

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Творческие группы по направлениям изобразительного искусства и дизайна ФТД.Б.1

Направление подготовки: 072500.62 - Дизайн

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Махмутова М.М.

Рецензент(ы):

Салахов Р.Ф.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Салахов Р. Ф.

Протокол заседания кафедры No ___ от "___" _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (Высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева):

Протокол заседания УМК No ___ от "___" _____ 201__ г

Регистрационный No 902470714

Казань
2014

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Махмутова М.М. кафедра изобразительного искусства и дизайна Высшая школа искусств им.Салиха Сайдашева , Madina.Mahmutova@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

Формирование у студентов знаний по направлению изобразительное искусство и дизайн, владение различными художественными технологиями изготовления куклы, усвоение умений, навыков мастерства в активной творческой среде

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.1 Факультативы" основной образовательной программы 072500.62 Дизайн и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2, 3 курсах, 2, 3, 4, 5 семестры.

Дисциплина "Творческие группы по направлениям изобразительного искусства и дизайна" включена в раздел факультативы "Ф. 1". Осваивается в течении 7 семестров, начиная со 2 семестра на 1 курсе.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
СК-1	- использовать систематизированные художественно-исторические, художественно-теоретические и практические знания в профессиональной деятельности (СК-1);
СК-2	-владеть представлениями об основных этапах, направлениях развития отечественного изобразительного искусства, способен устанавливать параллели с эволюцией западно-европейского искусства (СК-2);
СК-3	- осознавать основные этапы процесса развития истории изобразительного искусства, дизайна, представлять эволюцию проектной и изобразительной деятельности, способен различать стилевые направления, виды и жанры изобразительного искусства (СК-3);
СК-4	- обладать толерантным мышлением, способностью к восприятию, художественно-ценностному осмыслению и профессионально-творческому использованию достижений многонациональной художественной культуры Поволжского региона (СК-4);
СК-5	- владеть современными информационными технологиями, навыками работы в различных графических редакторах (CorelDraw, PhotoShop, 3d Max и т.д.), необходимыми для решения конкретных художественно-дизайнерских задач (СК-5);
СК-6	- владеть основами художественно-дизайнерской деятельности, способен применять практические навыки для решения конкретных художественно-проектных задач (СК-6);

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
СК-7	готов к использованию полученных навыков по воссозданию формы предмета по чертежу (в трех проекциях) и изображению ее в изометрических и свободных проекциях, решению основных типов проектных задач, дизайн-проектированию промышленных изделий, графической продукции и средств визуальной коммуникации, компоновки и трехмерному компьютерному проектированию интерьера в профессиональной деятельности художника-дизайнера (СК-7).

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

- общие тенденции развития и становления художественных технологий по направлению изобразительное искусство и дизайн;
- специфику и содержание народного искусства, историческое назначение "Куклы" как игрушки, развитие особого вида искусства, классификацию форм бытования "Куклы" в народном искусстве.
- особенности взаимодействия искусства и технологий, основные художественные технологии изготовления кукол, новые художественные средства, формы и жанры.

2. должен уметь:

- в соответствии с научно-методическими требованиями анализировать, понимать, описывать этапы развития и становления художественных технологий в изготовлении кукол;
- воспринимать и усваивать приемы мастерства и художественных технологий в изготовлении кукол в активной творческой среде.

3. должен владеть:

- навыками творческого обобщения полученных знаний и использования в профессиональной деятельности основных художественных технологий изготовления кукол;
- техниками изготовления кукол (на выбор):

4. должен демонстрировать способность и готовность:

обладать объемом знаний по направлению освоения художественной технологии изготовления изделия "Кукла", владеть различными художественными технологиями изготовления куклы, применить умения, навыки мастерства в активной творческой среде.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре; зачет в 3 семестре; зачет в 4 семестре; зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Введение в дисциплину: Творческие группы по направлениям изобразительного искусства и дизайна	2	1	0	20	0	устный опрос
2.	Тема 2. Кукла в системе культуры.	2	2-5	0	18	0	устный опрос эссе
3.	Тема 3. Основные стили в искусстве и развитие направления Кукла в искусстве	3	6-9	0	18	0	устный опрос презентация
4.	Тема 4. Освоение художественной технологии изготовления изделия по направлению "Кукла" по теме	4	10	0	8	0	творческое задание
5.	Тема 5. Дизайн-концепция создания образа куклы	4	1	0	8	0	презентация
6.	Тема 6. Основы дизайна по направлению Кукла	5	2-3	0	18	0	творческое задание
	Тема . Итоговая форма контроля	2		0	0	0	зачет
	Тема . Итоговая форма контроля	3		0	0	0	зачет
	Тема . Итоговая форма контроля	4		0	0	0	зачет
	Тема . Итоговая форма контроля	5		0	0	0	зачет
	Итого			0	90	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину: Творческие группы по направлениям изобразительного искусства и дизайна

практическое занятие (20 часа(ов)):

Вводное занятие. Оборудование кабинета и организация рабочего места. Инструменты и принадлежности, необходимые для работы. Правила поведения на занятиях. Другие организационные моменты.

Тема 2. Кукла в системе культуры.

практическое занятие (18 часа(ов)):

1 блок тем: ((9 занятий)) 1. Виды ручных работ. Правила выполнения ручных работ. Приемы выполнения стежков и строчек: прямых стежков (сметочных строчек), косых стежков (обметочных строчек). 2. Пришивание пуговиц, крючков, петель. Правила безопасности труда при работе с инструментами. 3. Выполнение образцов ручных работ. Обучение работе с наперстком. (8 практических занятий) 2 блок тем:(9 занятий) Посещение мастерских игрушек, музеев, выставок декоративно-прикладного творчества, знакомство с мастерами-кукольниками.

Тема 3. Основные стили в искусстве и развитие направления Кукла в искусстве **практическое занятие (18 часа(ов)):**

1 блок:(9 занятий) 1. Выполнение образцов ручных работ. Обучение работе с наперстком. 2. Общие сведения о тканях. Виды волокон и их происхождение. Виды тканей. Определение лицевой и изнаночной сторон. Определение основных и уточных нитей. 3. Подбор образцов тканей по виду, цвету, назначению. Определение на образцах тканей нитей основы и уточной, лицевой и изнаночной сторон. 2 блок: (9 занятий) 1. Костюм для куклы. 2. Выбор ткани для изготовления куклы. Раскрой и сметывание деталей. 3. Вывертывание сшитых деталей из ткани и набивка. Соединение деталей. Оформление куклы. 4. Просмотр готовых изделий, оценка качества работ

Тема 4. Освоение художественной технологии изготовления изделия по направлению "Кукла" по теме

практическое занятие (8 часа(ов)):

1 блок тем: (4 занятия) 1. Лекала и их применение. Раскладка лекал на ткани, обмеловка и раскрой. Последовательность и приемы технологической обработки. Приемы влажно-тепловой обработки изделий. Просмотр готовых изделий (оценка качества работы). 2. Соединение сметочной, а затем стачной строчкой частей целого (заметывание и обработка косой подшивочной строчкой или потайными стежками). 3. Заправка резинки (оценка качества работы). 2 блок тем: (4 занятия) 1.Национальный костюм одной из стран Запада и Востока. Зарисовки национальной одежды, выполнение эскизов. Рекомендация тканей, фасона и оформления костюма. 2. Выбор ткани и фасона костюма. Раскрой частей костюма по готовым лекалам. Сметывание. Соединение срезов изделий стачной строчкой, разутюжка швов. Заготовка воротника, соединение его с горловиной. Заготовка рукавов, вметывание и втачивание их в проймы. Обработка застежки. Обработка низа рукавов, низа изделия. Оформление костюма тесьмой, кружевом, вышивкой и т. д. Окончательная влажно-тепловая обработка и чистка костюма. Пришивание пуговиц, кнопок. Нормы расхода тканей. Пошив костюма (раскрой, технология обработки). Приемы выполнения отделочных работ. Просмотр готовых изделий (оценка качества работ).

Тема 5. Дизайн-концепция создания образа куклы

практическое занятие (8 часа(ов)):

Сувенир (сумка, салфетка и т. д.) с использованием аппликации. Рекомендации по выполнению аппликации. Просмотр готовых работ. Оценка качества. Пошив куклы. Рекомендации по выбору ткани, пошива и оформления куклы. Раскладка лекал на ткани и раскрой по готовым лекалам. Последовательность технологической обработки. Просмотр готовых изделий, оценка качества работ.

Тема 6. Основы дизайна по направлению Кукла

практическое занятие (18 часа(ов)):

Изготовление сувенира с аппликацией (выполнение эскиза, подбор ткани, перевод рисунка на ткань, раскрой и прикрепление аппликации). Пошив изделия. Пошив куклы. Рекомендации по выбору ткани, пошива и оформления куклы. Раскладка лекал на ткани и раскрой по готовым лекалам. Последовательность технологической обработки. Просмотр готовых изделий, оценка качества работ.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Введение в дисциплину: Творческие группы по направлениям изобразительного искусства и дизайна	2	1	подготовка к устному опросу	16	устный опрос
2.	Тема 2. Кукла в системе культуры.	2	2-5	подготовка к устному опросу	16	устный опрос
				подготовка к эссе	2	эссе
4.	Тема 4. Освоение художественной технологии изготовления изделия по направлению "Кукла" по теме	4	10	подготовка к творческому заданию	2	творческое задание
6.	Тема 6. Основы дизайна по направлению Кукла	5	2-3	изготовление изделия	22	творческое задание
				изготовление изделия	16	творческое задание
				подготовка к творческому заданию	16	творческое задание
Итого					90	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

Технологии группового и коллективного взаимодействия: метод "Творческая группа"; технология коллективного взаимообучения: метод "Мастер-класс", технология учебного проектирования: метод "Индивидуальный творческий проект", "Групповой творческий, информационный проект"

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Введение в дисциплину: Творческие группы по направлениям изобразительного искусства и дизайна

устный опрос, примерные вопросы:

Основы профессиональной подготовки мастера-кукольника, разработка педагогической технологии профессиональной подготовки автора - исполнителя изделия Кукла.

Тема 2. Кукла в системе культуры.

устный опрос, примерные вопросы:

Предмет. эволюция взглядов на понятие "кукла". Назначение куклы в древности, использование ее функций людьми. Современное использование куклы во всех областях жизнедеятельности человека. История развития особого направления в искусстве. Назначение куклы - как детской игрушки. Классификация форм бытования Куклы в народном искусстве. История театра и становление направления "Кукла (актер) и персонаж спектакля". Авторская кукла История и современность - профессия и хобби.

эссе, примерные темы:

Тема: Историческое назначение. Куклы как игрушки, развитие особого вида искусства.

Тема 3. Основные стили в искусстве и развитие направления Кукла в искусстве

Тема 4. Освоение художественной технологии изготовления изделия по направлению "Кукла" по теме

творческое задание , примерные вопросы:

1. Костюм для куклы. 2. Выбор ткани для изготовления куклы. Раскрой и сметывание деталей.
3. Вывертывание сшитых деталей из ткани и набивка. Соединение деталей. Оформление куклы. 4. Просмотр готовых изделий, оценка качества работ

Тема 5. Дизайн-концепция создания образа куклы

Тема 6. Основы дизайна по направлению Кукла

ворческое задание, примерные вопросы:

тема: Национальный костюм одной из стран Запада и Востока. Зарисовки национальной одежды, выполнение эскизов. Рекомендация тканей, фасона и оформления костюма.
рекомендация: Выбор ткани и фасона костюма. Раскрой частей костюма по готовым лекалам. Сметывание. Соединение срезов изделий стачной строчкой, разутюжка швов. Заготовка воротника, соединение его с горловиной. Заготовка рукавов, вметывание и втачивание их в проймы. Обработка застежки. Обработка низа рукавов, низа изделия. Оформление костюма тесьмой, кружевом, вышивкой и т. д. Окончательная влажно-тепловая обработка и чистка костюма. Пришивание пуговиц, кнопок. Нормы расхода тканей. Пошив костюма (раскрой, технология обработки). Приемы выполнения отделочных работ. Просмотр готовых изделий (оценка качества работ).

творческое задание , примерные вопросы:

Поиск авторского замысла творческой работы (Изготовление куклы. Рекомендации по выбору ткани, пошива и оформления куклы. Норма расхода ткани. Раскладка лекал на ткани, обмеловка, раскрой. Последовательность и приемы технологической обработки. Просмотр готовых изделий (оценка качества работы).

творческое задание , примерные вопросы:

Секреты эффективности рождения новаторской идеи в создании изделия Кукла.
(Изготовление куклы. Рекомендации по выбору ткани, пошива и оформления куклы. Норма расхода ткани. Раскладка лекал на ткани, обмеловка, раскрой. Последовательность и приемы технологической обработки. Просмотр готовых изделий (оценка качества работы).

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к зачету:

1. Введение в дисциплину
2. кукла в системе культуры.
3. Основные стили в искусстве и развитие направления Кукла в искусстве
4. Освоение художественной технологии изготовления изделия по направлению "Кукла" по теме
5. Дизайн-концепция создания образа куклы
6. Основы дизайна по направлению ?Кукла?
7. Творческие группы по направлениям изобразительного искусства и дизайна
8. Развитие направления Кукла в искусстве
9. Материалы и техники создания куклы.
10. Рожденная вместе с человечеством: ритуальная кукла.
11. Образ и форма куклы в христианском празднике.
12. Образ и форма куклы в карнавальном искусстве.
13. Кукла как детская игрушка

14. Кукла (кукла-актер) и персонаж спектакля

7.1. Основная литература:

1. Карлова О. А. Теория и практика креативной деятельности [Электронный ресурс] : учеб.пособие / О. А. Карлова, Е. А. Ноздренко, И. А. Пантелеева и др. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 372 с. <http://www.znaniium.com/bookread.php?book=492845>
2. Соколков Е.А. Инновационные модели профессиональной гуманитарной подготовки в вузе: Научно-практическое пособие для педагогических работников / Е.А. Соколков. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 192 с. <http://www.znaniium.com/bookread.php?book=480721>
3. Мандель, Б. Р. Интеллектуальные игры в практике развития профессионально значимых качеств будущих специалистов социально-культурной сферы [Электронный ресурс]: монография / Б. Р. Мандель. - Норильск: Филиал МГУКИ, 2006. - 241 с. <http://www.znaniium.com/bookread.php?book=397529>

7.2. Дополнительная литература:

1. Афонин А. М. Креативный менеджмент. Социальные, психологические и творческие аспекты экономики труда: Учеб.пос. / А.М.Афонин, Ю.Н.Царегородцев и др. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. <http://www.znaniium.com/bookread.php?book=475297>

7.3. Интернет-ресурсы:

- <http://istoriya-teatra.ru/books/> - <http://istoriya-teatra.ru/books/>
<http://www.dissercat.com/content/psikhologiya-razvitiya-tvorcheskogo-potentsiala-shkolnikov> -
<http://www.dissercat.com/content/psikhologiya-razvit>
<http://www.libex.ru/detail/book335816.html> - <http://www.libex.ru/detail/book335816.html>
<http://www.ozon.ru/context/detail/id/3135361/> - <http://www.ozon.ru/context/detail/id/3135361/>
<http://www.twirpx.com/file/58638> - <http://www.twirpx.com/file/58638/>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Творческие группы по направлениям изобразительного искусства и дизайна" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам. Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение, распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВПО.

Для выполнения работ используются ткани, мех, нитки, тесьма, шнуры, цветные ленты, пуговицы, бисер, пайетки, стразы; поролон, синтепон, войлок, шерсть, кожа; проволока; ножницы, иголки, булавки, наперстки, мел, карандаш, сантиметровая линейка, линейка-угольник, клей ПВА; пластик (полимерная масса), гипс, глина, картон, бумага; акриловые краски, кисти, лак.

Одна аудитория для практических занятий

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 072500.62 "Дизайн" и профилю подготовки не предусмотрено .

Автор(ы):

Махмутова М.М. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Салахов Р.Ф. _____

"__" _____ 201__ г.