

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Смоленский государственный университет»

Кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства

«Утверждаю»
Проректор по учебно-методической работе
Устименко Ю. А.
«23» июня 2022 г.

**Рабочая программа дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 Авторская кукла**

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль): Изобразительное искусство
Форма обучения: очная
Курс – 3
Семестр – 6
Всего зачетных единиц – 4, часов – 144
Форма отчетности: зачет – 6 семестр

Программу разработал
доцент Шведова А. М.

Одобрена на заседании кафедры
«16» июня 2022 г., протокол № 9

Заведующий кафедрой Устименко Ю. А.

Смоленск
2022

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Авторская кукла» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «Изобразительное искусство»

Освоение дисциплины тесно связано со следующими предметами: рисунок, основы композиции, история искусств, скульптура.

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Методика обучения основам ДПИ в учреждениях дополнительного образования» и выполнения ВКР.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы достижения
<p>ПК-4. Способен осуществлять различные виды внеурочной деятельности с различными категориями учащихся</p>	<p>Знать: формы внеурочной деятельности по изобразительному, декоративно-прикладному искусству и компьютерной графике; правила и закономерности, техники и технологии, приемы и особенности практической деятельности в разных областях изобразительного, декоративно-прикладного искусства и компьютерной графики;</p> <p>Уметь: осуществлять различные виды внеурочной деятельности по направлениям изобразительного, декоративно-прикладного искусства и компьютерной графики с различными категориями учащихся;</p> <p>Владеть: опытом создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных и дизайне; опытом работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств; навыками организации и проведения внеурочной деятельности в разных областях изобразительного, декоративно-прикладного искусства и компьютерной графики.</p>
<p>ПК-5. Способен использовать научные знания и умения в предметной области "Изобразительное искусство" в процессе формирования предметной компетенции обучающихся в рамках реализации основной общеобразовательной программы начального общего и основного общего образования, программ дополнительного образования</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none">- историю изобразительного искусства и архитектуры; средства художественной выразительности, правила и законы композиции; пластическую анатомию; техники, материалы и технологии изобразительного и декоративно-прикладного искусства; теорию и практику рисунка, живописи, скульптуры, книжной и станковой графики; декоративно-прикладного и русского народного искусства, компьютерной графики и дизайна; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none">- организовывать практическую деятельность учащихся с учетом знаний в различных областях изобразительного, декоративно-прикладного искусства и компьютерной графики, собственного опыта работы над созданием учебных и творческих

	<p>работ в различных направлениях изобразительного, декоративно-прикладного искусства и компьютерной графики;</p> <p>Владеть:</p> <p>- умениями и навыками учебной и творческой деятельности в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и компьютерной графики, приемами объяснения школьникам основных проблем, приемов и правил изобразительного и декоративного искусства.</p>
--	---

3. Содержание дисциплины

Программой дисциплины предусмотрено изучение педагогических методов, приемов и технологий, используемых в системе дополнительного образования для обучения школьников декоративно-прикладному искусству. Предусмотрено изучение истории возникновения и развития куклы. Рассматриваются виды и типология кукол. Предусмотрено изучение материалов, техник и инструментов для изготовления кукол. Программа позволяет воплотить в реальную жизнь творческий проект.

4. Тематический план

№ п/п	Разделы и темы	Всего часов	Формы занятий	
			Лаб. занятия	Сам. работа
1	История и типология куклы. Авторская кукла.	4	2	2
2	Материалы и инструменты для изготовления куклы	4	2	2
3	Краткая история костюма и прически	4	2	2
4	Выбор образа и исполнение эскиза	16	10	6
5	Конструкторско-технологический этап выполнения изделия.	18	12	6
6	Изготовление каркаса и деталей	35	25	10
7	Изготовление костюма и декоративных элементов	35	25	10
8	Завершение работы над образом	28	18	10
Итого		144	96	48

5. Виды образовательной деятельности

Занятия лекционного типа

1. История и типология куклы. Авторская кукла.

Вопросы обсуждения: История возникновения и развития народной куклы. Обрядовая, региональная, игровая функции куклы. Куклы Древнего Египта, Рима, Японии, Германии. Русская народная кукла. Символическая и обережная функции куклы. Игровые возможности народной куклы. Приемы выполнения лица, прически. Национальная одежда, как своеобразная летопись исторического народа. Состав, орнамент, колорит русского народного костюма. Театральная, игровая, интерьерная кукла. Виды и различные конструкции театральной куклы. Кукольный театр Японии. Петрушка и его собратья в различных странах мира. Современный кукольный театр. Развитие кукольного промысла в России. Промышленные и коллекционные куклы. Кукла в современном интерьере. Авторская кукла - как произведение современного декоративного искусства. Жанры

авторской куклы — характерная реалистичная кукла, фантазийная кукла, «кукла без куклы», портретная кукла (имеющая портретное сходство с конкретным человеком). Известные художники, специализирующиеся на изготовлении художественной авторской куклы. Авторская кукла - наглядное подтверждение возможностей современного синтеза искусств.

2. Материалы и инструменты для изготовления куклы

Вопросы обсуждения: Материалы: фарфор, гипс, моделин, папье-маше, скульптурный пластилин. Особенности работы с данными материалами. Краски, лаки, грунтовки. Нетрадиционные материалы. Правила выбора инструментов. Технологии изготовления куклы. Куклы из полимерной глины. Материалы и инструменты для работы. Техника изготовления. Куклы из ткани.

3. Краткая история костюма, аксессуаров и прически.

Вопросы обсуждения: Костюм Египта, Античности, Возрождения, Средневековья, Модерна. Костюм сказочных персонажей. Этнические костюмы (Африка, Япония, Китай, Америка и т. п.) Состав, орнамент, колорит русского народного костюма.

Занятия семинарского типа

1. Выбор образа и исполнение эскиза.

Практическая работа: разработать идею для будущего образа; найти выразительное движение; выполнить серию набросков для будущей куклы. Составить план изготовления куклы с учетом имеющихся материалов и оборудования. Выполнить конструкторско - технологические карты. Составить план изготовления куклы с учетом имеющихся материалов и оборудования. Выполнить конструкторско - технологические карты.

Материалы: бумага, карандаш, маркер.

2. Конструкторско-технологический этап выполнения изделия.

Практическая работа: выполнить технический чертёж куклы в натуральную величину. Экспериментальная проверка отдельных идей. Короткие упражнения, нацеленные на обучение конкретным навыкам или знаниям.

Материалы: бумага, карандаш, маркер.

3. Изготовление каркаса и основных деталей.

Практическая работа: выполнить каркас куклы в соответствии с эскизом и техническим чертежом; выполнить элементы куклы из полимерной глины.

4. Изготовление костюма и декоративных элементов.

Практическая работа: разработать и выполнить костюм, причёску, задуманные аксессуары и детали.

5. Завершение работы над образом.

Практическая работа: выполнить декоративную роспись (покраску) куклы.

Самостоятельная работа

1. История и типология куклы.

Самостоятельная работа: работа с литературой и интернет ресурсами, подбор аналогов и прототипов.

2. Материалы и инструменты для изготовления куклы.

Самостоятельная работа: работа с литературой и интернет ресурсами, подбор аналогов и прототипов.

3. Краткая история костюма и прически.

Самостоятельная работа: работа с литературой и интернет ресурсами, подбор аналогов и прототипов.

4. Выбор образа и исполнение эскиза.

Самостоятельная работа: Выполнить чистовой эскиз куклы в цвете (формат А 4).

Материалы: бумага, карандаш, маркер, акварель, акрил и т. д.

5. Конструкторско-технологический этап выполнения изделия.

Самостоятельная работа: на основе эскиза и технического чертежа подобрать необходимые инструменты и материалы для изготовления куклы.

6. Изготовление каркаса и деталей.

Самостоятельная работа: провести термическую обработку деталей из полимерной глины; обработать все элементы в соответствии с технологией изготовления куклы.

7. Изготовление костюма и декоративных элементов.

Самостоятельная работа: завершить работу над костюмом, аксессуарами и декоративными элементами.

8. Завершение работы над образом.

Самостоятельная работа: завершить работу над куклой; сфотографировать куклу, распечатать фотографии и собрать портфолио.

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины (модуля)

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины студентом осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий при обсуждении вопросов по теме занятия, прохождения тестирования и контрольных вопросов, выполнении ими этапов задания. Студент допускается до зачета только при наличии всех выполненных элементов творческой работы.

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации

Текущая аттестация проводится в форме просмотра выполненных заданий и обсуждения вопросов по теме задания. При текущем контроле учитывается ритмичность работы студента по освоению данного курса, своевременность и качество выполнения лабораторных работ, а также уровень выполнения самостоятельных работ.

6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации

Зачёт проводится в форме просмотра выполненного задания.

К зачету необходимо представить демонстрационную модель и портфолио.

Демонстрационная модель должна быть выполнена с учетом требований к композиционной завершенности работы (визуальная целостность, гармоничность, художественная выразительность) как отдельных элементов, так и работы в целом. Высота куклы приблизительно 30-45 см.

Портфолио должно содержать:

- эскиз куклы, выполненный в цвете, формат А 4;
- технологическую карту, содержащую краткое описание технологии выполнения куклы;
- цветные фотографии куклы, выполненные с разных ракурсов.

Требования к выполнению задания

1. Общее впечатление от работы.
2. Декоративность и ассоциативность в изображении объектов
3. Эстетическое оформление.
4. Соответствие выполненных работ программным требованиям.
5. Композиционная завершенность работы (визуальная целостность, гармоничность, художественная выразительность) как отдельных элементов, так и работы в целом.
6. Личная инициатива в выполнении задания.
7. Индивидуальность творческого мышления и творческий подход.
8. Правильное цветовое и тональное решение.
9. Степень владения инструментами, материалами и техниками.
10. Использование нестандартных приемов в работе.

11. Оригинальность работы и используемых средств.
12. Качество и сложность технического исполнения работы.
13. Обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и средств.
14. Планомерная работа над проектом, регулярная демонстрация этапов работы преподавателю.

Критерии оценки работ, представленных на зачет

«Зачтено»: владеет теоретическим программным материалом, знает основные тенденции развития декоративно-прикладного искусства; современные тенденции в технологии и конструировании авторских кукол, приемы работы с полимерной глиной, технологию обработки материала.

умеет различать понятия народная кукла и авторская кукла; пользоваться инструментами (иглами, стеками, ножницами и т.д.); работать с пластикой, самостоятельно выполнять по образцу изделие; передавать в кукле единство образа; выполнять куклу в соответствии с выполненным ранее эскизом.

«Не зачтено»: не владеет теоретическим программным материалом, не знает основные тенденции развития декоративно-прикладного искусства; современные тенденции в технологии и конструировании авторских кукол, приемы работы с полимерной глиной, технологию обработки материала.

Не может предоставить результаты лабораторных и самостоятельных работ.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

7.1. Основная литература

1. Миненко, Л. В. Методика преподавания декоративно-прикладного искусства и народных промыслов : учебное пособие для вузов / Л. В. Миненко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 170 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14427-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/496990> (дата обращения: 04.07.2022).

7.2. Дополнительная литература

1. Артамонова Е.В. Куклы. – М., ЭКСПО – ПРЕСС, 2000.
2. Брун В., Тильке М. История костюма. – М., ЭКСМО – ПРЕСС, 1998.
3. Журавская В.М., Симоненко В.Д. 10 творческих проектов для учащихся VII – IX классов. – НИЦ. ОКТИД П, 1997.
4. Зарубежная и русская игрушка XVIII – XX вв. – Художественно-педагогический музей игрушки.
5. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. – М., Академия моды, 1993.
6. Солонник И.Н. Куклы выходят на сцену: Книга для учителя. – М., Просвещение, 1993.
7. Дополнительное образование детей: Учеб. пособие для студентов вузов / О.Е.Лебедев, М.В.Катунова, Н.Ф.Трубицын и др.; Под ред. О.Е.Лебедева. – М. ВЛАДОС, 2000. – 254 с.

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Коллекционные и интерьерные куклы

<http://moderndecor.ru/products/dolls>

Интерьерная кукла

<http://kukla161.ru/article/10/28/>

Изготовление кукол своими руками

<http://www.diy.ru/hand-made/iz-područnyih-materialov/izgotovlenie-kukol-svoimi-rukami>

авторская интерьерная кукла

<http://www.nz-made.ru/>

интерьерная куклы своими руками

<http://domashnie-sekretu.ru/svoimirukami/46-Interernye-kukly-Tilda-svoimi-rukami-Tin-i-Tinka.html>

Кукушин В.С. Педагогические технологии. <http://findknig.com/book.php?id=24105055>

Современные педагогические технологии <http://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2011/11/04/sovremennye-pedagogicheskie-tekhnologii>

8. Материально-техническое обеспечение

Учебные аудитории для проведения учебных занятий - корпус № 1, ауд. 86, 89, 88, 93:

Ноутбук Lenovo, мультимедийный проектор 3D Acer, проектор InFocus, компьютерные классы с персональным компьютером OLDI тип I (15 шт.), персональный компьютер OLDI (15 шт.), принтер HP1320, принтер SAMSUNG.

Для полноценного проведения занятий используются учебные таблицы, раздаточный материал, методические пособия, образцы портфолио, презентации, слайд-шоу, литература по теме.

9. Программное обеспечение

Для реализации дисциплины используется следующее программное обеспечение:

1. Антивирус Dr.Web, лицензия 148725439;
2. Microsoft Office 2010 Russian;
3. Adobe photoshop;
4. Archicad;
5. Microsoft Windows Professional 7 Russian,
6. Microsoft Windows 10 PRO, версия 21 H1.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 03B6A3C600B7ADA9B742A1E041DE7D81B0
Владелец: Артеменков Михаил Николаевич
Действителен: с 04.10.2021 до 07.10.2022