

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минобрнауки России)**

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ
имени А. Л. Штиглица»**

Кафедра художественного текстиля

Л. В. Михайлова, А. А. Семенова, А. М. Рябцев

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ ТЕКСТИЛЯ

Учебно-методическое пособие
к выполнению курсовой работы
(7 семестр) для студентов
бакалавриата
направления подготовки 54.03.01 Дизайн
(профиль подготовки «Дизайн текстиля»)

Санкт-Петербург

2019

ДК 745.52
ББК 85с
М 69

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица» в качестве учебно-методического пособия.

Рецензент

Л. В. Королева, кандидат искусствоведения, профессор, зав. кафедрой дизайна костюма СПГХПА им. А. Л. Штиглица, член Союза дизайнеров России

М 69

Михайлова Л. В., Семенова А. А., Рябцев А. М.

Проектирование в дизайне текстиля : учеб.-метод. пособие / Л. В. Михайлова, А. А. Семенова, А. М. Рябцев ; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица». — Санкт-Петербург : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2019. — 48 с. : ил.

ISBN 978-5-6044085-0-6

В учебно-методическом пособии систематизированы требования, предъявляемые к выполнению, оформлению и защите курсовой работы по дисциплине «Проектирование в дизайне текстиля» для студентов бакалавров направления подготовки 54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн текстиля).

Пособие содержит рекомендуемый список тем курсовых работ, руководство по проведению предпроектного анализа и практических разработок в области дизайна текстиля, указания по оформлению и структуре теоретической части курсовой работы, а также примеры проектов текстильных изделий, выполненных в рамках курсовых работ.

ISBN 978-5-6044085-0-6

© Л. В. Михайлова, А. А. Семенова, А. М. Рябцев 2019
© Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная
академия имени А. Л. Штиглица, 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
1. Подготовка курсовой работы	6
1.1. Основные требования к курсовой работе	6
1.2. Выбор темы курсовой работы	7
1.3. Структура курсовой работы	8
1.4. Язык и стиль курсовой работы	12
1.5. Оформление курсовой работы	14
2. Практическая часть курсовой работы	16
2.1. Сбор материала по теме	16
2.2. Эскизные предложения	17
2.3. Предпроектные предложения	18
2.4. Итоговый проект.....	21
3. Порядок сдачи курсовой работы	24
Заключение	26
Список рекомендуемой литературы	27
Приложение 1. Примерная тематика курсовых работ	31
Приложение 2. Образец титульного листа	32
Приложение 3. Образец задания	33
Приложение 4. Пример выполнения практической части курсовой работы: Коллекция декоративных тканей «Тропический лес»	34
Приложение 5. Пример выполнения практической части курсовой работы: Ассортимент тканей для верхней детской одежды «Интерпретации»	39
Приложение 6. Пример выполнения практической части курсовой работы: Гобелен «Встреча»	45

ВВЕДЕНИЕ

Учебно-методическое пособие предназначено для помощи студентам в освоении процесса проектирования. Данный материал даёт возможность овладеть основными принципами и способами проектирования текстильных изделий и является теоретическим и практическим материалом к курсовому проекту по дисциплине «Проектирование в дизайне текстиля».

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 54.03.01, «Дизайн (Дизайн текстиля)» указывает, что областью профессиональной подготовки будущих бакалавров является такой вид творческой деятельности, который способствует созданию современных высокоэстетичных конкурентоспособных предметов текстильного дизайна. Это декоративные текстильные изделия, выполненные ручным и промышленным способом (панно, гобелены, декоративные и плательные ткани, аксессуары для одежды, сувенирная продукция, арт-объекты, инсталляции и пр.), предназначенные для оформления жилых и общественных интерьеров, ансамблей одежды и т. д.

В рамках данного направления подготовки дисциплина «Проектирование в дизайне текстиля» изучается четыре года, является одной из главных составляющих профессионального цикла основной образовательной программы. Дисциплина направлена на создание тесной связи учебного процесса с требованиями современной жизни и производства. Основой обучения художественному проектированию является выполнение студентами творческих работ преимущественно под руководством преподавателей. В рамках учебного процесса студенты развивают свои знания о композиции, содержании и форме, колорите, масштабе и масштабности, взаимосвязи художественного текстиля и среды, где он применяется и т. д.; получают необходимые теоретические и практические навыки для создания самостоятельной

проектной разработки образа предмета, изделия, произведения дизайна или декоративно-прикладного искусства.

В 7-м семестре по данной дисциплине предусмотрено выполнение и защита самостоятельной курсовой работы. Цель курсовой работы (проекта) – научиться самостоятельно создавать на высоком художественном уровне авторские произведения в области текстильного дизайна и декоративно-прикладного искусства, самостоятельно проводить предпроектный анализ, подбирать литературу по теме, анализировать художественные явления, обобщать и углублять полученные знания, применять их в решении практических задач, раскрывать особенности творческого решения, выдвигать и защищать собственные суждения.

Для этого надо решить следующие задачи:

- произвести анализ обширного наследия текстильного дизайна, декоративно-прикладного и монументально-декоративного искусства, отечественного и зарубежного;

- выполнить сбор материала по теме (с возможным включением фотоматериала, адаптированных копий, тщательно проработанных графических зарисовок природных мотивов или тематических объектов);

- разработать эскизные предложения, максимально раскрывающие дизайн-концепцию проектируемого изделия;

- в соответствии с утверждёнными эскизами разработать предпроектные предложения, в которых надо найти композиционное, колористическое и стилистическое единство;

- произвести отбор средств художественной выразительности орнаментальной композиции в соответствии с предполагаемой техникой исполнения в материале;

- на основе утверждённых предпроектных предложений выполнить итоговый проект с корректировкой и уточнением композиции, цветотональных и пластических характеристик, масштаба, графических элементов и составить пояснительную записку.

1. ПОДГОТОВКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1.1. Основные требования к курсовой работе

Курсовая работа рассматривается как самостоятельный вид практической работы, выполняемый в соответствии с учебным планом.

Выполнение курсовой работы осуществляется в рамках дисциплины «Проектирование в дизайне текстиля» в 7-м семестре и является составной частью творческого профессионального обучения.

Курсовая работа логически предшествует выпускной квалификационной работе (ВКР) и способствует формированию у студентов навыков, необходимых и для полного раскрытия заданной темы в практическом и теоретическом аспекте, и для будущей профессиональной деятельности. Возможно вхождение курсовой работы как в виде целого раздела, так и в виде фрагментов в ВКР аналогичной тематики.

В процессе подготовки курсовой работы студент получает возможность изучения учебно-методической литературы, материалов по решению конкретных творческих и производственных задач и проводит творческую и аналитическую работу, отражающую результаты освоения теоретического и практического материала.

К курсовой работе предъявляются следующие требования:

- курсовая работа должна быть написана и выполнена самостоятельно;
- курсовая работа на основе самостоятельной творческой идеи должна включать в себя ***теоретическую часть*** в виде пояснительной записки (описание процесса сбора и систематизации информации, анализ проблемы по выбранной теме, описание последовательности и методики проектирования) и ***практическую часть*** в виде демонстрационной версии выполненного проекта (не менее 4 планшетов 140×100 см);

– изложение темы следует подкреплять фактическими данными и ссылками на используемые источники (литературу);

– анализ следует проводить на основе фотографий, копий, зарисовок, эскизов, предпроектных предложений и т. д. Демонстрационный материал является обязательной составляющей курсовой работы;

– работа оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32–2017 «Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

Так как выполнение семестровых заданий в процессе обучения является обязательным условием освоения дисциплины «Проектирование в дизайне текстиля» и подготовки обучающегося к самостоятельной профессиональной деятельности, при выполнении курсовой работы возможно использование семестровых заданий или их отдельных частей.

1.2. Выбор темы курсовой работы

Студент выбирает тему курсовой работы из перечня тем, который ежегодно рассматривается и утверждается кафедрой (*прил. 1*). Обучающийся вправе самостоятельно предложить тему курсовой работы в рамках программы дисциплины. Тема должна быть согласована и утверждена кафедрой. Курсовая работа, тема которой была выбрана студентом без согласования с кафедрой, к защите не допускается.

Основной целью курсового учебного задания по дисциплине «Проектирование в дизайне текстиля» является создание эксклюзивных дизайн-проектов для общественных и жилых интерьеров, плательных тканей, текстильных аксессуаров, объёмно-пространственных композиций и пр.

Курсовое задание предшествует созданию ВКР и является фундаментом для её выполнения. В курсовом задании должны быть продемонстрированы знания, умения и навыки, приобретённые за период обучения в вузе.

Практическое руководство курсовой работой осуществляется преподавателем и включает в себя:

– предоставление обучающемуся задания на курсовую работу и проверку его выполнения;

– составление графика работы над курсовым проектированием, в котором определяются этапы, сроки написания и сдачи работы над теоретической и практической частями;

– консультации по избранной теме, помощь в осмыслении содержания работы и в решении наиболее принципиальных и спорных вопросов;

– рекомендации по использованию основной и дополнительной литературы, практического материала и других источников информации как составной части курсового задания;

– консультации по оформлению работы;

– проверку курсовой работы и рекомендации по её защите.

1.3. Структура курсовой работы

Письменная часть курсовой работы оформляется в виде **Пояснительной записки** (общий объём примерно 20 стр.) с разделами, включающими в себя все этапы предпроектного анализа и проектирования, а также цветные иллюстрации по теме.

Курсовая работа включает в себя:

– титульный лист;

– задание;

– оглавление;

– введение (1–2 стр.);

– основная часть (6–10 стр.) состоит из теоретической части (предпроектного анализа) и практической (проектной) части (описание последовательности и методики проектирования);

– заключение (1–2 стр.);

– список литературы (источников);

– приложения (иллюстративный материал).

Титульный лист: первая страница курсовой работы (не нумеруется) оформляется в соответствии с *прил. 2*. На титульном листе указывается название учебного заведения, группа, ФИО студента, название работы, ФИО преподавателя, год.

Задание: вторая страница курсовой работы оформляется в соответствии с *прил. 3*. Указывается тема курсовой работы, исходные данные (материал, размер, назначение и т. д.), основные разделы и график выполнения работы.

Оглавление включает в себя, начиная с введения, перечень всех разделов (глав) и подразделов (параграфов) с указанием номеров страниц, на которых размещены эти структурные части.

Введение: обосновывается актуальность темы и практическая значимость проектной разработки, формулируются цели и задачи работы. При формулировке поставленных задач рекомендуется использовать следующие слова: «выявить», «установить», «определить», «проанализировать», «разработать», «раскрыть» и т. д.

Основная часть должна отражать суть рассматриваемых вопросов и содержать их подробное изложение. Основная часть делится на два основных раздела (теоретический и практический), а разделы – на подразделы (в разделе не более трёх подразделов). Подразделы пояснительной записки курсовой работы должны быть соразмерны друг другу.

Теоретическая часть пояснительной записки курсовой работы включает:

- определение целевой аудитории (для какой сегментной группы разрабатывается проект). При решении данного вопроса используются различные информационные источники, включая эмпирические;
- обзор и анализ современных трендов, проектных разработок, изделий в области текстильного дизайна или декоративно-прикладного искусства по

данной теме. Необходимо представить описание особенностей композиционных, колористических и графических решений, дать сравнительную оценку их преимуществ и недостатков. Определить значение данного анализа для курсовой работы, какие данные автор получил, и как они будут применены в проектной части работы;

– описание (краткая историческая справка) и характеристика текстильной техники, в которой предполагается реализация проекта, её технологические и художественно-выразительные особенности. Определение ожидаемых результатов её возможного (гипотетического) внедрения, если речь идет о серийном (промышленном) дизайне.

Творческие источники, являющиеся предметом анализа, представляются в виде иллюстраций. Материал, используемый в курсовой работе из других источников, должен быть переработан, связан с темой курсовой работы и изложен своими словами с использованием профессиональной терминологии.

Компиляция работы путём выписки фраз из литературы недопустима! Обучающийся обязан делать ссылки на используемые источники, это касается как прямых цитат (закljučаются в кавычки), так и косвенных (не заклjučаются в кавычки). Заимствование чужих текстов без ссылки на них (плагиат) может служить основанием для снятия курсовой работы с защиты, выставления неудовлетворительной оценки.

Практическая часть пояснительной записки курсовой работы – это воспроизведение этапов творческого процесса. Его трансформация и разработка в ходе последующего проектирования текстильного изделия /объекта является основной составляющей практической части.

Практическая часть содержит:

– дизайн-концепцию, в которой даётся описание идеи, а также предлагаются проектные предложения, планируемое образное решение, его особенности. На данном этапе необходимо определить общую стилистику

проекта и цветовую гамму, которые будут уточняться на этапе практической работы. Здесь представляются только идеи, но уже возможно определение ожидаемой реакции потребителя и особенности его эмоционально-ассоциативного восприятия.

– эскизные предложения – разработка образа. В данном разделе обосновывается графика и колористика первых эскизов и набросков, определяются их преимущества и недостатки. Описывается творческий поиск, использование традиционных средств рисования, экспериментальных и современных цифровых возможностей. Анализируются утверждённые эскизные предложения на предмет художественной выразительности и соответствия технологическим требованиям производства.

– дизайн-решение. Необходимо описать и аргументированно обосновать особенности художественного решения дизайн-разработки (композиционные, колористические, графические средства), технологии и материалы, используемые при проектировании, а также этапы проектирования. Необходимо также определить образное соответствие проекта целевым установкам работы, дать оценку полноты раскрытия поставленной задачи. Необходимо рассмотреть технические особенности возможной реализации проекта, его соответствие технологическим требованиям производства, дать характеристику практическому применению проекторной разработки в реальной жизни.

Демонстрационная версия проекта представляется на планшетах 140×100 см и включает в себя: сбор материала, эскизные и предпроектные предложения, чистовой проект. Демонстрационная версия представляется на защите курсовой работы, а также выставляется в рамках комплексного обхода в конце семестра.

Заключение: подводятся итоги и делаются обобщающие выводы по всем разделам курсовой работы. В заключении содержатся результаты проектной разработки и выводы, которые свидетельствуют, в какой мере

решены задачи проектной работы; указывается её практическая ценность, высказываются рекомендации по выполнению проекта в материале и по возможному внедрению проектной разработки в производство.

Список используемых источников содержит наименования всех использованных источников информации в порядке появления ссылок на источники в тексте с соблюдением правил библиографического описания. В список надо включать только те источники, на которые автор ссылается для аргументации доказательности (Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.32–2017, *прил. 4, 5*).

Необходимые справочные и иллюстративные материалы целесообразно представить в **Приложениях**. Их наличие и количество свидетельствуют о глубине проработки материала по избранной теме и являются подтверждением обоснованности выводов и предложений.

1.4. Язык и стиль курсовой работы

Стиль изложения письменной части курсовой работы должен быть доступным, ясным, логичным, последовательным. В изложении не употребляются личные местоимения, а используются безличные конструкции: «было проанализировано», «представляется доказанным», «можно сделать вывод», «на наш взгляд», «анализ этого графического решения даёт» и т. д. При построении предложений, содержащих упоминание о себе, нежелательно использование местоимений первого лица единственного числа (я, мне, меня). Допустимо только использование местоимений первого лица множественного числа (мы, нам, нас) или заменяющего их слова «автор».

Характер изложения материала письменной речи посредством рассуждений и доказательств предполагает использование следующих специальных средств и оборотов:

– последовательность развития мысли: «вначале», «прежде всего», «затем», «во-первых», «во-вторых», «значит» и т. д.;

– противоречивые отношения: «однако», «между тем», «в то время как», «тем не менее» и т. д.;

– причинно-следственные отношения: «следовательно», «поэтому», «благодаря этому», «сообразно с этим», «вследствие этого», «кроме того», «к тому же» и т. д.;

– переход от одной мысли к другой: «прежде чем перейти к...», «обратимся к...», «остановимся на...», «следует признать...», «рассмотрим», «охарактеризуем», «изучим», «проанализируем», «необходимо добавить», «нужно учитывать», «нельзя не отметить» и т. д.;

– выводы: «итак», «таким образом», «значит», «в заключение отметим», «всё сказанное позволяет сделать вывод», «подводя итог», «следует сказать», «как показывает практика» и т. д.

Ряд словосочетаний помогает обозначить развитие и переходы авторской мысли, а также способствует логическому разделению текста:

«известно, что...», «принципиально важным шагом было...», «на том же основании...», «по определению...», «по выражению...», «по оценке...», «по убеждению...», «особая роль...», «справедливо считал...», «справедливо утверждение о том, что...», «утверждал...», «был убеждён...», «обосновал, что...», «интересны мысли о...», «нельзя не отметить...» и т. д.

Для описания следует использовать терминологию и специальные термины, являющиеся ключевыми для анализируемой предметной области, при этом текст должен отвечать требованию единства терминологии. При необходимости возможно пояснение некоторых терминов в разделе «Словарь терминов», базовые термины не поясняются.

Все встречающиеся в тексте имена собственные требуют единообразного написания. *И. О. Фамилия* употребляется при упоминании русских имён, только *И. Фамилия* чаще используют, когда речь идёт об

иностранных персоналиях. Полностью *Имя Отчество Фамилия* пишется к основным персоналиям в случае их первого упоминания в тексте.

Все иностранные названия, термины, имена зарубежных авторов в тексте переводятся или транслитерируются на кириллицу согласно *ГОСТ 16876–71 «Правила транслитерации букв кирилловского алфавита буквами латинского алфавита»* и *ISO 9–1995*. Например, если в тексте упоминается работа зарубежного автора, то его имя и фамилия транслитерируются, а название его работы переводится: Meller S. Russian Textiles: printed cloth for the bazaars of Central Asia – Меллер С. «Русский текстиль: набивные ткани для базаров Центральной Азии».

Имя автора, как и название его работы на оригинальном языке, пишется в сносках и указывается в списке литературы.

Meller S. Russian textiles : printed cloth for the bazaars of Central Asia. – New York : Abrams, 2007. – 205 p.

При употреблении в тексте иностранных терминов сначала переводится (транслитерируется) слово на кириллицу, затем в скобках указывается в оригинальном написании с указанием языка происхождения и смыслового перевода: стрит-арт (англ. street art – уличное искусство).

В текстовой части курсовой работы ошибки недопустимы. Всю ответственность за орфографические, пунктуационные, грамматические и стилистические ошибки, а также опечатки несёт лично обучающийся, автор курсовой работы.

1.5. Оформление курсовой работы

- шрифт Times New Roman;
- кегль 14 пт.;
- полуторный межстрочный интервал;
- около 2000 знаков на странице (30 строк, 60–70 знаков в строке);

- формат страницы – А4 (210x297 мм);
- ориентация страницы книжная;
- выравнивание текста по ширине;
- абзацный отступ – 1,25 см;
- переносы автоматические;
- поля страницы: верхнее – 2 см, левое – 3 см, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см;
- нумерация страниц сквозная, номера проставляются внизу по центру (на титульном листе номер не проставляется, но включается в общую нумерацию страниц отчета).

Кавычки используются «» для кириллицы, “” для латиницы. Если закавыченное слово стоит внутри цитаты, употребляются кавычки в кавычках «“”».

Ссылки и подписи под иллюстрациями и графическим материалом оформляются шрифтом Times New Roman 12 кеглем с одинарным интервалом. Главы и параграфы нумеруются арабскими цифрами (1. и 1.1).

Полужирный шрифт применяется только для заголовков разделов и подразделов, заголовков структурных элементов. Прописные буквы допускаются в написании заголовков и подзаголовков. Заголовки не следует заключать в кавычки, точки в конце заголовков не ставятся.

Ссылки на использованные источники приводятся в тексте статьи после цитаты в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника цитирования и страницы, например, [1, с. 81].

Иллюстрации должны быть пронумерованы и снабжены подписями. Материалы приложения следует сгруппировать в блоки, которые нужно озаглавить. Приложения обозначаются прописными буквами кириллического алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения: Рисунок А.3, или Рис. А.3.

Работа распечатывается на лазерном или струйном принтере на обычной (80 г/м²) белой бумаге на одной стороне листа. Весь текст печатается чёрным тоном, иллюстрации могут быть многоцветными.

Требования к оформлению научно-исследовательской работы см. в ГОСТ 7.32–2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Практическая часть курсовой работы представляет собой разработку проекта на основе теоретического предпроектного анализа и включает в себя:

- сбор материала по теме;
- эскизные предложения;
- предпроектные предложения;
- итоговый проект.

2.1. Сбор материала по теме

Выполнение практической части курсового проекта предусматривает предварительное изучение и анализ основных тенденций (трендов) в текстиле по выбранной теме, что подразумевает работу в учебной библиотеке, изучение Интернет-ресурсов, просмотр материалов из методического фонда кафедры, а также посещение временных и постоянных экспозиций музеев Петербурга (Государственный Эрмитаж, Русский музей, Российский этнографический музей, Музей прикладного искусства СПбХПА им. А. Л. Штиглица и т. д.).

На основании изученного материала подбирается визуальный ряд по выбранной теме, на который опирается обучающийся при работе над собственным проектом (*рис. 4.2, 5.1*).

Практическая часть может включать выполнение адаптированных копий как целых произведений текстильного дизайна, декоративно-прикладного, монументального и станкового искусства, так и их фрагментов. Копии могут выполняться в натуральную величину или в масштабе по согласованию с руководителем. В копиях необходимо обратить внимание на общий композиционный и стилистический строй произведения, тональное и колористическое решение, масштабы изобразительных элементов, их графический язык, точность пропорций. Желательно выявить художественно-выразительные средства материала и его фактуру (при наличии) (*рис. 4.1, 6.1, 6.2*).

Подготовительная часть может также включать в себя сбор материала по теме в виде тщательно проработанных графических зарисовок с натуры растительных (цветы, листья, деревья и т. д.) или зооморфных форм (бабочек, птиц, рыб и морских обитателей). Рекомендуется использовать природную форму без сложных поворотов и ракурсов. Следует обратить особое внимание на пластический характер силуэта, особенности орнаментальной структуры той или иной формы, её ритмических членений.

Сбор материала по теме может также предполагать выполнение тщательно проработанных графических зарисовок тематических объектов, таких как архитектурные ансамбли и их элементы, мотивы пейзажа, предметы быта и искусства, портреты.

2.2. Эскизные предложения

На основе проведённого анализа по теме выполняются эскизные предложения (в масштабе). В эскизах в первую очередь необходимо выявить главную идею проектной разработки или художественного произведения,

произвести композиционный поиск, найти общий колорит и тональные соотношения, определиться с основными выразительными средствами орнаментальной композиции.

На стадии эскизирования студент должен осознавать, в каком текстильном материале будет выполняться его проект, и учитывать технические условия производства в разработках. Текстильные техники, в которых возможно выполнение проекта, – это батик, ручное и ремизное ткачество, фотофильмпечат (трафаретная печать), цифровая печать, жаккардовое ткачество, войлоковалание, авторские текстильные техники и пр. Эскизы могут быть как монохромными, так и цветными. Возможна работа с двухмерными и с трёхмерными объектами (*рис. 4.3, 5.2, 6.3*).

Параллельно с эскизами может производиться дальнейшая трансформация зарисовок природных форм или тематических изображений посредством перевода их в плоскость через отбор и обобщение орнаментальных образов, выявление наиболее интересных и выразительных пластических и структурных характеристик (*рис. 5.2, 5.3*).

Разработка эскизных предложений ведётся параллельно с форэскизами архитектурной (экстерьерной) ситуации, а эскизов применения – с показом текстильного произведения (изделия) или тканей в масштабе.

2.3. Предпроектные предложения

Предпроектные предложения выполняются в масштабе или в натуральную величину (по согласованию с руководителем).

С учётом эскиза выстраивается композиционная структура работы, определяются масштабы изобразительных элементов, их силуэт и линейно-графическая пластика. Формируется общий колорит работы, количественное распределение цветов на плоскости, гармоничные цветотональные отношения. Определяется ведущий (основной) цвет, который будет

доминантой в орнаментальной композиции. Следует также помнить о взаимопроникновении цветов внутри изобразительных форм и мотивов.

Возможно выполнение чёрно-белого или монохромного варианта картона для тонального разбора. Для утверждения рисунка изобразительных элементов необходима прорисовка кальки в натуральную величину.

При решении **монокомпозиции** надо создать замкнутую композиционную структуру с ярко выраженным центром (доминантой), который может соответствовать геометрическому центру (статичная композиция) или быть сдвинут относительно него (динамичная композиция). Замкнутая композиция может иметь ярко выраженный «верх» и «низ» (декоративное панно, гобелен, штучные изделия для интерьера, текстильный арт-объект и др. либо не акцентировать ориентацию изделия (текстильные аксессуары: платок, палантин и др.) (рис. 6.4).

В текстильных аксессуарах (платок, палантин, штучные изделия для интерьера – скатерть, салфетки и др.) должны быть гармонично найдены соотношения фона, каймы и изобразительных элементов, прослежена орнаментальная схема углов. При разработке декоративного палантина необходимо помнить о краях изделия, так как именно они играют акцентную роль при драпировке на фигуре человека, поэтому их композиционное и колористическое наполнение должно отличаться друг от друга. В то же время надлежит найти такую группировку орнаментальных форм и такое цветовое решение, которые бы обеспечивали замкнутость композиции концов изделия и их равновесие по отношению друг к другу.

В **раппортной композиции** надо создать открытую композиционную структуру, проследить пропорциональные отношения изобразительных элементов, их линейно-графическую пластику, силуэт, соединение орнаментальных мотивов, равномерность застила плоскости.

В плательных тканях характер рисунков определяется назначением одежды. В них отсутствует определённая ориентация композиционных

мотивов, направленность движения рисунка. Следует располагать орнаментальные элементы в различных поворотах. Стыки раппортов необходимо тщательно проработать и сделать незаметными (*рис. 5.3, 5.4*).

В декоративных тканях, напротив, надо проследить развитие композиции в одном направлении, чёткую организацию мотивов в раппортной сетке, ясно выявить ритмические принципы построения рисунка (*рис. 4.4*).

Текстильные аксессуары (платки, палантины) и плательные ткани рекомендуется разрабатывать параллельно с предпроектными предложениями моделей применения. Модели применения должны быть решены плоскостно, декоративно, соответствовать задуманному образу.

Необходимо найти в них единое стилистическое и художественное решение, выявить целостность и взаимосвязь всех компонентов ансамбля одежды. Рисунки тканей, текстильных аксессуаров должны точно соответствовать по масштабу цветотональному и пластическому решению предпроектным предложениям. В них необходимо выявить ключевую ткань (текстильный аксессуар) и дополнительные (ткани-компаньоны).

Текстильные предложения для интерьера рекомендуется разрабатывать параллельно с предпроектными предложениями архитектурной ситуации, которая может представлять собой развёртку, перспективу (прямую или угловую), макет (при разработке арт-объекта или инсталляции). Архитектурные предложения разрабатываются в масштабе с показом художественного текстиля. Текстиль в данном случае должен быть основным элементом, формирующим эстетическую среду архитектурного пространства, и соответствовать интерьеру в стилевом и колористическом решении. Его изобразительные элементы должны быть сомасштабны архитектурному пространству и человеку. Выявляется основная ткань и ткани-компаньоны.

При разработке моделей применения и архитектурной ситуации приветствуется поиск индивидуального художественного языка (живописного или графического) в подаче материала.

2.4. Итоговый проект

Предпроектные предложения могут выполняться как в масштабе, так и в натуральную величину.

При разработке декоративных или плательных тканей итоговый проект включает в себя:

– проекты (кроки) основных тканей в натуральную величину, сделанные в соответствии с предпроектными предложениями. В них уточняется графический язык разработки, силуэт орнаментальных мотивов, их рисунок и пластика, корректируются цветотональные отношения и раппортные стыки (*рис. 5.5, 5.7*);

– линейку тканей в масштабе. В линейке должны присутствовать основные ткани и ткани-компаньоны. Линейка может состоять из раппортных тканей, купонных тканей, тканей с монокомпозицией. В линейке должно быть найдено общее стилистическое и колористическое решение, отражающее выбранную тему, сомасштабность изобразительных элементов, убедительные тональные отношения (*рис. 4.5*);

– проект моделей применения (*плательные ткани – рис. 5.6, 5.8*) или интерьера (*декоративные ткани – рис. 4.6*) в масштабе. Проекты выполняются по утверждённым предпроектным предложениям с более тщательной прорисовкой основных композиционных узлов и с ясно выраженным стилистическим и цветотональным решением. Если в общую линейку тканей включаются все текстильные предложения, входящие в коллекцию или ассортимент, то проект моделей применения или интерьера может подразумевать выборочное количество текстильных изделий,

гармонично связанных между собой и работающих на создание единого художественного образа. В этом случае может быть представлено несколько возможных решений проектов моделей применения или интерьеров с различным наполнением. Проекты моделей применения или интерьера могут быть созданы как с использованием традиционных средств рисования, так и на основе фотографического материала, стилистически соответствующего выбранной теме.

При разработке текстильных произведений для интерьера итоговый проект включает:

– проект художественного произведения в масштабе или в натуральную величину. Проект выполняется по утверждённому предпроектному предложению с уточнением общей стилистики произведения, цветотонального разбора, изобразительных элементов. Проект должен соответствовать предполагаемой технике исполнения в материале, и с учётом этого должен быть выбран художественно-графический язык произведения, уровень детализации и обобщения. При разработке чистового проекта текстильного произведения в масштабе возможно выполнение фрагмента в натуральную величину с тщательной прорисовкой деталей. К проекту рекомендуется выполнить чёрно-белый или монохромный вариант картона для тонального разбора (*рис. 6.5*);

– проект интерьера (жилой или общественный) в масштабе с показом текстильного произведения выполняется по утверждённому предпроектному предложению с уточнением графического или живописного решения интерьерной ситуации с тщательно прорисованным текстильным произведением. Рекомендуется размещение фигуры человека в архитектурной ситуации для более ясного выявления масштаба. Проект интерьера может быть создан как с использованием традиционных средств рисования, так и на основе фотографического материала, стилистически соответствующего выбранной теме.

При разработке объёмных текстильных объектов или инсталляций итоговый проект:

– чистовой проект представляет собой ортогональные проекции текстильного объекта с разных сторон в масштабе. В случае инсталляции представляется фронтальная линейка (развёртка) текстильного проекта. Рекомендуется выполнить фрагмент произведения в натуральную величину с тщательно прорисованными изобразительными мотивами и с показом фактуры (при наличии) текстильного материала, из которого предполагается изготовление изделия.

– макет в масштабе с размещением текстильного произведения.

При разработке текстильных аксессуаров для одежды или интерьера итоговый проект:

– проект (линейка проектов) в масштабе или в натуральную величину отрисовывается в соответствии с предпроектными предложениями. При разработке проекта в масштабе рекомендуется прорисовка калек в натуральную величину для утверждения изобразительных мотивов по рисунку. Возможна отрисовка фрагментов изделий в натуральную величину с тщательной прорисовкой орнаментальных элементов;

– проект моделей применения (платки, палантины) или интерьерной ситуации (скатерти, подушки и т. д.) в масштабе. В проекте применения надо выявить масштаб текстильного аксессуара по отношению к фигуре человека или интерьерной ситуации.

Предпроектные предложения и чистовые проекты могут разрабатываться как с использованием традиционных средств рисования, так и в компьютерной среде с применением современных графических редакторов, таких, например, как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator (по согласованию с руководителем).

3. ПОРЯДОК СДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа представляется в сроки, предусмотренные графиком выполнения курсовой работы в 7-ом семестре по дисциплине «Проектирование в дизайне текстиля». В курсовой работе оцениваются теоретическая часть (пояснительная записка) и практическая часть (проектная разработка):

- теоретическая и практическая разработка рассматриваемых вопросов на основе анализа использованных источников;
- правильное соотношение теоретического и фактического материала, связь теоретических положений с практикой;
- чёткость выполнения курсовой работы, грамотность, хороший язык и стиль изложения, правильное оформление пояснительной записки;
- качественно выполненная практическая часть.

На основе курсовой работы делаются выводы о возможности реализации проекта в материале. Рассматривается не только соответствие проектной разработки технологическим требованиям производства, но и художественная новизна, актуальность и неординарность предложенного решения.

Работа оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». В случае неудовлетворительной оценки курсовая работа возвращается обучающемуся на доработку с условием последующей подачи в течение установленного учебным отделом срока.

Далее следует защита курсовой работы. На защиту представляется пояснительная записка и демонстрационный материал проектной разработки, включающий выставочные планшеты (не менее 4 шт. 140×100 см).

Процедура защиты состоит из краткого сообщения об основном содержании работы, ответов на вопросы, обсуждения качества работы и её

окончательной оценки. Оценивается также уверенное владение материалом при устной защите.

Выступление в ходе защиты должно быть чётким и лаконичным; отражать основные направления работы над темой, выводы и результаты проведённого анализа.

Комиссия, учитывая выступление и ответы на вопросы в ходе защиты, выставляет оценку, которая записывается в зачётную книжку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе подготовки курсовой работы студенту следует внимательно отнестись к требованиям, рекомендациям и советам руководителя, педагогов кафедры, а также к материалам, изложенным в данном учебно-методическом пособии. При этом добросовестный, ответственный подход, желание выполнить курсовую работу на высоком профессиональном уровне и в срок помогут студенту максимально раскрыть свой творческий потенциал, продемонстрировать и закрепить теоретические знания и практические навыки, полученные в процессе обучения, подготовиться к ведению самостоятельной проектной деятельности.

Результатом успешно выполненной курсовой работы может служить рекомендация кафедры к более широкому раскрытию данной темы в практическом аспекте в рамках преддипломной практики и выполнения выпускной квалификационной работы. Теоретическая часть курсовой работы может стать основой для написания научной статьи или подготовки выступления (доклада) на конференции.

Выполненная грамотно курсовая работа по дисциплине «Проектирование в дизайне текстиля» (7 семестр) свидетельствует о способности студента к системному пониманию проблем, связанных с умением поставить художественно-творческие задачи, предложить их решение и обосновать свои предложения; также это демонстрирует готовность обучающегося к самостоятельной разработке промышленного образца или производственной серии и к самостоятельному созданию дизайн-проектов текстиля и предметов декоративно-прикладного искусства. Грамотное и качественное выполнение курсовой работы также свидетельствует и о способности к ведению самостоятельной профессиональной творческой деятельности.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Буткевич, Л. М. История орнамента : учеб. Пособие / Л. М. Буткевич. – М. : Владос, 2008. – 264 с.
2. Дзембак, Н. М. Конструирование жаккардовых тканей : учеб. Пособие / Н. М. Дзембак. – СПб. : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2018. – 104 с.
3. Михайлова, Л. В. Цветы в художественном текстиле: (от природных форм к орнаментальным композициям и текстильным изделиям) : учеб. Пособие / Л. В. Михайлова. – М. : Речь, 2015. – 303 с.
4. Фатеева, А. М. Компьютерное моделирование раппортных тканей : учеб. Пособие / А. М. Фатеева. – СПб. : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2017. – 160 с.
5. Цветкова, Н. Н. Искусство ручного ткачества : учеб. Пособие / Н. Н. Цветкова. – СПб. : СПбКО, 2014. – 216 с.

Дополнительная литература

6. Бесчастнов, Н. П. Графика пейзажа : учеб. Пособие / Н. П. Бесчастнов. – М. : Владос, 2005. – 301 с.
7. Бесчастнов, Н. П. Изображение растительных мотивов : учеб. Пособие / Н. П. Бесчастнов. – М. : Владос, 2008. – 176 с.
8. Бесчастнов, Н. П. Чёрно-белая графика : учеб. Пособие / Н. П. Бесчастнов. – М. : Владос, 2007. – 271 с.
9. Бесчастнов, Н. П. Графика текстильного орнамента: (печатный рисунок) : учеб. Пособие / Н. П. Бесчастнов. – М. : МГТУ, 2004. – 431 с.
10. Бэкер, В. Портьеры: дизайн и ткани : учеб. Пособие / В. Бэкер. – М. : Ниола 21 век, 2006. – 176 с.

11. Бирюкова, Н. Ю. Западноевропейские набивные ткани XVI–XVIII века : собрание Гос. Эрмитажа / Н. Ю. Бирюкова. – М. : Искусство, 1973. – 176 с.
12. Бирюкова, Н. Ю. Прикладное искусство Франции XVII–XVIII веков: развитие и стиль / Н. Ю. Бирюкова. – СПб. : Знание, 2002. – 238 с.
13. Бушуева, Г. Б. Русские традиции. Шпалерное ткачество : учеб.-метод. Пособие / Г. Б. Бушуева. – СПб. : Союз художников, 2014. – 143 с.
14. Вишневская, И. И. Драгоценные ткани / И. И. Вишневская. – М. : Художник и книга, 2007. – 177 с.
15. Гордеева, О. Г. Русские узорные ткани, XVII – начало XX века / О. Г. Гордеева, Л. В. Ефимова, М. А. Кузнецова. – М. : Гос. Исторический музей, 2004. – 222 с.
16. Громов, В. Ф. Промышленный дизайн текстиля: красота, функциональность, производство : учеб. Пособие / В. Ф. Громов. – СПб. : СПГУТД, 2013. – 309 с.
17. Иерусалимская, А. А. Словарь текстильных терминов / А. А. Иерусалимская. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2005. – 96 с.
18. Иттен, И. Искусство цвета : учеб. Пособие / И. Иттен. – М. : Д. Аронов, 2000. – 96 с.
19. Иттен, И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах / И. Иттен. – М. : Д. Аронов, 2014. – 135 с.
20. Козлов, В. Н. Основы художественного оформления текстильных изделий : учебник для вузов / В. Н. Козлов. – М. : Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 264 с.
21. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция : учеб. Пособие / Г. М. Логвиненко. – М. : Владос, 2004. – 144 с.
22. Малахова, С. А. Художественное оформление текстильных изделий : учебник для вузов / С. А. Малахова. – М. : Легпромбытиздат, 1988. – 304 с.

23. Малахова, С. А. Специальная композиция печатного рисунка на текстильных материалах : учебник для техникумов / С. А. Малахова. – М. : Лёгкая и пищевая промышленность, 1984. – 208 с.
24. Молотова, В. Н. Декоративно-прикладное искусство : учеб. Пособие / В. Н. Молотова. – М. : Форум, 2007. – 272 с.
25. Устин, В. Б. Композиция в дизайне: методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве : учеб. Пособие / В. Б. Устин. – М. : Астрель, 2007. – 139 с.
26. Фокина, Л. В. Орнамент : учеб. Пособие / Л. В. Фокина. – Ростов н/Д. : Феникс, 2007. – 172 с.
27. Якушева, М. С. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму : учеб. Пособие / М. С. Якушева. – М. : МГХПУ, 2009. – 240 с.
28. Современные датские шпалеры : [кат. выст]. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. – 67 с.
29. Gillow, J. African textiles. Color and creativity across a continent / J. Gillow. – London : Thames & Hudson, 2003. – 239 p.
30. Gillow, J. Indian textiles / J. Gillow. – London : Thames & Hudson, 2008. – 224 p.
31. Harris, J. 5000 years textiles / J. Harris. – London : British Museum, 2004. – 320 p.
32. Miller, J. The style sourcebook / J. Miller. – London : Octopus Pub. Group, 2003. – 416 p.
33. Meller, S. Russian textiles: printed cloth for the bazaars of Central Asia / S/ Meller. – New York : Abrams, 2007. – 205 p.
34. Meller, S. Textile designs. 200 years of patterns for printed fabrics arranged by motif, period and design / S. Meller. – London : Thames & Hudson, 2005. – 463 p.

35. Parry, L. William Morris textiles / L. Parry. – London : V & A Publ., 2013. – 304 p.

36. Schoeser, M. Textiles: the art of mankind / M. Schoeser. – London : Thames & Hudson, 2012. – 568 p. : il.

Электронные образовательные ресурсы

37. Российский этнографический музей: офиц. сайт. URL: <http://ethnomuseum.ru/> (дата обращения: 03.10.2019).

38. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства: офиц. сайт. URL: <http://vmdpni.ru/> (дата обращения: 01.10.2019).

39. Текстильный музей Нидерландов: офиц. сайт. URL: <http://www.textielmuseum.nl/en/> (дата обращения: 25.09.2019).

40. История орнамента. URL: <http://ornamentistil.ru/> (дата обращения: 25.09.2019).

41. Орнамент и стиль в ДПИ. URL: <http://ornament-i-stil.livejournal.com/> (дата обращения: 27.09.2019).

42. Декоративно-прикладное искусство. URL: <http://irinadvorkina.livejournal.com/> (дата обращения: 03.10.2019).

43. Индийский традиционный текстиль. URL: <http://karuncollection.com/> (дата обращения: 27.09.2019).

44. Ковры и текстиль для современного интерьера. URL: <http://cover-magazine.com/> (дата обращения: 03.10.2019).

45. Мировая текстильная сеть. URL: <http://wta-online.org/> (дата обращения: 24.09.2019).

46. Klaus Naaraniemi (финский дизайнер по текстилю). URL: <http://klaush.com/> (дата обращения: 25.09.2019).

Примерная тематика курсовых работ

- Комплекс текстильных изделий сувенирного назначения;
- Текстильные аксессуары – платки, шарфы, палантины;
- Художественное оформление тканей для женской одежды;
- Художественное оформление тканей для мужской одежды;
- Художественное оформление декоративных тканей;
- Художественное оформление штучных текстильных изделий для интерьера;
- Художественное оформление ковровых покрытий;
- Гобелен (серия гобеленов) для интерьера;
- Декоративное панно (серия) для интерьера;
- Текстильный арт-объект или инсталляция.

Образец титульного листа

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А. Л. ШТИГЛИЦА»

Факультет _____

Кафедра _____

Направление подготовки _____

Профиль _____

Дисциплина _____

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)

Тема: _____

Студент: _____
(фамилия, имя, отчество, подпись)

Группа: _____

Руководитель: _____
(ученая степень, ученое звание)

(фамилия, имя, отчество, подпись)

Оценка: _____

Санкт-Петербург
20__

Образец задания

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-
 ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А. Л. ШТИГЛИЦА»

Кафедра _____

Направление подготовки _____

Профиль подготовки _____

Семестр _____ Группа _____

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ (ПРОЕКТ)

Студенту _____

Тема курсовой работы: _____

Исходные данные: _____

(материал, размер, назначение, ассортиментная группа, др.)

Основные разделы и график выполнения курсовой работы (проект) *(пример)*

Наименование разделов, подлежащих разработке	Срок сдачи
ВВЕДЕНИЕ	
1. Теоретическая часть. Предпроектный анализ	
2. Практическая (проектная) часть	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	

Перечень материалов, представляемых к защите *(пример)*:

пояснительная записка (примерно 20 стр.),
 проектная часть – от 4-х планшетов (140×100 см).

Дата выдачи задания _____ Руководитель _____ должность, Ф.И.О.
 (подпись)

Дата получения задания _____ Студент _____ Ф.И.О.
 (подпись студента)

**Пример разработки практической части курсовой работы.
Коллекция декоративных тканей «Тропический лес»**

Выполнила студентка группы ДТ–41 Е. Беляева

Рис. 4.1. Сбор материала по теме:
адаптированная копия Flächen Schmuck
«Обои с изображением золотой
бабочки» (цветная литография
на бумаге; 25 x 29,6 см), Австрия, 1901

Рис. 4.2. Сбор материала по теме:
Klaus Naaraniemi, декоративная ткань «Purple
Rain II», 2014 (www.klaush.com)

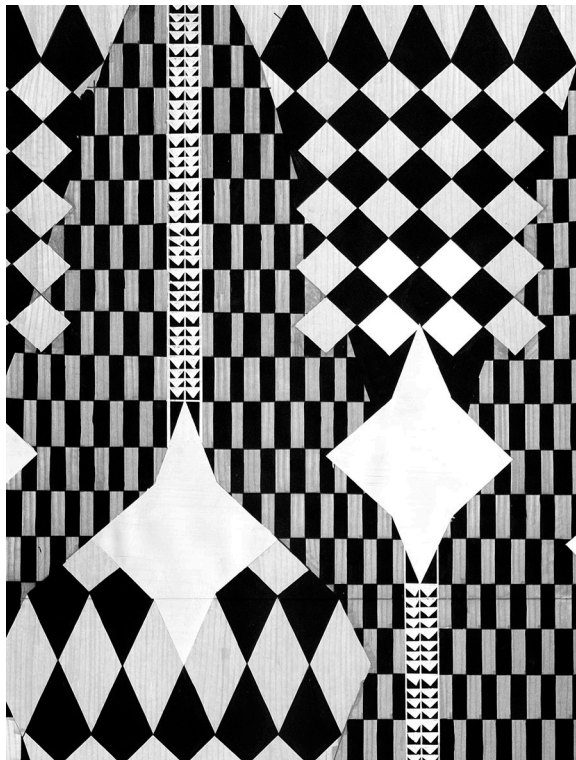

Рис. 4.3. Эскизные предложения, поиск мотивов

Рис. 4.4. Предпроектные предложения

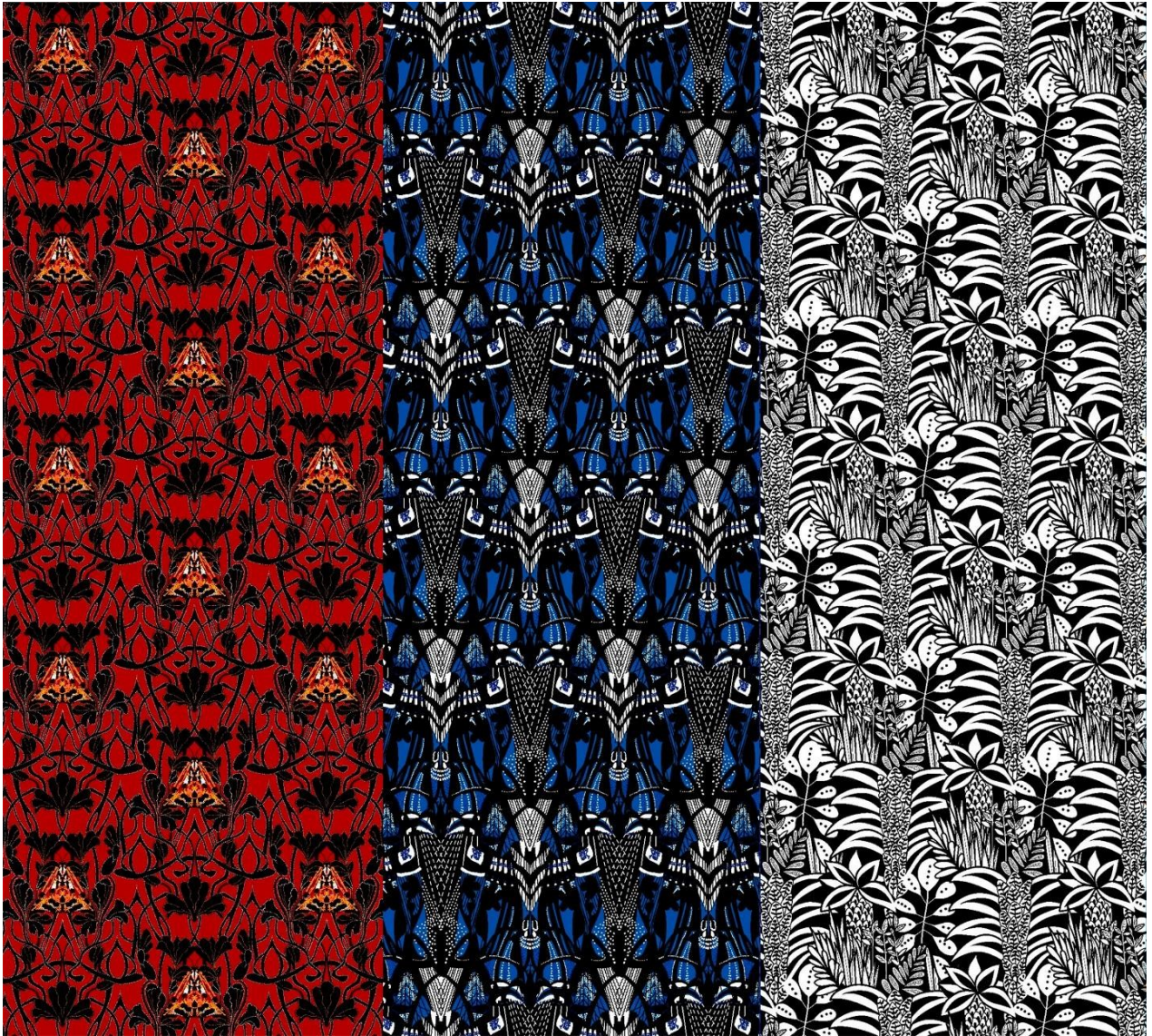

Рис. 4.5. Проекты декоративных тканей

Рис. 4.6. Проекты применения

**Пример разработки практической части курсовой работы:
Ассортимент тканей для верхней детской одежды «Интерпретации»**

Выполнила студентка группы ДТ-41 Д. Чемодурова

Рис. 5.1. Сбор материала по теме:
анализ тенденций и трендов по материалам заказчика (www.kidstyle.ru)

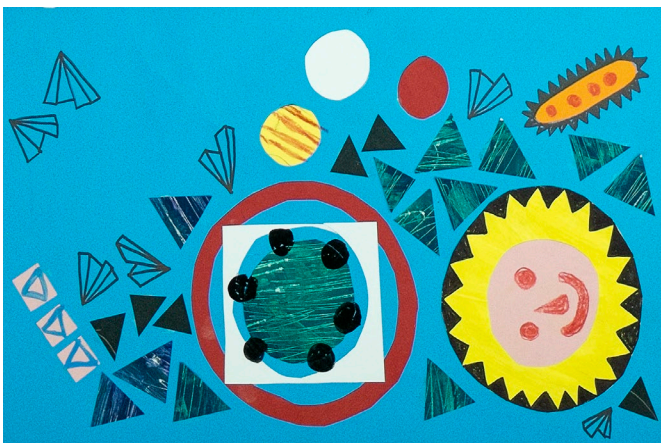

Рис. 5.2. Эскизные предложения: поиск орнаментальных мотивов

Рис. 5.3. Предпроектные предложения

Рис. 5.4. Предпроектные предложения

Рис. 5.5. Проект ткани для детской верхней одежды

Рис. 5.6. Эскиз применения ткани для верхней детской одежды

Рис. 5.7. Проект ткани для детской верхней одежды

Рис. 5.8. Эскиз применения ткани для верхней детской одежды

**Пример разработки практической части курсовой работы:
Гобелен «Встреча»**

Выполнил студент группы ДТ-41 С. Евдокимова

Рис. 6.1. Сбор материала по теме:
адаптированная копия Miroko Machiko
«Путь тигра» (116,5 см×72,5 см), 2016

Рис. 6.2. Сбор материала по теме:
адаптированная копия

Рис. 6.3. Эскизные предложения

Рис. 6.4. Предпроектные предложения

Рис. 6.5. Проект гобелена (масштаб 1:1) 130×150 см

Л. В. Михайлова, А. А. Семенова, А. М. Рябцев

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ ТЕКСТИЛЯ

Учебно-методическое пособие

Редактор К. И. Серёгина

Координатор редакционно-издательской группы О. Ф. Никандрова

Подписано к печати 09.12.2019 г. Формат 60x84/16
Усл. печ. л. 2.79. Печать офсетная. Бумага офсетная
Отпечатано в типографии ООО «Турусел».
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38
toroussel@gmail.com

Заказ № от Тираж 100 экз.