

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Авторская народная кукла

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:

канд. пед. наук, профессор, заведующий кафедрой Гинтер Светлана Михайловна

Заведующий кафедрой

"Народная художественная культура"

канд. пед. наук, профессор Гинтер Светлана Михайловна

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель преподавания дисциплины:

Знакомство с многообразием ручного творчества, различными методами конструирования объектов народной куклы, способами декоративного обобщения и пластического решения, совершенствование профессиональных навыков в освоении технологии и приемов выполнения различных видов народной куклы.

1.2. Задачи изучения дисциплины:

- обеспечение усвоения системы знаний и основных этапов создания авторской народной куклы;
- формирование представления о целостности пластического и фактурного решения, единстве формы и содержания, стилового, ритмического и пластического решения объекта;
- выработка комплексного подхода в сборе и анализе подготовительного материала решении организационных и творческих задач, реализации образа в материале;
- формирование методики наблюдения и изучения окружающей жизни, как первоисточника прообразов авторской куклы;
- создание благоприятных условий получения новых знаний и применение их в практической деятельности художника авторской народной куклы.

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.	Разработан план реализации контроля за трудовой функцией работников и художественного руководителя.
ПК-1.2: Осуществлять контроль за трудовой функцией работников учреждения культуры.	Разработан план реализации контроля за трудовой функцией работников и художественного руководителя.

<p>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.</p>	<p>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.</p>
--	--

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	18	18	21	21	39	39
Часы на контроль			36	36	36	36
Итого	72	72	108	108	180	180

3. Содержание дисциплины (модуля)

Код занятия	Наименование разделов и тем / вид занятия	Семестр / Курс	Часов
	Раздел 1. Теория и технология создания авторской куклы. Проект куклы.		
1.1	Тема 1.1. Теория и практика авторской куклы-история, виды, технологии разработки идеи и создания образа. Приобретение навыков работы с различными материалами.	1	0
1.2	Практическая работа	1	10
1.3	Самостоятельная работа	1	3
1.4	Тема 1.4. Анализ и обобщение информации. Работа с образом - феномен авторского подхода. Создание персонажей.	1	0
1.5	Практическая работа	1	11

1.6	Самостоятельная работа	1	3
1.7	Тема 1.7. Выработка собственной манеры и стиля. Способы создания куклы с помощью различных технологий. Этапы создания куклы.	1	0
1.8	Практическая работа	1	11
1.9	Самостоятельная работа	1	4
1.10	Тема 1.10. Последовательное практическое решение всех поставленных задач и создание проекта куклы.	1	0
1.11	Практическая работа	1	11
1.12	Самостоятельная работа	1	4
1.13	Тема 1.13. Овладение методами разработки, апробации и внедрения, педагогических технологий с целью написания пояснительной записки к проекту и его реализации в образовательном процессе.	1	0
1.14	Практическая работа	1	11
1.15	Самостоятельная работа	1	4
	Раздел 2. Разработка проекта и реализации в материале авторской тематической куклы.		
2.1	Тема 2.1. Выбор темы авторской творческой композиции из нескольких кукол.	2	0
2.2	Практическая работа	2	10
2.3	Самостоятельная работа	2	0
2.4	Тема 2.4. Составление плана разработки проекта.	2	0
2.5	Практическая работа	2	10
2.6	Самостоятельная работа	2	5
2.7	Тема 2.7. Сбор материала по выбранной тематике. Разработка образа будущего произведения - уникальности пластического решения идеи образа.	2	0
2.8	Практическая работа	2	10
2.9	Самостоятельная работа	2	5
2.10	Тема 2.10. Приобретение мастерства в изготовлении отдельных деталей и фрагментов.	2	0
2.11	Практическая работа	2	10
2.12	Самостоятельная работа	2	5
2.13	Тема 2.13. Выполнение проекта авторской куклы на бумаге и в материале.	2	0
2.14	Практическая работа	2	11
2.15	Самостоятельная работа	2	6
2.16	Экзамен	2	36

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1. Печатные и электронные издания:

Основная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство
1.1	Соколов Максим Владимирович, Соколова Марина Сергеевна	Декоративно-прикладное искусство: учебное пособие для вузов	Москва: ВЛАДОС, 2013

	Авторы,	Заглавие	Издательство
1.2	Гинтер Светлана Михайловна, Ломанова Татьяна Михайловна	Народная игрушка: учебно - методическое пособие	Красноярск: Полиграфический сектор СГИИ имени Д. Хворостовского, 2019
1.3	Ковычева Елена Ивановна	Народная игрушка: учебное-методическое пособие для вузов	Москва: ВЛАДОС, 2010
1.4	Гинтер Светлана Михайловна, Ломанова Татьяна Михайловна	Народная игрушка [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие	Красноярск: Полиграфический сектор СГИИ имени Д. Хворостовского, 2019
Дополнительная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.1	Бартрам Николай Дмитриевич	Игрушка [Электронный ресурс]	Санкт-Петербург: Лань, 2013
2.2	Бакланова Татьяна Ивановна, Стрельцова Е. Ю.	Народная художественная культура: учебник: допущено в качестве учебника для студентов вузов культуры и искусств УМО по образованию в области народной художественной культуры, социально культурной деятельности и информационных ресурсов Министерства культуры РФ	, 2002
2.3	Тулаева Людмила Витальевна, Баулина Вера Геннадиевна	Народный костюм: учебно - методическое пособие для студентов очной и заочной форм обучения	Красноярск: [б.и.], 2012
2.4	Тулаева Людмила Витальевна, Баулина Вера Геннадиевна	Народный костюм [Электронный ресурс]: учебно -методическое пособие для студентов очной и заочной форм обучения	Красноярск: [б.и.], 2012
2.5	Косогорова Людмила Васильевна, Неретина Лидия Владимировна	Основы декоративно-прикладного искусства: учебник для вузов	Москва: Академия, 2012
2.6	Дайн Галина Львовна	Русская игрушка: из коллекции художественно-педагогического музея игрушки АПН СССР г. Загорска : [альбом]	Москва: Советская Россия, 1987
2.7	Котова Ирина Николаевна, Котова Арина Сергеевна	Русские обряды и традиции. Народная кукла	Санкт-Петербург: Паритет, 2003

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: тестовое задание.

Критерии оценки выполнения творческого задания

1. Раскрытие темы через практическую реализацию творческой работы в материале:

отлично: Информация в материалах темы раскрыта, реализация творческой работы в материале состоялась

хорошо: Информация в материалах темы раскрыта, но есть неточности, реализация творческой работы в материале

удовлетворительно: Слабая ориентация, допущены неточности и ошибки при изложении информации в материале

неудовлетворительно: Отсутствует ориентация в материале темы, реализация творческой работы в материале не состоялась

2. Грамотное цветовое и пластическое решение темы через практическую реализацию творческой работы в материале:

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

хорошо: Цветовое и пластическое решение темы состоялось, но в практической реализации отсутствует качество пластического и цветового решения творческой работы в материале

удовлетворительно: Намечается, но ограничено цветовое и пластическое решение темы через практическую реализацию творческой работы в материале

неудовлетворительно: Отсутствует грамотное цветовое и пластическое решение темы через практическую реализацию творческой работы в материале

3. Профессиональность исполнения темы через практическую реализацию творческой работы в материале:

отлично: Уверенное владение профессиональными материалами, инструментами, техниками, технологиями исполнения, активное применение их в работе и успешная реализация творческой работы в материале (100%)

хорошо: Есть ориентация в профессиональных материалах, инструментах, техниках, технологиях исполнения, присутствует умение применить их в работе. Допущены незначительные неточности в реализации творческой работы в материале (90%)

удовлетворительно: Слабая ориентация в профессиональных материалах, инструментах, техниках, технологиях исполнения, 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. Перечислите характеристики одежды куклы.

Кукла своим внешним видом напоминала человека, поэтому и костюм куклы повторял форму и манеру одеваться ту, которая бытовала в определенный период времени. Кукла сохраняет в себе образ создающего ее народа. В

традиционной тряпичной кукле закреплены наиболее древние и устойчивые формы русской одежды. В женском костюме силуэт имеет свободную форму и не подчеркивает особенностей телосложения. Простой прямой или трапециевидный силуэт компенсируется богатством отделки и цветовой гаммы. Основными техниками отделки были вышивки, аппликации и ткачество. Но украшали костюм не только с эстетической целью, вышивка была призвана оберегать человека от воздействия злых сил. Поэтому вышивка присутствует в отделке таких элементов одежды как подол, грудь, манжеты. Даже стыковочные швы на полотнищах ткани особым образом украшали сигнальным красным цветом.

2. Опишите назначение некоторых обрядовых кукол.

«Зернушка, Крупеничка» - куклу делали после сбора урожая из самого отборного зерна или крупы и ставили ее к иконам в Красный угол.

«Десятиручница» - кукла, которая была призвана способствовать в домашних делах хозяйке дома.

«Отдарок – на – подарок» - так называлась обучающая кукла, которая помогала научить ребёнка благодарности.

«Желанница» - кукла, которую показывать никому не следовало, если хотели, чтобы желание исполнилось.

«Неразлучники» (свадебная кукла)- этих кукол делали на свадьбу и хранили всю жизнь. С появлением второго и последующих детей кисточки добавлялись.

3. Раскройте значение красного цвета в наряде куклы.

Красный цвет красивый, яркий, цвет солнца, тепла, здоровья, радости. Обладает охранительным действием: оберегает от сглаза и травм.

Творческие задания:

1. Разработка проекта и реализации в материале авторской тематической куклы.

5.3. Фонд оценочных средств

Творческое задание, тестовое задание.

Примеры тестовых заданий:

1. С КАКОГО ВИДА КУКОЛ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АВТОРСКОЙ НАРОДНОЙ КУКЛЫ?

- а) Сувенирная кукла
- б) Подарочная кукла
- в) Театральная кукла
- г) Традиционная народная кукла

(Эталон: г)

2. НА КАКОЙ СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУКЛЫ ВЫПОЛНЯЕТСЯ КЛАУЗУРА К ЗАДАНИЮ?

- а) Рационально-логическая
- б) Эмоционально-художественная
- в) Практико-технологическая
- г) Проектно-технологическая

(Эталон: б)

3. ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ КУКЛЫ-МАРИОНЕТКИ В ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ?

- а) Сюжетно-ролевая игра
- б) Эмоционально-художественная функция
- в) Театрально-художественная функция
- г) Практико-ориентированная функция

(Эталон: а)

4. К КАКОЙ РАЗНОВИДНОСТИ КУКОЛ ОТНОСИТСЯ МАРИОНЕТКА?

- а) Подарочные
- б) Обереговые
- в) Театральные
- г) Тростевые

(Эталон: в)

5. ДЕКОРИРОВАНИЕ ГОЛОВЫ ОБЕРЕЖНОЙ КУКЛЫ, ПРЕДПОЛАГАЕТ:

- а) Отсутствие изображения лица
- б) Изображение черт лица условно, без детальной проработки
- в) Изображение черт лица одним цветом
- г) Изображение черт лица вышивкой

(Эталон: а)

6. В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КУКЛЫ-ЗАКРУТКИ?

- а) В использовании тканей определенного цвета
- б) В стилистической гармонии
- в) В изготовлении без иглы и ножниц
- г) В самобытности данного вида творчества

(Эталон: в)

7. КУКЛУ «МАСЛЕНИЦА» ИЗГОТАВЛИВАЛИ ИЗ:

- а) из ситца
- б) из соломы
- в) из веревки
- г) из глины

(Эталон: б)

8. ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КУКЛЫ «СУДАРУШКА» ИСПОЛЬЗОВАЛИ КИЧКУ. КИЧКА (ИЛИ КИКА) – ЭТО:

- а) головной убор замужней женщины
- б) венок для молодой девушки
- в) фартук
- г) нижняя юбка

(Эталон: а)

9. МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРЯПИЧНЫХ КУКОЛ В КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕМЬЕ:

- а) ситец
- б) шелк
- в) шифон
- г) шерсть

(Эталон: а)

10. ТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ С ДЕТЬМИ ГОЛОВЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕРЧАТОЧНОЙ КУКЛЫ - ЭТО...

- а) Папье-маше
- б) Пластика
- в) Дерево
- г) Текстиль

(Эталон: а)

5.4. Перечень видов оценочных средств

Тестирование: текущее, промежуточное, итоговое.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного освоения дисциплины 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 института. В библиотеке вуза получить доступ в электронные библиотечные системы, получить рекомендованные учебники и учебно-методические пособия для подготовки и выполнения заданий самостоятельной работы.

Рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения.

1. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
3. По завершении отдельных заданий предоставлять выполненные работы преподавателю.
4. Посещать занятия, выполнять домашние задания, самостоятельно изучать рекомендуемую литературу по каждой теме.

Требования по изучению и работе по темам, при сохранении принципа регламентации не являются жёсткой схемой и предполагают вариативную трактовку, изменения и дополнения.

Формы контроля.

При подготовке целесообразно использовать результаты самостоятельной подготовки по курсу, установочные рекомендации.

Промежуточным контролем является просмотр заданий. Задания в полном объеме сдаются во время сессии. При выполнении самостоятельных заданий не допускается копирование и плагиат.

Итоговым контролем является экзамен в форме просмотра заданий в полном объеме и с соблюдением методической последовательности. Экзаменационная оценка выставляется по результатам просмотра заданий, выполненных в течении семестра и экзаменационной практической работы.

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.