

Л. В. Михайлова, А. А. Семенова

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ISBN 978-5-6042669-8-4

9 785604 266984

**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

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Учебно-методическое пособие

для студентов магистратуры

направления подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы (профиль подготовки «Художественный текстиль»)

Санкт-Петербург

2019

УДК 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.

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

В учебно-методическом пособии систематизированы требования, предъявляемые к выполнению, оформлению и защите курсовой работы по дисциплине «Художественное проектирование» для студентов магистратуры 1-го и 2-го курсов (II–III семестры) направления подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (Художественный текстиль). Пособие содержит рекомендуемый список тем курсовых работ, руководство по проведению предпроектного анализа и практических разработок в области художественного текстиля, указания по оформлению и структуре теоретической части курсовой работы, а также примеры проектов текстильных изделий, выполненных в рамках курсовых работ.

ISBN 978-5-6042669-8-4

© Л. В. Михайлова, А. А. Семенова, 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. Оформление курсовой работы	11
2. Практическая часть курсовой работы	14
2.1. Сбор материала по теме	14
2.2. Эскизные предложения	15
2.3. Предпроектные предложения	16
2.4. Чистовой проект	18
3. Порядок сдачи курсовой работы	22
Заключение	23
Приложение А. Список рекомендуемой литературы	24
Приложение Б. Примерная тематика курсовых работ	28
Приложение В. Образец титульного листа	29
Приложение Г. Образец задания	30
Приложение Д. Пример выполнения практической части курсовой работы: Коллекция нарядных шелковых тканей «Японский импульс», (2-й сем.)	31
Приложение Е. Пример выполнения практической части курсовой работы: Коллекция хлопчатобумажных тканей летней группы «Самурай», (2-й сем.)	35
Приложение Ж. Пример выполнения практической части курсовой работы: Ассортимент тафтинговых ковров «Импровизация», (3-й сем.)	40

ВВЕДЕНИЕ

Учебно-методическое пособие предназначено для помощи студентам в освоении процесса художественного проектирования. Данный материал дает возможность овладеть основными принципами и способами проектирования текстильных изделий и является теоретическим и практическим материалом к курсовым проектам дисциплины «Художественное проектирование».

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль «Художественный текстиль» (магистратура), указывает, что областью профессиональной подготовки будущих магистров является такой вид творческой деятельности, который способствует созданию современных, высокоэстетичных, конкурентоспособных предметов декоративно-прикладного искусства. Это декоративные текстильные изделия, выполненные ручным и промышленным способом (панно, гобелены, декоративные и плательные ткани, аксессуары для одежды, сувенирная продукция, арт-объекты, инсталляции), предназначенные для оформления жилых и общественных интерьеров, ансамблей одежды и т. д.

В рамках данного направления подготовки дисциплина «Художественное проектирование» изучается два года, являясь 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, преимущественное под руководством преподавателей. В рамках учебного процесса студенты развивают свои знания о композиции, о содержании и форме, о 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 декоративно-прикладного искусства.

Во 2-м и 3-м семестрах по данной дисциплине предусмотрено выполнение самостоятельных курсовых работ и их защита. Цель курсовой работы (проекта) — научиться самостоятельно создавать на высоком художественном уровне авторские произведения текстиля в области декоративно-прикладного искусства; научиться самостоятельно проводить научные исследования, 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 прошлого и современного декоративно-прикладного, монументально-декоративного искусства и текстильного дизайна, отечественного и зарубежного; выполнить сбор материала по теме (с возможным включением фотоматериала, адаптированных копий, тщательно проработанных графических зарисовок природных, зооморфных мотивов или тематических объектов); разработать эскизные предложения, максимально раскрывающие идею произведения; в соответствии с утвержденными эскизами разработать предпроектные предложения, в которых надо найти композиционное, колористическое и стилистическое единство; произвести отбор художественно выразительных средств орнаментальной композиции в соответствии с предполагаемой техникой исполнения в материале; на основе утвержденных предпроектных предложений выполнить чистовой проект с корректировкой и уточнением композиции, цветотональных и пластических характеристик, масштаба, графических элементов; составить пояснительную записку.

1. ПОДГОТОВКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1.1. Основные требования к курсовой работе

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

Выполнение курсовой работы осуществляется в рамках дисциплины «Художественное проектирование» во 2-м и 3-м семестрах 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 (*Прил. А*). А также — проводит творческую и научную 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) и ***практическую часть*** в виде демонстрационной версии (не менее 4 планшетов, 140x100 см) как предмета исследования;
- 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 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

Так как выполнение семестровых заданий в процессе обучения является обязательным условием освоения дисциплины «Художественное проектирование» 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. Б*). 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 произвольно, без согласования с кафедрой, к защите не допускается.

При работе над курсовым проектом тема уточняется. Предмет теоретической и практической разработки обозначается более конкретно и может включать в себя как ассортимент, так и коллекцию декоративных или плательных тканей, текстильных или интерьерных аксессуаров; гобелен или декоративное панно (серию) как для камерного жилого интерьера, так и для интерьера общественного назначения т. д.

Практическое руководство курсовой работой, осуществляющееся преподавателем, 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, оформления курсовой работы обучающимся;

– консультации по избранной теме, помощь в осмыслении содержания работы и 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 готовой курсовой работы и рекомендации по ее защите.

1.3. Структура курсовой работы

Курсовая работа оформляется в виде **Пояснительной записки** (общий объем не менее 15 стр.) с разделами, включающими в себя все этапы предпроектного анализа и проектирования, а также цветные иллюстрации по теме. Из чего состоит курсовая работа? Вот ее основные компоненты:

– титульный лист;

– задание;

– оглавление;

– введение (1–2 стр.);

– основная часть (6–10 стр.), состоит из теоретической части (предпроектное исследование) 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. В*. На нем указывается название

учебного заведения, группа, ФИО студента, название работы, ФИО преподавателя, год.

Задание — вторая страница курсовой работы, оформляется в соответствии с *Прил. Г*. 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 — кратко характеризуется цель и задачи работы, ее актуальность, современное состояние научной проблемы, которой посвящено исследование, степень разработанности в научной литературе, указываются объект и предмет исследования, используемые методы проектирования и источники (литература).

Актуальность темы работы — указывается значимость проведения работы по данной теме на современном этапе развития декоративно-прикладного искусства, а также обосновывается позиция автора по выбору им темы. **Объект исследования** — обозначается область, которую автор будет исследовать в своей работе.

Предмет исследования — уточняет область исследования по выбранной тематике. Объект всегда шире, чем предмет. И если объект исследования может совпадать с другими схожими работами, то предмет исследования у каждой курсовой работы должен быть свой. Предмет — то конкретное, что собирается исследовать автор.

Степень разработанности в научной литературе рекомендуется показать в историческом аспекте. Должна быть четко определена теоретическая база исследования — перечислены наиболее значимые авторы,

проводившие исследования по данной теме, должно быть сформулировано и обосновано отношение обучающегося к их позициям. Далее следует показать новизну и практическую значимость работы. В конце Введения необходимо кратко описать структуру работы.

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 трех подразделов). Подразделы курсовой работы должны быть соразмерны друг другу.

Теоретическая часть курсовой работы включает в себя подбор, систематизацию и анализ источников информации по данной теме, постановку художественной проблемы, актуализацию идеи и темы, изложение и обоснование конкретных решений творческой деятельности, а также отражает оценку проектных решений и собственную позицию студента, выраженную в виде выводов. 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 путем выписки фраз из литературы недопустима! Обучающийся обязан делать ссылки на используемые источники. Заимствование чужих текстов без ссылки на них (плагиат) может служить основанием для снятия курсовой работы с защиты, выставления неудовлетворительной оценки.

Практическая часть курсовой работы — самостоятельный проект. Воспроизведение этапов творческого процесса, его трансформация и разработка в ходе последующего проектирования текстильного изделия / объекта является основной составляющей практической части. Она содержит описание проектной концепции, проектного решения в целом, технические

особенности возможной реализации проекта, визуальный ряд. Практическая часть предусматривает презентацию демоверсии проекта. Демонстрационная версия представляется на планшетах 140x100 см и включает в себя: сбор материала, эскизные и предпроектные предложения, чистовой проект. Демонстрационная версия проекта 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 исследования и творческой работы; указывается ее практическая ценность, высказываются рекомендации по выполнению проекта в материале, по возможному внедрению проектной разработки в производство.

Список литературы 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, из которых автор ссылается для аргументации доказательности (Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.32–2017, *Прил. Д, Е*).

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

1.4. 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).

Следует выбрать определенный вид кавычек и соблюдать при использовании этого знака требование единообразия. 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.

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 черным 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;
- чистовой 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 СПГХПА 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. Ж.1, Ж.2*).

Практическая часть может включать выполнение адаптированных копий как целых произведений монументально-декоративного, декоративно-прикладного искусства и дизайна, так и их фрагментов (курсовая работа 2-го семестра предусматривает выполнение адаптированных копий в обязательном порядке). 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. Д.1, Е.1*).

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, ее 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 проведенного анализа по теме выполняются эскизные предложения (в масштабе). В эскизах, в первую очередь, необходимо выявить главную идею художественного произведения или проектной разработки. 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 эскизных разработках. Текстильные техники, в которых возможно выполнение проекта, — батик, ручное и ремизное ткачество, фотофильмпечать (трафаретная печать), цифровая печать, жаккардовое ткачество, войлоковаляние, авторские текстильные техники. Эскизы могут быть и монохромными, и цветными. Возможна работа с двухмерными и с трехмерными объектами (*Рис. Д.2, Ж.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. Е.2, Е.3*).

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

2.3. Предпроектные предложения

Выполняются в масштабе или в натуральную величину (по согласованию с руководителем).

С учетом 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 черно-белого или монохромного варианта картона для тонального разбора. Для утверждения рисунка изобразительных элементов нужна 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). Замкнутая композиция может иметь ярко выраженный «верх» и «низ» (сувенирные изделия, декоративное панно, гобелен, штучные изделия для интерьера, текстильный арт-объект). Или — не акцентировать ориентацию изделия (текстильные аксессуары: платок, палантин и т. д.) (*Рис. Ж.3, Ж.4, Ж.5*).

В текстильных аксессуарах (платок, палантин, скатерть для интерьера 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 изделия 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 цветовое решение, которое бы обеспечивало 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 определенная ориентация композиционных мотивов, направленность движения рисунка. Следует располагать орнаментальные элементы в различных поворотах. Стыки раппортов тщательно поработать и сделать незаметными (*Рис. Д.3, Е.4*).

В декоративных тканях, напротив, надо проследить развитие композиции в одном направлении, четкую организацию мотивов в раппортной сетке, ясно выявить ритмические принципы построения рисунка.

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 их 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 развертку, 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, масштабном, колористическом решении. 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. Чистовой проект

Может выполняться как в масштабе, так и в натуральную величину.

При разработке декоративных или плательных тканей чистовой 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. Д.4*);

– линейку тканей в масштабе (в курсовой работе 2-го семестра она может отсутствовать). 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;

– проект моделей применения (плательные ткани) или интерьера (декоративные ткани) в масштабе. Проекты выполняются по утвержденным предпроектным предложениям с более тщательной прорисовкой основных композиционных узлов, 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 архитектурной ситуации могут быть созданы как с использованием традиционных средств рисования, так и на основе фотографического материала, стилистически соответствующего выбранной теме (*Рис. Д.5, Е.5*).

При разработке текстильных произведений для интерьера чистовой проект:

– проект художественного произведения в масштабе или в натуральную величину. Проект выполняется по утвержденному предпроектному предложению с уточнением общей стилистики произведения, цветотонального разбора, изобразительных элементов. Проект должен соответствовать предполагаемой технике исполнения в материале, и с учетом этого 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 черно-белый или монохромный вариант картона для тонального разбора (Рис. Ж.7);

– проект интерьера (жилой или общественный) в масштабе с показом текстильного произведения. Выполняется по утвержденному предпроектному предложению с уточнением графического или живописного решения интерьерной ситуации и 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 (Рис. Ж.8, Ж.9).

При разработке объемных текстильных объектов или инсталляций чистовой проект:

– чистовой проект представляет собой ортогональные проекции текстильного объекта с разных сторон в масштабе. В случае инсталляции представляется фронтальная линейка (развертка) 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 чистовой проект:

– проект (линейка проектов) в масштабе или в натуральную величину. Отрисовываются 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 мотивов;

– 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, как, например, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator (по согласованию с руководителем).

3. ПОРЯДОК СДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа представляется в сроки, предусмотренные графиком выполнения курсовых работ по дисциплине «Художественное проектирование». В курсовой работе оцениваются теоретическая часть (пояснительная записка) и практическая часть (проектная разработка):

- теоретическая и практическая проработка исследуемых вопросов на основе анализа использованных источников;
- правильное соотношение теоретического и фактического материала, связь теоретических положений с практикой;
- четкость выполнения курсовой работы, грамотность, хороший язык и стиль изложения, правильное оформление, как самой работы, так и научно-справочного материала;
- качественно выполненная практическая часть.

На основе курсовой работы делаются выводы о возможности реализации проектной части в материале. Рассматривается не только соответствие проектной разработки технологическим требованиям производства, но и художественная новизна, актуальность предложенного решения. Успешно выполненная курсовая работа может стать основой для выполнения дипломного проектирования, написания научной статьи или подготовки выступления (доклада) на конференции.

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 предоставляется пояснительная записка и демонстрационный материал проектной разработки, включающий выставочные планшеты (не менее 4 шт., 140x100 см).

Процедура защиты состоит из краткого сообщения об основном содержании работы, ответов на вопросы, обсуждения качества работы и ее окончательной оценки. Оценивается также уверенное владение материалом при устной защите.

Выступление в ходе защиты должно быть четким и лаконичным; отражать основные направления работы над темой курсовой работы, выводы и результаты проведенного исследования.

Учитывая выступление и ответы на вопросы в ходе защиты, комиссия выставляет оценку, которая записывается в зачетную книжку

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненная грамотно и в срок курсовая работа свидетельствует о способности студента к системному пониманию проблем, связанных с умением поставить художественно-творческие задачи, предложить их решение и научно обосновать свои предложения; о готовности к самостоятельному созданию проектов художественного текстиля и предметов декоративно-прикладного искусства, разработке промышленного образца или производственной серии; о способности к ведению самостоятельной профессиональной творческой деятельности.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Обязательная литература

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. — М. : Архитектура-С, 2007. — 392 с.
2. Дзембак Н. М. Конструирование жаккардовых тканей : учеб. пособие: — 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. — СПб. ; М. : Речь, 2015. — 303 с.
4. Цветкова Н. Н. Искусство ручного ткачества : учеб. пособие. — СПб. : СПбКО, 2014. — 216 с.
5. Устин В. Б. Композиция в дизайне : методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве : учеб. пособие. — М. : Астрель, 2007. — 139 с.

Дополнительная литература

1. Бесчастнов Н. П. Графика пейзажа : учеб. пособие. — М. : Владос, 2005. — 301 с.
2. Бесчастнов Н. П. Изображение растительных мотивов : учеб. пособие. — М. : Владос, 2008. — 176 с.
3. Бесчастнов Н. П. Черно-белая графика : учеб. пособие. — М. : Владос, 2007. — 271 с.
4. Бесчастнов Н. П. Графика текстильного орнамента : (печатный рисунок) : учеб. пособие. — М. : МГТУ, 2004. — 431 с.
5. Бэкер В. Портьеры : дизайн и ткани : учеб. пособие. — М. : Ниола 21 век, 2006. — 176 с.

6. Бирюкова Н. Ю. Западноевропейские набивные ткани XVI–XVIII века : собрание Гос. Эрмитажа. — М. : Искусство, 1973. — 176 с.
7. Бирюкова Н. Ю. Прикладное искусство Франции XVII–XVIII веков : развитие и стиль. — СПб. : Знание, 2002. — 238 с.
8. Буткевич Л. М. История орнамента : учеб. пособие. — М. : Владос, 2008. — 264 с.
9. Бушуева Г. Б. Русские традиции. Шпалерное ткачество : учеб.-метод. пособие. — СПб. : Союз художников, 2014. — 143 с.
10. Вишневецкая И. И. Драгоценные ткани. — М. : Художник и книга, 2007. — 177 с.
11. 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.
12. Громов В. Ф. Промышленный дизайн текстиля : красота, функциональность, производство : учеб. пособие. — СПб. : СПГУТД, 2013. — 309 с.
13. Иерусалимская А. А. Словарь текстильных терминов. — СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2005. — 96 с.
14. Иттген И. Искусство цвета : учеб. пособие. — М. : Д. Аронов, 2000. — 96 с.
15. Иттген И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. — М. : Д. Аронов, 2014. — 135 с.
16. Козлов В. Н. Основы художественного оформления текстильных изделий : учебник для вузов. — М. : Легкая и пищевая промышленность, 1981. — 264 с.
17. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция : учеб. пособие. — М. : Владос, 2004. — 144 с.
18. Малахова С. А. Художественное оформление текстильных изделий : учебник для вузов. — М. : Легпромбытиздат, 1988. — 304 с.

19. Малахова С. А. Специальная композиция печатного рисунка на текстильных материалах : учебник для техникумов. — М. : Легкая и пищевая промышленность, 1984. — 208 с.
20. Молотова В. Н. Декоративно-прикладное искусство : учеб. пособие. — М. : Форум, 2007. — 272 с.
21. Фокина Л. В. Орнамент : учеб. пособие. — Ростов н/Д. : Феникс, 2007. — 172 с.
22. Якушева М. С. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму : учеб. пособие. — М. : МГХПУ, 2009. — 240 с.
23. Современные датские шпалеры : кат. выст. — СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. — 67 с.
24. Gillow J. African textiles. Color and creativity across a continent. — London : Thames & Hudson, 2003. — 239 p.
25. Gillow J. Indian textiles. — London : Thames & Hudson, 2008. — 224 p.
26. Harris J. 5000 years textiles. — London : British Museum, 2004. — 320 p.
27. Miller J. The style sourcebook. — London : Octopus Pub. Group, 2003. — 416 p.
28. Meller S. Russian textiles : printed cloth for the bazaars of Central Asia. — New York : Abrams, 2007. — 205 p.
29. Meller S. Textile designs . 200 years of patterns for printed fabrics arranged by motif, period and design. — London : Thames & Hudson, 2005. — 463 p.
30. Parry L. William Morris textiles. — London : V & A Publ., 2013. — 304 p.
31. Schoeser M. Textiles : the art of mankind : (with 1,058 il. in colour). — London : Thames & Hudson, 2012. — 568 p.

Электронные образовательные ресурсы

1. Российский этнографический музей : офиц. сайт. — URL: <http://ethnomuseum.ru/> (дата обращения: 03.04.2019).

2. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства : офиц. сайт. — URL: <http://vmdpni.ru/> (дата обращения: 01.04.2019).
3. Текстильный музей Нидерландов : офиц. сайт. — URL: <http://www.textielmuseum.nl/en/> (дата обращения: 25.03.2019).
4. История орнамента. — URL: <http://ornamentistil.ru/> (дата обращения: 25.03.2019).
5. Орнамент и стиль в ДПИ. — URL: <http://ornament-i-stil.livejournal.com/> (дата обращения: 27.03.2019).
6. Декоративно-прикладное искусство. — URL: <http://irinadvorkina.livejournal.com/> (дата обращения: 03.04.2019).
7. Индийский традиционный текстиль. — URL: <http://karuncollection.com/> (дата обращения: 27.03.2019).
8. Ковры и текстиль для современного интерьера. — URL: <http://cover-magazine.com/> (дата обращения: 03.04.2019).
9. Мировая текстильная сеть. — URL: <http://wta-online.org/> (дата обращения: 24.03.2019).

Примерная тематика курсовых работ

2-й семестр

- Художественное оформление тканей для женской одежды;
- Художественное оформление декоративных тканей;
- Декоративное панно (серия) для интерьера.

3-й семестр

- 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. Предпроектное исследование	
2. Практическая (проектная) часть	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	

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

пояснительная записка (15–20 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 нарядных шелковых тканей «Японский импульс» (2-й семестр)

Выполнила студентка группы МАГ.-1 Д. Чемодурова

Рис. Д.1. Сбор материала по теме:
адаптированные копии гравюр Китагавы Утамаро

Рис. Д.2. Эскизные предложения

Рис. Д.3. Предпроектные предложения

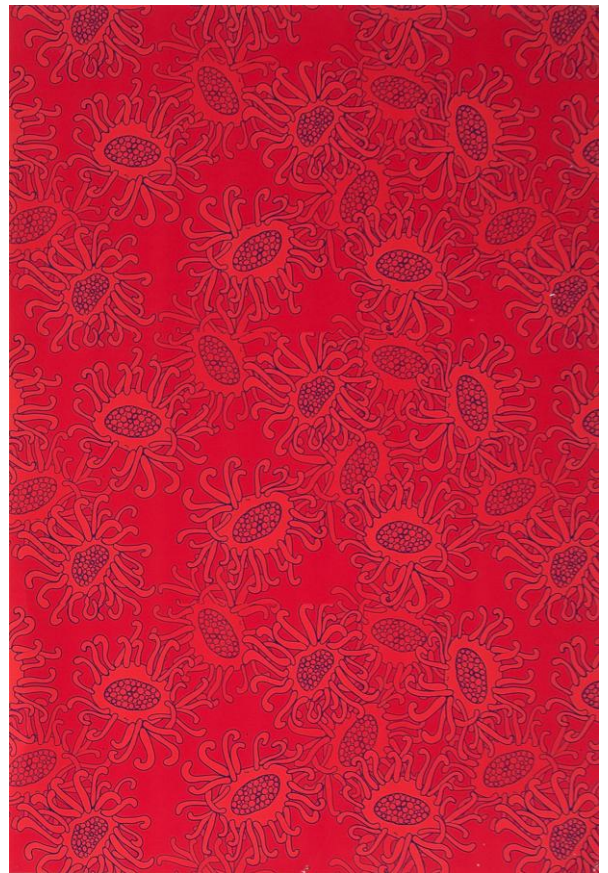
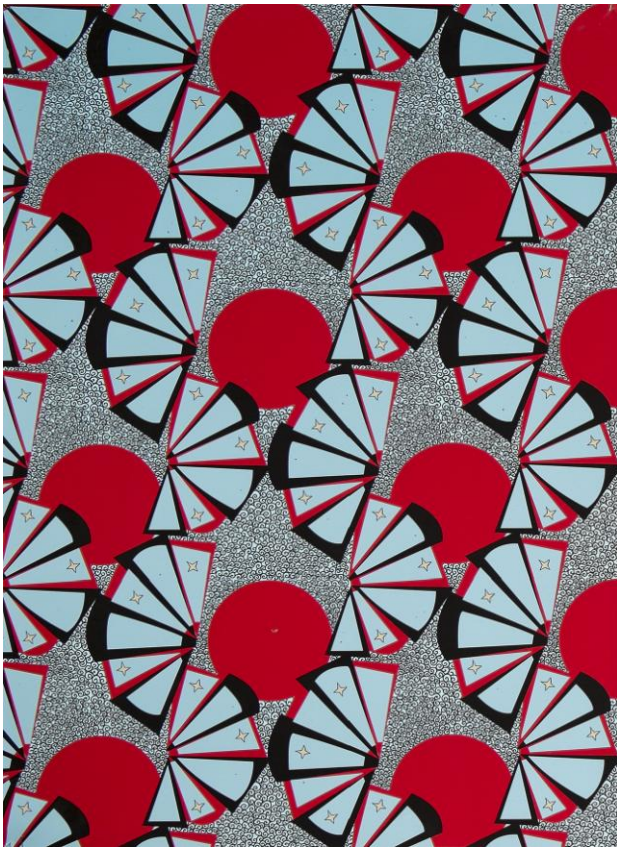

Рис. Д.4. Проекты шелковых тканей

Рис. Д.5. Проекты применения

Пример разработки практической части курсовой работы: Коллекция хлопчатобумажных тканей летней группы «Самурай» (2-й семестр)

Выполнил студент группы МАГ.-1 Д. Романов

Рис. E.1. Сбор материала по теме:
адаптированные копии гравюр Кацусики Хокусая и Шунбайсай Хокуэй

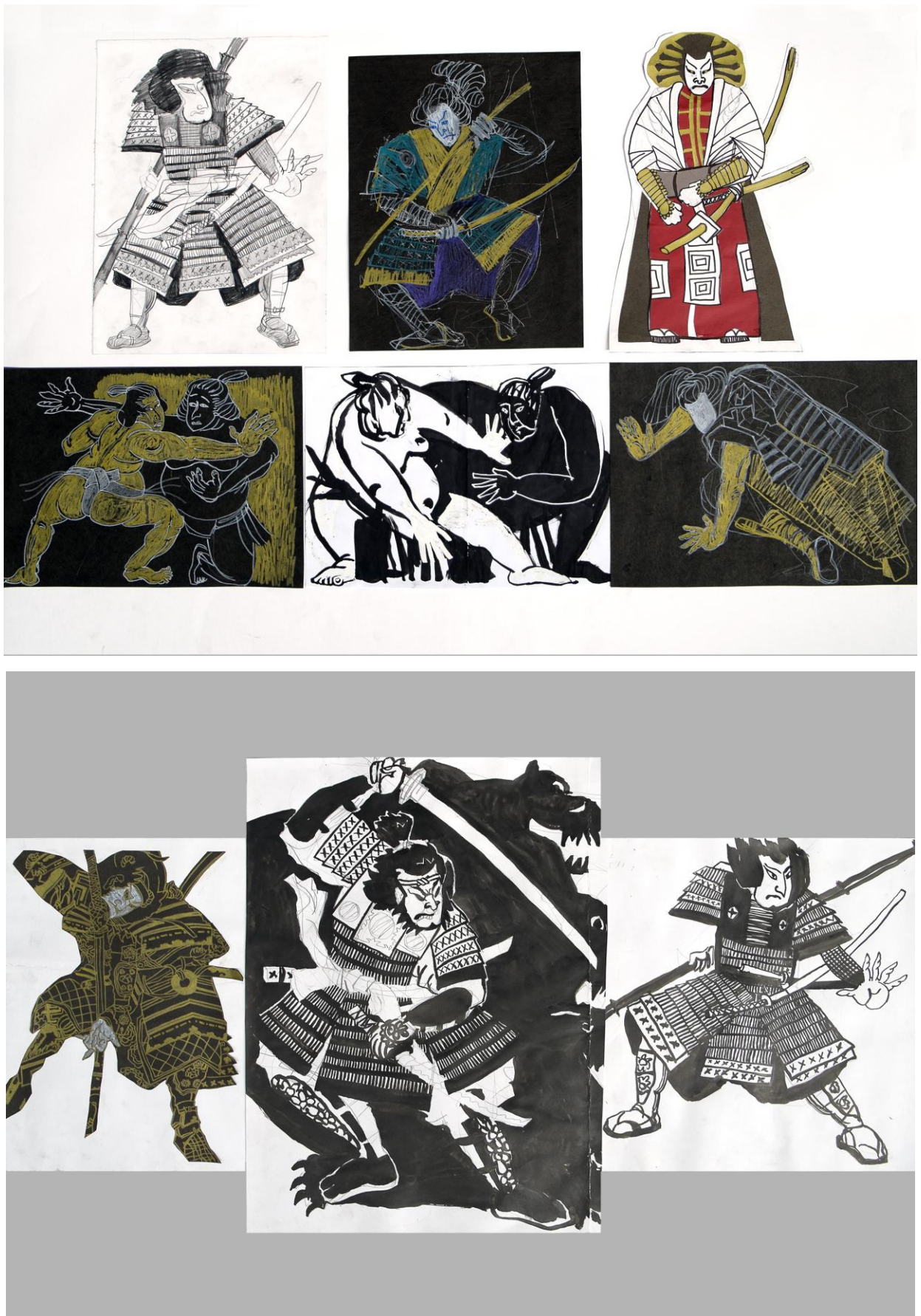

Рис. Е.2. Эскизные предложения: трансформация адаптированных копий в орнаментальные мотивы

Рис. Е.3. Эскизные предложения: трансформация адаптированных копий в орнаментальные мотивы

Рис. Е.4. Предпроектные предложения
на основе собственных орнаментальных мотивов

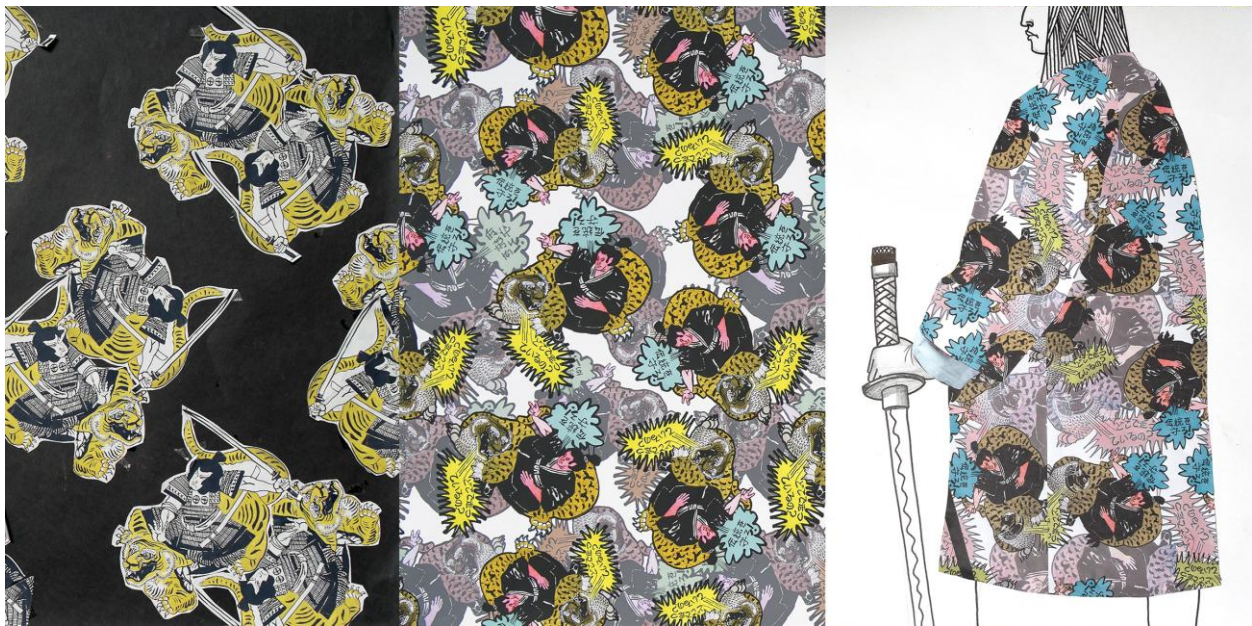

Рис. Е.5. Проекты хлопчатобумажных тканей и проекты применения

**Пример разработки практической части курсовой работы:
Ассортимент тафтинговых ковров «Импровизация» (3-й семестр)**

Выполнил студент группы МАГ.-2 Г. Петренко

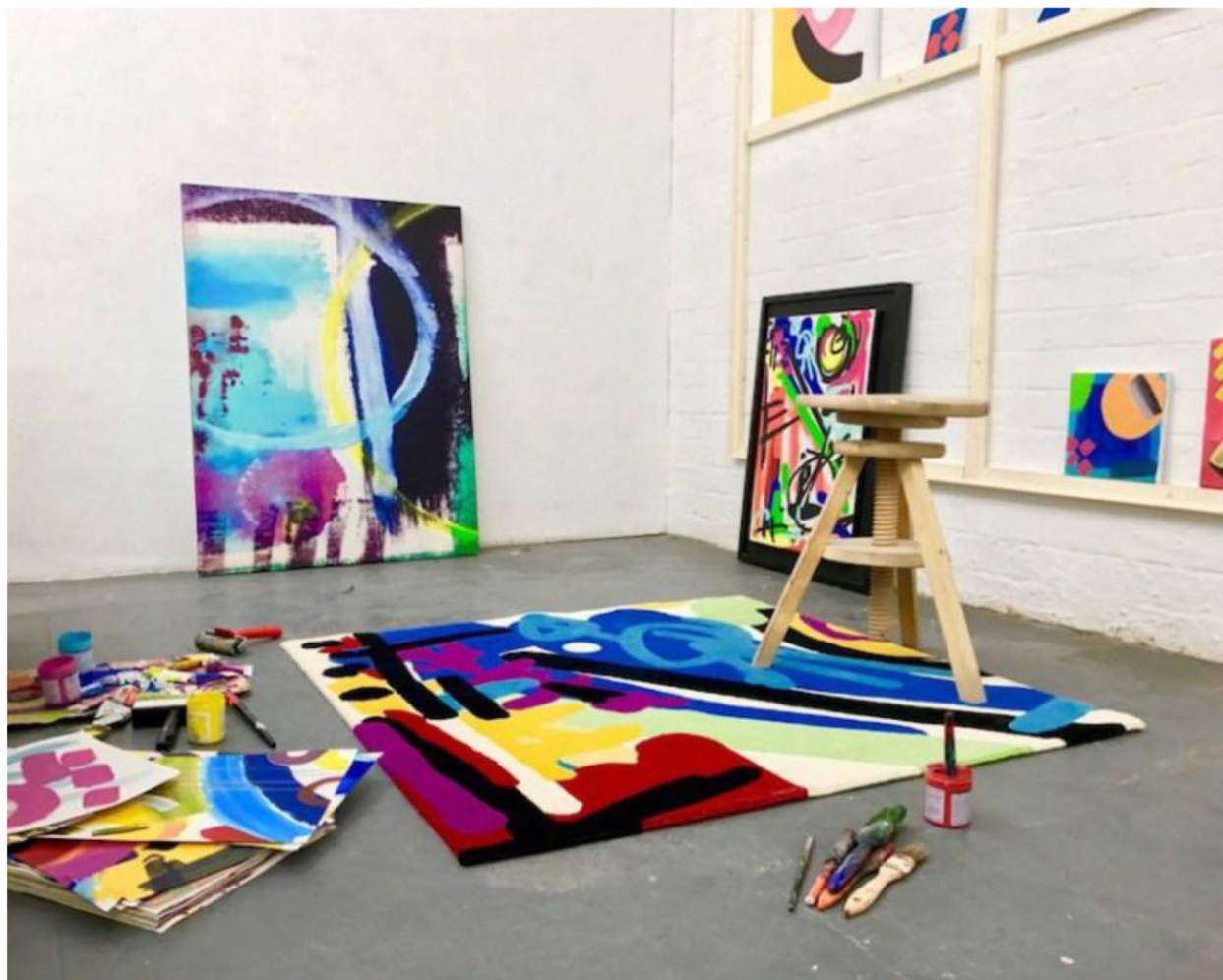

Рис. Ж.1. Сбор материала по теме: Эллистар Ковелл. Эскизы для ковров: «Прослушивание», «Ночное кафе», «Посвящение». Холст, акрил, эмульсия. 2017

Рис. Ж.2. Сбор материала по теме:
Йохан Ульфак. Коллекция ковров No fun rugs. Новозеландская шерсть. 2017

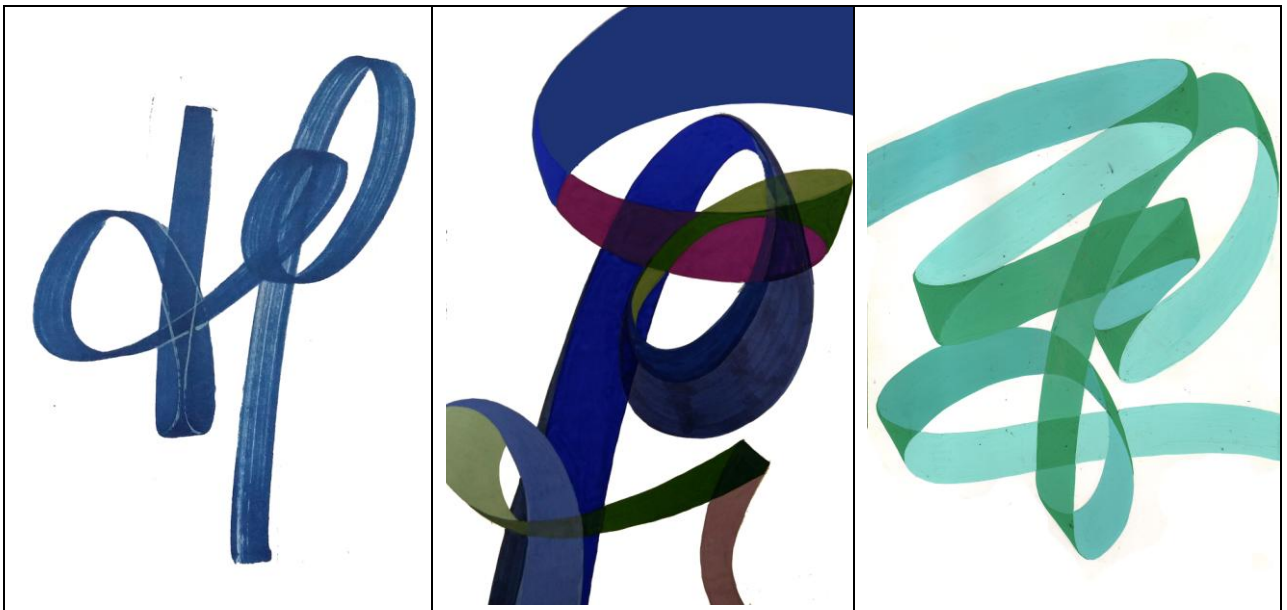

Рис. Ж.3. Эскизные предложения

Рис. Ж.4. Предпроектные предложения

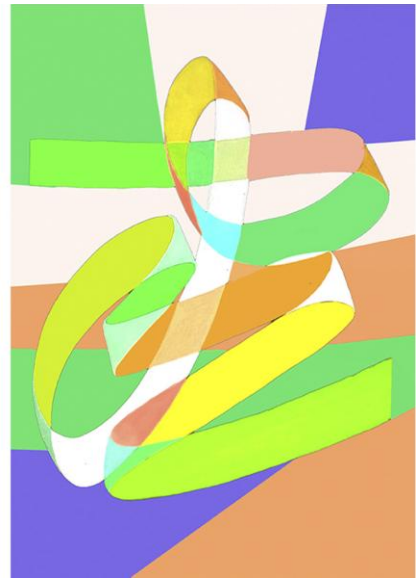

Рис. Ж.5. Предпроектные предложения

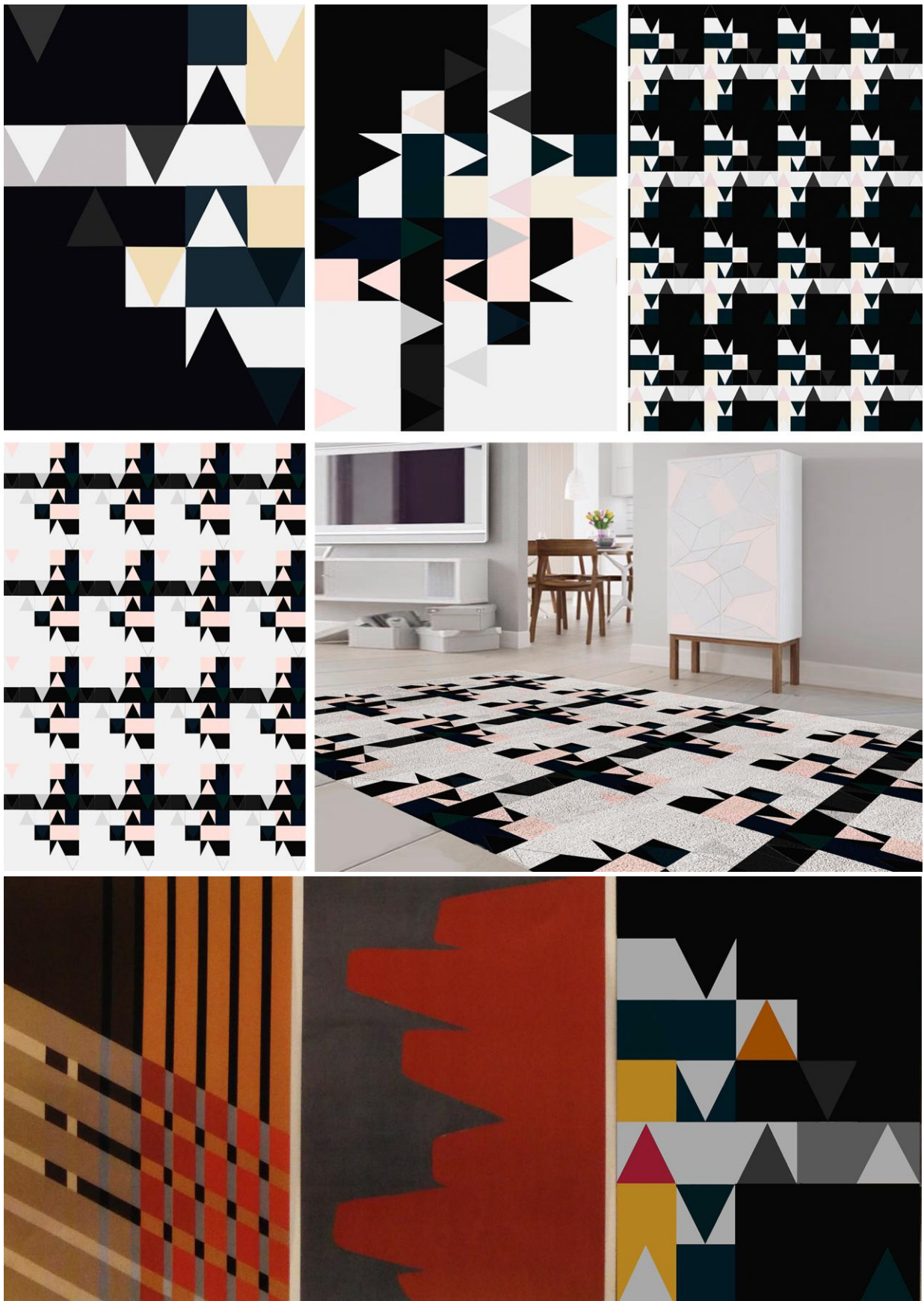

Рис. Ж.6. Предпроектные предложения

Рис. Ж.7. Проекты тафтинговых ковров

Рис. Ж.8. Проекты применения тафтинговых ковров в интерьере

Рис. Ж.9. Проекты применения тафтинговых ковров в интерьере

Л. В. Михайлова, А. А. Семенова

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Учебно-методическое пособие

Научный редактор А. О. Котломанов

Корректор О. Н. Нестерова

Координатор Редакционно-издательской группы

О. Ф. Никандрова

Подписано к печати 18.04.2019 г. Формат 60x84/16

Усл. печ. л. 3. Печать офсетная. Бумага офсетная

Отпечатано в типографии ООО «Турусел».

197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38

toroussel@gmail.com

Заказ № 14365 от 07.11.2019 г. Тираж 100 экз.