

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ ИМЕНИ
ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Художественный текстиль и традиционный народный костюм в современных условиях

Уровень основной образовательной программы: Магистратура
Направление подготовки: 51.04.02 Народная художественная культура
Профиль: Руководство студией декоративно-прикладного творчества
Форма обучения: очная
Факультет: художественный факультет
Кафедра: "Народная художественная культура"

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 51.04.02 Народная художественная культура (приказ Минобрнауки России от 06.12.2017 г. № 1184).

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры "Народная художественная культура" 23.01.2024 г., протокол №9.

Разработчики:

старший преподаватель Горева Екатерина Викторовна

Заведующий кафедрой

"Народная художественная культура"

канд. пед. наук, профессор Гинтер Светлана Михайловна

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель преподавания дисциплины:

Обеспечить подготовку магистров декоративно-прикладного творчества на основе изучения теории и истории художественного текстиля и народного костюма, обеспечить овладение практическими навыками работы, сформировать профессиональные знания и умения компетенций, которые позволят им стать профессионалами в области народной художественной культуры.

1.2. Задачи изучения дисциплины:

- стремление к достижению высокой художественной культуры и эстетического мировоззрения;
- приобретение и расширение знаний об основных технологических приемах художественной обработки материалов в текстиле;
- освоение терминологического аппарата дисциплины, основных методологических подходов в решении поставленных задач;
- изучение комплексов традиционной одежды России, выявление локальных особенностей одежды региона, воспроизведения её и введение в современную практику.
- владение основными навыками создания произведений декоративно-прикладного искусства в текстиле, способствующего наиболее полному раскрытию возможности личностного потенциала будущего руководителя творческого коллектива;
- умение использовать полученные знания в своей профессиональной и социальной коммуникации, межнациональном, межкультурном, межличностном общении, анализировать, обобщать и распространять опыт работы коллективов и центров народных художественных промыслов.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования:

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции	
ПК-1: Способен выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры	
ПК-1.1: Проводить организационно-творческие мероприятия учреждения культуры.	Организовано и проведено совещание по вопросам творческих мероприятий учреждения культуры. Разработан календарно-тематический план работы.
ПК-1.2: Осуществлять контроль за трудовой функцией работников учреждения культуры.	Разработан план реализации контроля за трудовой функцией работников и художественного руководителя.

ПК-1.3: Разрабатывать и внедрять план общего художественного руководства этнокультурными центрами, клубными учреждениями, а также хореографическими любительскими коллективами, любительскими театрами, студиями декоративно-прикладного творчества, студиями кино-, фото- и видеотворчества и других учреждений культуры с учетом возрастных и психологических особенностей, художественно-эстетических и этнокультурных потребностей, интересов, вкусов, ценностных ориентаций, творческих способностей, уровня исполнительской подготовки.	Разработан план общего художественного руководства этнокультурным центром, клубным учреждением, хореографическим любительским коллективом, любительским театром, студией декоративно-прикладного творчества, студиями кино-, фото- и видеотворчества и других учреждений культуры с учетом возрастных и психологических особенностей, художественно-эстетических и этнокультурных потребностей, интересов, вкусов, ценностных ориентаций, творческих способностей, уровня исполнительской подготовки.
---	---

1.4. Особенности реализации дисциплины.

Язык реализации дисциплины: русский.

2. Объем дисциплины (модуля)

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		2 (1.2)		Итого	
	Неделя		17			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП	УП	РП
Практические	54	54	51	51	105	105
Итого ауд.	54	54	51	51	105	105
Контактная работа	54	54	51	51	105	105
Сам. работа	54	54	57	57	111	111
Итого	108	108	108	108	216	216

3. Содержание дисциплины (модуля)

Код занятия	Наименование разделов и тем / вид занятия	Семестр / Курс	Часов
	Раздел 1. Детальное изучение комплексов одежды русского населения Сибири.		
1.1	Тема 1.1. Цель задания, изучение комплекса одежды в деталях. История и технологии изготовления.	1	0
1.2	Практическая работа	1	12
1.3	Самостоятельная работа	1	12
1.4	Тема 1.4. Сбор материала, разработка эскизов, оформление схем кроя, орнаментов ткани, вышивки, ткачества для изготовления праздничного или обрядового мужского или женского комплекса одежды с необходимыми аксессуарами. Пояснительная записка.	1	0
1.5	Практическая работа	1	12

1.6	Самостоятельная работа	1	12
	Раздел 2. Изготовление праздничного или обрядового мужского или женского комплекса одежды.		
2.1	Тема 2.1. Изготовить комплекса одежды с учетом традиционных пропорций и цветовых решений.	1	0
2.2	Практическая работа	1	15
2.3	Самостоятельная работа	1	15
2.4	Тема 2.4. Комплекс одежды в человеческий размер. Пояснительная записка.	1	0
2.5	Практическая работа	1	15
2.6	Самостоятельная работа	1	15
2.7	Экзамен	1	0
	Раздел 3. Использование традиционного костюма в современной практике.		
3.1	Тема 3.1. Практическое задание на изучение приёмов стилизации и последующего применения деталей одежды в современном культурном пространстве.	2	0
3.2	Практическая работа	2	17
3.3	Самостоятельная работа	2	19
3.4	Тема 3.4. Объем задания: изготовление текстильного пано с изображением стилизованной традиционной одежды. Выполнение творческой композиции. Объем задания: панно, р-р 50x50. Пояснительная записка.	2	0
3.5	Практическая работа	2	17
3.6	Самостоятельная работа	2	19
	Раздел 4. Разработка и реализация проекта традиционной одежды в современных условиях.		
4.1	Тема 4.1. Формирование задачи с учетом современных реалий, изготовление эскиза и воплощение в материале элементов или комплекса одежды.	2	0
4.2	Практическая работа	2	17
4.3	Самостоятельная работа	2	19
4.4	Экзамен	2	0

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1. Печатные и электронные издания:

Основная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство
1.1	Цветкова Наталья Николаевна	История текстильного искусства и костюма. Древний мир: учебное пособие	Москва: СПБКО, 2010
1.2	Липинская Виктория Анатольевна	Русская народная одежда: историко-этнографические очерки	Москва: Индрик, 2011

	Авторы,	Заглавие	Издательство
1.3	Сохачевская Валерия Владимировна	Художественный текстиль: материаловедение и технология: допущено УМО вузов РФ по образованию в области дизайна, монументального и декоративного искусств в качестве учебного пособия по дисциплине «Художественный текстиль: материаловедение и технология»	Москва: ВЛАДОС, 2014
1.4	Горева Екатерина Викторовна, Гинтер Светлана Михайловна, Калинина Светлана Валентиновна	Традиционная одежда русского населения Красноярского края в современном культурном пространстве: учебно-методическое пособие	Красноярск: Полиграфический сектор СГИИ имени Д. Хворостовского, 2023
Дополнительная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.1	Береснева Вероника Яковлевна, Романова Нина Вячеславовна	Вопросы орнаментации ткани	Москва: Легкая индустрия, 1977
2.2	Дурасов Геннадий Петрович, Яковлева Галина Анатольевна	Изобразительные мотивы в русской народной вышивке: Музей народного искусства : альбом	Москва: Советская Россия, 1990
2.3	Маслова Гали Семёновна, Иванов Сергей Васильевич	Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник	Москва: Наука, 1978
2.4	Емельянович Ирина Ивановна, Бесчастнов Николай Петрович	Печатный рисунок на ткани: (проблемы графической организации)	Москва: Легпромбыт издат, 1990
2.5	Ефимова Луиза Владимировна, Белогорская Рина Михайловна	Русская вышивка и кружево: собрание Государственного Исторического музея : альбом	Москва: Изобразительное искусство, 1982
2.6	Гильман Римма Акимовна	Художественная роспись тканей: учебное пособие для вузов, обучающихся по специальности "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы"	Москва: ВЛАДОС, 2005

4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства (программное обеспечение, на которое институт имеет лицензию, а также свободно распространяемое программное обеспечение):

Операционная система Microsoft Windows, пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office, прикладное программное обеспечение для работы с файлами в формате портативных документов Adobe Acrobat

4.3. Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Информационно-правовая система "Консультант Плюс"
2. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
4. Электронная библиотечная система «Юрайт»
5. Электронная библиотечная система Издательства «Лань»
6. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского).

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточный контроль: творческое задание, тестовое задание.

Критерии оценки выполнения творческого задания

1. Раскрытие темы через подробный анализ, четкость, обобщение, детализацию и обоснованность информации:

отлично: Тема раскрыта, яркая, точная, оригинальная

хорошо: Тема в материалах раскрыта, но есть неточности, содержания темы в эскизах

удовлетворительно: Допущены неточности и ошибки в изложении информации в эскизах

неудовлетворительно: Отсутствует ориентация в материале темы, недостаточное количество эскизов, тема не просматривается

2. Разнообразие информации в вариантах исполнения эскизов, форэскизов, зарисовок и копий:

отлично: Разнообразие информации очень полно выражено в вариантах исполнения эскизов, зарисовок и копий

хорошо: Информация в материалах раскрыта, но есть неточности, содержания темы в эскизах

удовлетворительно: Неточность разнообразия и количества наработанных материалов и ошибки в изложении информации

неудовлетворительно: Отсутствует разнообразие информации, недостаточное количество эскизов, тема не просматривается

3. Профессиональность исполнения темы через практическую реализацию творческой работы в материале (композиционные закономерности, технические и технологические средства):

отлично: Работа выполнена в полном объеме на высоком профессиональном уровне: грамотное цветовое и пластическое решение темы через практическую реализацию творческой работы в материале (100%)

хорошо: Работа выполнена в полном объеме на высоком профессиональном уровне. Допущены незначительные неточности в реализации творческой работы в материале (90%)

удовлетворительно: Недостаточное владение материалами, но присутствует стремление применить их в творческой работе.

Реализация творческой работы в материале состоялась на 70%

неудовлетворительно: Неумение профессионально реализовать тему в материале, слабое владение инструментами, техниками, технологиями исполнения, неумение применить их в творческой работе. Реализация творческой работы не состоялась.

Критерии оценки тестового задания:

Количество правильных ответов

отлично: 85- 100 % правильных ответов

хорошо: 70-85% правильных ответов

удовлетворительно: 50-70% правильных ответов

неудовлетворительно: ниже 50% правильных ответов

Итоговый контроль осуществляется в виде просмотра (экзамена) выполненных творческих работ обучающимися. Просмотр проходит одновременно у всего курса в конце семестра (учебного года). Экзамен (просмотр) кафедральный принимает комиссия преподавателей кафедры; экзамен (просмотр) ректорский (факультетский) принимает комиссия из числа заведующих смежных кафедр, декана и представителей администрации вуза.

5.2. Темы письменных работ

Практикоориентированные задания:

1. Опишите законы расположения вышивки «оберегов» в русском народном костюме.

Мир для древних людей делился на сакральный (священный) — профанный (без святости, нечистый). Такие же области имела национальная одежда. Важными оказывались края — низ рукава, горловина, подол; грудь, плечи. Их вышивали, украшали кружевом, подчёркивали цветом. Особое внимание — поясам, так как они выполняли важнейшую обережную функцию.

2. Охарактеризуйте символику орнаментов и узоров славянских народов и их обозначение.

В русской народной вышивке узоры и орнаменты несут особый смысл. В ней нет элементов, которые выполняются только для красоты.

Солнце. Вышивается в форме круга, розетки или традиционного солнца с лучами, которые внутри заполняются орнаментом, напоминающим кружево. Это символ плодородия, радости и жизни. В зависимости от узора работу ведут крестом или тамбурным швом.

Вода. Символизирует границу, разделяющую Явь и Навь. Знак призван нести знание и защиту от преждевременной смерти. Также в ряде регионов он долгое время считался символом бессмертия и перерождения. Вышивается такой узор в виде зигзага или волны.

Берегиня или Макошь. Она призвана защищать семью от неприятностей и бед, а также сохраняет женское здоровье. Символ изображается как женщина с

поднятыми руками.

Огневица. Оберег для женщин, который помогает защищаться от плохих мыслей, злых дел и гнева. Вышивается символ только крестом красной или алой нитью на белом или золотом фоне.

Стрибожич. Это символ, изображающий лопасти ветряной мельницы. Такой знак традиционно вышивали на рабочей одежде как защиту от стихии. Также считалось, что этот узор помогает справляться с тяжелой работой. Вышивался он крестом красными нитями на белом фоне, а вокруг него в ряде районов делался синими нитями квадрат.

Рожаница. Это богиня, образ которой в вышивке символизирует плодородие, благополучие в семье и многодетность. Такой оберег часто вышивался на одежде замужних женщин, а также на свадебных рушниках и скатертях. Существовало поверье, что особой силой он обладает, если сделан старшей женщиной в семье. Работа выполняется крестом, красными и синими нитями.

3. Дополните утверждение: стилизация традиционного костюма – это прежде всего ...

Изменения в костюме, которые делаются с учетом дальнейшего применения этого костюма. Для выступления творческого коллектива разных направлений (хореографический, фольклорный, театральный) или для ношения в повседневной жизни.

Творческие задания:

1. Изготовление праздничного или обрядового мужского или женского комплекса одежды русского населения Сибири.

Сбор материала, разработка эскизов, оформление схем кроя, орнаментов ткани, вышивки, ткачества. Изготовление комплекса одежды в человеческий размер с учетом традиционных пропорций и цветовых решений.

2. Разработка и реализация проекта традиционной одежды в современных условиях.

Изготовление эскиза и воплощение в материале элементов или комплекса одежды. Изготовление текстильного пано с изображением стилизованной традиционной одежды. Выполнение творческой композиции.

5.3. Фонд оценочных средств

Творческое задание, тестовое задание:

Примеры тестовых заданий:

1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОНЯТИЮ «ТРАДИЦИОННЫЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ» -...

- а) Традиционный народный костюм — это набор элементов (сарафан, рубаха, понёва, головные уборы и обувь), функциональные, носимые в крестьянской среде для защиты от холода или жары.
- б) Традиционный народный костюм — это комплекс элементов одежды, характерный для сельских регионов России.
- в) Традиционный народный костюм, это костюм, распространенный среди коренных народов, например среди народов Севера.
- г) Традиционный народный костюм — это комплекс одежды, обуви и аксессуаров формировавшийся на протяжении исторического периода жизни этноса, связанный с природными условиями, типом хозяйственной деятельности и религиозными воззрениями народа.

(Эталон: г)

2.ТКАНЬ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ОПИСАНИЮ: ШЕЛКОВАЯ ТКАНЬ ПОЛОТНЯНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ, ОДНОТОННАЯ, ГДЕ НИТКИ УТКА И ОСНОВЫ ИМЕЮТ РАЗНЫЙ ЦВЕТ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ТКАНЬ ИГРАЕТ НА ЗАЛОМАХ ДВУМЯ РАЗНЫМИ ЦВЕТАМИ -...

- а) Камка
- б) Фанза
- в) Парча
- г) Тафта

(Эталон: г)

3.В ТРАДИЦИОННОМ КОСТЮМЕ РУССКИХ СТАРОЖИЛОВ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ ПРИСУТСТВУЕТ ВЛИЯНИЕ МЕТРОПОЛИИ РЕГИОНА РОССИИ -...

- а) Юго - западные регионы (Брянская область)
- б) Русский север. Поморы
- в) Западные регионы (Смоленская, Псковская область)
- г) Урал

(Эталон: б)

4.НАЗВАНИЕ КОМПЛЕКСА, КОТОРЫЙ СЛОЖИЛСЯ В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ РУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ - ...

- а) «Парочка»
- б) Комплекс с платьем – кубелёк
- в) Комплекс с юбкой – андарак

- г) Сарафанный комплекс
- д) Панёвный комплекс

(Эталон: г)

5.САРАФАННЫЙ КОМПЛЕКС СОСТОИТ ИЗ -...

- а) из рубахи долгорукавки, коротены и кокошника
- б) из рубахи, сарафана, пояса, наплечной горничной одежды и украшений из белого бисера или жемчуга
- в) многослойного наряда, дополнен женским головным убором
- г) платья – кубелёк и головного убора

(Эталон: б)

6.КОМПЛЕКС, КОТОРЫЙ ПОЯВИЛСЯ В КОНЦЕ 19 НАЧАЛЕ 20 ВЕКА, РАСПРОСТРАНЕН ПО ВСЕМ РЕГИОНАМ РОССИИ, СЛОЖИЛСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОДРАЖАНИЯ ГОРОДСКОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ МОДЕ -...

- а) «Парочка»
- б) Комплекс с платьем – кубелёк
- в) Комплекс с юбкой – андарак
- г) Сарафанный комплекс
- д) Панёвный комплекс

(Эталон: а)

7.МЕТОД РАБОТЫ В ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ С ЦЕЛЮ СБОРА ОБРАЗЦОВ ОДЕЖДЫ И ТЕКСТИЛЯ, ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ НОСИТЕЛЕЙ ТРАДИЦИИ - ...

- а) Метод изучения литературных источников
- б) Метод полевых исследований
- в) Метод расшифровки аутентичных источников
- г) Метод накопления зрительного опыта

(Эталон: б)

8. ОБЕРЕГ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ ЗАЩИЩАТЬСЯ ОТ ОТ ПЛОХИХ МЫСЛЕЙ, ЗЛЫХ ДЕЛ И ГНЕВА. ВЫШИВАЕТСЯ СИМВОЛ ТОЛЬКО КРЕСТОМ КРАСНОЙ НИТЬЮ НА БЕЛОМ ИЛИ ЗОЛОТОМ ФОНЕ-....

- а) Огневица
- б) Рожаница
- в) Жива
- г) Берегиня

(Эталон: а)

9.БОГИНЯ, ОБРАЗ КОТОРОЙ В НАРОДНОЙ ВЫШИВКЕ СИМВОЛИЗИРУЕТ ПЛОДОРОДИЕ, БЛАГОПОЛУЧИЕ В СЕМЬЕ И МНОГОДЕТНОСТЬ

- а) Берегиня
- б) Рожаница
- в) Лада
- г) Макошь

(Эталон: б)

10.СИМВОЛ, КОТОРЫЙ ВЫШИВАЕТСЯ В ФОРМЕ КРУГА, РОЗЕТКИ С ЛУЧАМИ, КОТОРЫЕ ВНУТРИ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОРНАМЕНТОМ, НАПОМИНАЮЩИМ КРУЖЕВО И ЯВЛЯЕТСЯ СИМВОЛОМ ПЛОДОРОДИЯ, РАДОСТИ, ЖИЗНИ -...

- а) Явь
- б) Лада
- в) Солнце
- г) Макошь

(Эталон: в)

5.4. Перечень видов оценочных средств

Тестирование: текущее, промежуточное, итоговое.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного освоения курса обучающийся должен предварительно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке вуза. В библиотеке получить доступ в электронные библиотечные системы, найти рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования, тетрадь для выполнения заданий самостоятельной работы.

Рекомендуемая последовательность работы обучающегося.

Задания должны быть выполнены с соблюдением методической последовательности:

1. Изучение теоретической и наглядной информации, подготовка ее в виде зарисовок, фотографий, иллюстраций, набросков.
2. Выполнение упражнений на заданные темы, выполнение клаузур. Общее количество эскизов и упражнений должно быть выполнено в объеме каждого конкретного задания (4-6 вариантов).
3. В процессе подготовки задания, должны быть решены поставленные задачи заданными средствами декоративного изображения в соответствии с тематикой.

Обучение по дисциплине включает в себя практические занятия и самостоятельную работу.

Практические занятия проходят под руководством преподавателя и предполагают активное участие и взаимодействие обучающихся. Обучение предполагает и регулярную самостоятельную работу. Качество работы основано, прежде всего, на тщательном изучении рекомендованной литературы.

При подготовке к просмотру (экзамену) целесообразно использовать результаты самостоятельной подготовки по курсу, установочные рекомендации. При выполнении самостоятельных заданий не допускается компилирование и плагиат.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся по дисциплине Институт располагает материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями, соответствующими и действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием):

Учебные мастерские (ДПТ). Оснащение: рабочие столы, швейные машины, оверлоки, гладильная доска, утюг, мольберты, стеллажи.

Помещения для самостоятельной работы (библиотека). Оснащение:

фонд печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются компьютеры с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института;
- фонотеки, оборудованной аудио- и видеоаппаратурой, компьютерами с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института.