 балла	Выразительность выполненной работы и высокий художественно-технологический уровень исполнения
0 – 2 балла	Завершенность и эстетичность в представлении
0 – 2 балла	Грамотность и полнота описания проекта
	Максимальное количество – 15 баллов