

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

АРТ-ИНСТАЛЛЯЦИЯ (ТЕКСТИЛЬ)

Направление подготовки *54.03.02 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И
НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ*

Профиль подготовки *ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТИЛЬ*

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения *очная*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Цель дисциплины:

Основной целью программы дисциплины является формирование у обучающегося специализированных проектных и творческих компетенций, связанных со способностью художника по текстилю создавать объёмно-пространственные текстильные объекты для публичной демонстрации в городской среде и в интерьерах общественных зданий.

1.2. Задачи дисциплины:

- Овладение пониманием основ проектирования текстильной арт-инсталляции, как вида художественного произведения для публичной демонстрации в общественных местах;
- Формирование профессиональных навыков по проектированию трехмерного текстильного объекта;
- Овладение специальными знаниями и навыками конструирования – чтением чертежей, оформлением проектных и конструктивных решений для выполнения арт-инсталляции в материале, типологией проектной документации в современном текстильном искусстве;
- Формирование особого синтетического объёмно-пространственного и образного мышления художника;
- Подготовка художника по текстилю к практической работе по проектированию и выполнению в материале художественного изделия в форме арт-инсталляции.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- **УК-2 (УК-2.1; УК-2.4)** Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
- **ПК-2** Способен осуществлять творческую деятельность в художественном текстиле, в смежных областях и видах искусства и дизайна с использованием профессиональных методов и инструментария художника по текстилю.
- **ПК-3** Способен осуществлять самостоятельные исследования и изыскания в области инновационных технологий художественного текстиля, следить за научно-технологическим прогрессом в области текстиля и тканей и в смежных областях, использовать новые технологии и результаты своих исследований в практической и творческой работе.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- Понимает общую структуру концепции реализуемого проекта;
- Называет ее составляющие и принципы их формирования;
- Механизмы использования самоконтроля в работе над реализацией проекта;

Уметь:

- Определяет круг задач в рамках поставленной цели;
- Формулирует взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;
- Точно следовать плану, выполняя необходимые действия;
- Осуществлять самоконтроль в работе над реализацией проекта;

Владеть:

- Концептуальным видением применительно к проекту.

- Корректирует проектные решения и план действий сообразно новым факторам и изменению ситуации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть профессиональными компетенциями по индикаторам степени их освоения:

Способен разрабатывать концепцию произведения искусства, дизайна в области художественного текстиля

- Использует в творческой деятельности формы и инструменты смежных видов искусства и дизайна
- Владеет на профессиональном уровне инструментарием художника по текстилю
- Способен создавать сложные текстильные произведения различного назначения для художественной экспозиции, в интерьеры общественных и жилых зданий, утилитарные дизайн-объекты для широкого применения в быту и др.
  - Участвует в профессиональных художественных выставках, конкурсах с собственными текстильными произведениями
- Следит за развитием технологий в области художественного текстиля; актуализирует собственные знания и навыки в практической деятельности
- Экспериментирует с новыми продуктами и инновационными текстильными технологиями, обновляет свою технологическую базу; владеет инструментами цифровых технологий проектирования и производства в художественном текстиле на профессиональном уровне
- Осуществляет самостоятельные прикладные и научно-практические исследования в области профессиональной творческой деятельности в художественном текстиле
- Отрабатывает и совершенствует технологии проектирования и исполнения в материале художественных текстильных произведений
- Применяет результаты авторских исследований в проектной и творческой работе в текстиле, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве
- Участвует в профильных научных мероприятиях как слушатель и как участник с докладами, публикациями, сообщениями

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Тематические планы занятий

Раздел 1. Арт-инсталляция как тип художественного произведения

Тема 1. (2 ч.) Арт-инсталляция – межвидовой тип художественного произведения

Указания по подготовке к семинару:

1. Найти и изучить примеры арт-инсталляций в архитектурной среде, ландшафте, других ситуациях
2. Выбрать примеры арт-инсталляций с общим характером локаций (парк, город, интерьер и т.д.)

3. Оформить доклад-презентацию для представления и обсуждения на семинаре: 20-25 слайдов с изображениями арт-инсталляций, в формате .pptx
4. Подготовить сообщение к докладу, синхронизировать его со слайдами презентации – продолжительность сообщения – 10-15 минут.

Раздел 2. Принципы композиционного решения арт-инсталляции в художественном текстиле

Тема 1. (2 ч.) Пространственные текстильные арт-инсталляции в интерьере

Указания к семинарскому занятию:

1. Найти и изучить примеры текстильных арт-инсталляции в интерьерах
2. Выбрать примеры произведений, наиболее точно отражающих специфику подхода к работе арт-инсталляции в интерьере
3. Подготовить сообщение для представления и обсуждения на семинаре: 10-15 слайдов с изображениями арт-инсталляции из стекла в интерьере, в формате .pptx

Тема 2. (2 ч.) Текстильная арт-инсталляции в ландшафтной среде и экстерьере

Указания к семинарскому занятию:

1. Найти и изучить примеры текстильных арт-инсталляции в городской среде и ландшафте
2. Выбрать примеры произведений, наиболее точно отражающих специфику подхода к работе арт-инсталляции в городской среде и ландшафте
3. Подготовить сообщение для представления и обсуждения на семинаре: 10-15 слайдов с изображениями функциональных объектов из стекла в архитектуре, в формате .pptx

Тема 3. (2 ч.) Кинетические текстильные арт-инсталляции

Указания к семинарскому занятию:

1. Найти и изучить примеры арт-инсталляции с кинетическими эффектами
2. Выбрать примеры произведений, наиболее точно отражающих специфику подхода к работе арт-инсталляции как кинетических произведений
3. Подготовить сообщение для представления и обсуждения на семинаре: 10-15 слайдов с изображениями инсталляций из стекла в архитектуре, в формате .pptx

Раздел 3. Проектирование текстильной арт-инсталляции

Тема 1. (12 ч.) Художественное проектирование арт-инсталляции

Указания к творческому заданию:

1. Выбрать место локации для установки арт-инсталляции
2. Произвести фотофиксацию места локации, собрать материалы (планы, карты, обмеры)
3. Выполнить эскизирование арт-инсталляции в среде
4. Выполнить детальное проектирование с учетом замечаний и поправок, полученных на семинарах-консультациях
5. Выполнить финальное проектирование арт-инсталляции
6. Осуществить графическую подачу проекта, подготовить к просмотру по промежуточной аттестации

Тема 2. (8 ч.) Рабочее проектирование арт-инсталляции

Указания к практическому заданию:

1. Выполнить эскизирование конструктивных решений проекта арт-инсталляции на основе выполненного ранее художественного проекта
2. Выполнить детальное проектирование арт-инсталляции в точном масштабе с отрисовкой деталей в чертежах
3. Выполнить итоговые чертежи, модели, макеты конструкций арт-инсталляции
4. Подготовить выполненные проекты и другие материалы к просмотру промежуточной аттестации

Материально-техническое обеспечение занятия:

Для качественного проведения лекционных учебных занятий необходимо наличие лекционной аудитории с интерактивной доской с подключением к сети Интернет (видеопроектор с демонстрационным экраном), аудиосредства с микрофоном; средства затемнения – ролл-шторы.

Для проведения практических занятий семинарского типа необходимо наличие проектной мастерской с возможностью выполнения работ по эскизированию, макетированию с примерами - образцами выполнения заданий из методического фонда.

Обучающиеся самостоятельно обеспечивают себя инструментами, расходными и графическими материалами для выполнения учебных заданий в аудиторной работе.

Раздел 2.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

2.2.1. Методические указания по проведению тестирования:

Тестирование проводится в письменной форме по результатам освоения учебных материалов в ходе контактной работы с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины. Время, отводимое на ответы, теста составляет 45 минут. Общее количество вопросов теста составляет 23.

За ответ на вопросы тестов студент может получить следующие оценки:

- отлично при выполнении 100 % заданий предложенного теста, в заданиях дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос

- хорошо при выполнении 70-80 % заданий предложенного теста, в заданиях дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др.

- удовлетворительно при выполнении 40-50 % заданий предложенного теста, в заданиях дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками

- неудовлетворительно при выполнении менее 40 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях).

2.2.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы, как подготовка к практическим занятиям и их последующее выполнение:

- подготовка необходимых материалов;
- подготовка сообщений/докладов -презентаций по темам Раздела 1-2;
- выполнение эскизов композиций по темам Раздела 2-3;
- выполнение и доделывание чистовых вариантов проектов арт-инсталляций;
- выполнение и доделывание итоговой текстильной арт-инсталляции;
- оформление архитектурной подачи к промежуточной аттестации.

При выполнении заданий для самостоятельной работы, по возможности, следует ориентироваться на наглядное представление материала. Для более качественного выполнения практических заданий подготовку к ним следует начинать со сбора и изучения визуального материала по каждому заданию, с изучения аналогичных композиций;

Для более углубленного изучения материала практические задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением теоретического материала по каждой теме.

2.2.3. Методические рекомендации по подготовке доклада-презентации к Разделам 1,2

Доклад-презентация готовится обучающимся по выбранной теме. Представляет собой краткое изложение наиболее существенных аспектов профессиональной проблематики применительно к выбранному явлению или произведению графического дизайна.

Экранная презентация является визуальным сопровождением устного доклада. Она не должна быть тождественна докладу, но должна расширять, дополнять сказанное. Давать опорную визуальную информацию, которая нуждается в представлении и комментарии докладчика. Может так же содержать элементы инфографики: схемы, таблицы, диаграммы, расширяющие восприятие материалов доклада.

Объём экранной презентации – от 15 до 25 слайдов, длительность доклада – 10-15 минут. Выполняется экранная презентация в приложении PowerPoint, как многостраничный файл, адаптированный к формату интерактивной доски (пропорция изображения -16:9).

Доклад предполагает осмысление и анализ выбранной обучающимся теме или проблеме, умение сформулировать роль и значимость объекта изучения, демонстрацию глубокого ознакомления с объектом изучения и навык сбора приоритетной визуальной информации.

Перед презентацией необходимо сформулировать несколько ключевых вопросов. Можно останавливать презентацию на заранее намеченных позициях и проводить дискуссию. По окончании презентации необходимо обязательно подвести итоги и озвучить извлеченные выводы.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список литературы и источников

Основная:

1. Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. – М.: Аронов, 2018.

2. Материал-технология - форма как универсальная триада в дизайне, архитектуре, изобразительном и декоративном искусстве: монография / составители А. Н. Лаврентьев [и др.] ; под редакцией Н. Н. Ганцевой [и др.]. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2018. — 537с.
3. Уваров, В. Д. Художественные эксперименты в современной таписсерии : монография / В. Д. Уваров. — Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2020. — 169 с. — ISBN 978-5-87055-92. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/221597> (дата обращения: 13.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная:

1. Воронцов, В. М. Архитектурное материаловедение : Учебник для СПО / В. М. Воронцов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 408 с. — ISBN 978-5-8114-8045-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/171404> (дата обращения: 12.03.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Для освоения дисциплины обучающимся обеспечен доступ к электронным информационным ресурсам, содержащим профессиональную базу данных и литературные источники, дополняющие перечень литературы:

1. ЭБС ЛАНЬ. Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
  2. ЭБС ЮРАЙТ. Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ. Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

Разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВО

Составитель:

доцент кафедры Дизайна и ДПИ

Карпова Е.А.

Рассмотрено на заседании кафедры <i>Дизайна и декоративно-прикладного искусства</i>

Протокол № _____ 2024
