

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Высшая школа народных искусств (академия)»
Кафедра профессиональных дисциплин

РЕКОМЕНДОВАНО
кафедрой
протокол № 8
от 19.04. 2023 г.
Зав. кафедрой
_____ Д.Н. Баранова

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПИИ ВШНИ
_____ О.В. Озерова
27.04. 2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Проектирование образной игрушки

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки: художественное проектирование игрушки

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

Курс: 2-4

Семестр: 3-8

Форма контроля: экзамен

Авторы: доцент кафедры, член СХ России Артемова Н.А.

доцент кафедры, член ТСХ России Баранова Д.Н.

Сергиев Посад
2023 г.

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), профиль: художественное проектирование игрушки.

Организация-разработчик: Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)

Разработчики:

Артемова Н.А. – доцент кафедры профессиональных дисциплин СПИИ ВШНИ,
член СХ России

Д.Н. Баранова – доцент кафедры профессиональных дисциплин СПИИ ВШНИ,
член ТСХ России

1. Дисциплина «Проектирование образной игрушки»

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих

Общепрофессиональных компетенций (ОПК):

Способностью обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3)

Профессиональные компетенции (ПК):

Художественная деятельность:

Способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК-1);

Уметь:

- применять знания и умения, полученные при изучении других художественных дисциплин;
- рисовать по представлению и воображению;
- владеть приемами работы с натуры.

Знать:

- линейную и воздушную перспективу;
- знать законы цветосложения

Владеть навыками:

- выполнения художественного моделирования и эскизирования;
- работы с натуры

Способностью обосновывать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2);

Уметь:

- выполнять художественное моделирование и эскизирование;
- использовать информационные технологии, различные виды изобразительных искусств и проектную графику

Знать:

- закономерности, свойства и качества композиции;
- конструктивные и эстетические свойства материалов

Владеть навыками:

- макетирования игрушки из различных материалов
- выполнения разверток различной степени сложности

Способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);

Уметь:

- использовать законы формообразования и средства композиции в процессе проектирования;

- моделировать игрушку из различных материалов

Знать:

-законы формообразования;

-конструктивные и эстетические свойства материалов;

- технологию изготовления игрушки из различных материалов

Владеть навыками:

-композиционного формообразования и объемного макетирования;

- использования различных материалов для моделирования игрушки (гипс, папье-маше, лакокрасочные материалы, ткань, мех, и т.д.)

Проектная деятельность:

Способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта (ПК-4);

Уметь:

-проводить предпроектные исследования;

-находить оптимальное решение поставленных задач при проектировании игрушки

Знать:

-методы эргономики и антропометрии;

-методику ведения проектно-художественной деятельности;

- художественно-педагогические требования к игрушке

Владеть навыками:

-создания графических образов;

-создания технологических карт

Способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды (ПК-5);

Уметь:

- использовать законы формообразования и средства композиции в процессе проектирования;

Знать:

-технологии изготовления объектов дизайна и макетирования;

- конструктивные и эстетические свойства материалов;

- технологию изготовления макетов игрушки из поискового материала

Владеть навыками:

- выполнения комплексных дизайн-проектов

Способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, в материале (ПК-7);

Уметь:

-выполнять образцы игрушек из различных материалов

Знать:

-технологии изготовления объектов дизайна и макетирования;

-знать конструктивные свойства. применяемых материалов

Владеть навыками:

- макетирования игрушки из различных материалов

В результате освоения данной дисциплины (модуля) студент должен:

Знать:

Законы формообразования (функция, конструкция, материал, технология),
Закономерности, свойства и качества композиции.

Технологию изготовления игрушки из пластмасс, текстиля и т.п.

технологию изготовления макетов игрушки из поискового материала (бумага,
картон, гипс и т.д.)

линейную и воздушную перспективу.

конструктивные и эстетические свойства материалов.

Уметь:

Проводить предпроектные исследования,

Использовать законы формообразования и средства композиции в процессе проектирования.

Применять знания и умения, полученные при изучении других художественных дисциплин,

Моделировать игрушку из различных материалов

Владеть приемами работы с натуры.

Рисовать по представлению и воображению.

Применять методы и приемы макетирования игрушки из различных материалов

Владеть навыками:

- работы с натуры;

-макетирования игрушки из различных материалов

- использования различных материалов для моделирования игрушки (гипс, папье-маше, лакокрасочные материалы, ткань, мех, и т.д.)

- выполнения разверток различной степени сложности;

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Проектирование образной игрушки» является обязательной дисциплиной Б.1 вариативной части по направлению подготовки 54.03.01. Дизайн .

Дисциплина содержательно и логически взаимосвязана с рядом дисциплин – история искусств и дизайна, история игрушки, цветоведение и колористика, академический рисунок, академическая живопись, основы производственного мастерства в изготовлении образной игрушки.

Дисциплина изучается на 2-5 курсах в 3-9 семестрах.

4.Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры						
		3	4	5	6	7	8	
Аудиторные занятия (всего)	612	72	72	72	108	108	180	
В том числе:								
Лекции	60	10	10	10	10	10	10	

Практические занятия (ПЗ)	552	62	62	62	98	98	170	
Семинары (С)								
Лабораторные работы (ЛР)								
Самостоятельная работа (всего)	180	72		72		36		
В том числе:								
Курсовой проект (работа)								
Расчетно-графические работы								
<i>Другие виды самостоятельной работы</i>								
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	Экз., защита курсо вого	Экз.	зач	Экз.	Экз.	Экз.	Зач. Защ ита курс	
Общая трудоемкость	час	792	144	72	144	108	144	180
зач. ед.		22	4	2	4	3	4	5

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

Раздел дисциплины	Количество часов					Итого по разделам дисциплины
	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Другие виды работ	Самостоятельная работа	
Раздел 1. Дизайн игрушки для детей раннего возраста	10	98			72	180
Раздел 2. Анималистическая игрушка	10	170			72	252
Раздел 3 Кукла	10	134			36	180
Раздел 4 Театральная игрушка	4	104				108
Раздел 5. Курсовое проектирование	6	66				72
Итого:	60	552			180	792

5.2. Содержание разделов дисциплины (МДК; модуля)

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (дидактические единицы)
1	Раздел 1. Дизайн игрушки для детей раннего	Тема 1.1 Комплект игрушек для детей раннего возраста Проведение предпроектных исследований. Использование народных мотивов в разработке погремушек. Изучение

	возраста	<p>декоративных свойств ударопрочного полистирола. Эргономические требования к погремушке. Психофизиологическое восприятие размера, цвета, звука, фактуры детьми раннего возраста. Разработка нового образца игрушек для детей раннего возраста с учетом исходных данных. Выполнение макета из гипса. Выполнение графического проекта игрушки в цвете.</p>
		<p>Тема 1.2 Комплект для игры с сыпучими материалами Проведение предпроектных исследований. Изучение декоративных свойств полиэтилена. Принципы построения рельефа. Стилиевое единство пластического решения набора игрушек. Обоснованность цветового решения. Использование природных форм в разработке песочного набора. Разработка нового образца игрушки для игры с сыпучими материалами (Песочный набор). Разработка проекта игрушки. Выполнение макета из гипса. Выполнение графического проекта игрушки</p>
		<p>Тема 1.3. Развивающая игрушка (мягконабивное развивающее панно) Проведение предпроектных исследований. Выявление современных тенденций в развивающих игрушках и панно. Дидактика в игрушке. Образное понятие цвета. Разработка проекта игрушки. Разработка макета в материале. Выполнение графического проекта игрушки в цвете.</p>
2	Раздел 2. Анималистическая игрушка	<p>Тема 2.1. Набор игрушек из папье-маше Изучение аналогов. Ознакомление с пластическими и физическими свойствами папье-маше. Разработка макета игрушки из папье-маше, по выбору учащегося. Выполнение макета. Выполнение графического проекта набора в цвете.</p> <p>Тема 2.2. Набор елочных игрушек. Изучение аналогов. Декоративные и конструктивные качества пенополистирола. Условность, лаконизм, декоративность в трактовке образа. Единство стилиевых признаков в пластике формы, цвете, декоре. Гротеск и шутливая интонация в елочной игрушке. Выполнение макета из гипса. Выполнение графического проекта набора в цвете.</p> <p>2.3.Комплект анималистических игрушек из ПВХ- пластизоля Проведение предпроектных исследований. Технология изготовления игрушек из ПВХ- пластизоля. Сохранение основных характеристик природного мотива. Внутреннее содержание образа (придание ему человеческих черт характера). Акцент на условность формы и цвета. Выполнение макетов из гипса. Выполнение графического проекта игрушек в цвете.</p> <p>2.4.Объемная мягконабивная игрушка Изучение аналогов. Технология изготовления. Материалы, фурнитура, Приемы трансформации плоскости в объем. Лекала как элемент конструкции. Разработка простейших форм образных мягконабивных игрушек. Выполнение макета в «белье», отработка лекал. Выполнение макета в материале. Выполнение графического проекта в цвете.</p> <p>Тема 2.5. Шарнированная мягконабивная игрушка. Изучение аналогов. Технология изготовления. Материалы,</p>

		<p>фурнитура, Приемы трансформации плоскости в объем. Лекала как элемент конструкции. Разработка мягконабивной игрушки на более сложной конструктивной основе. Выполнение макета в «белье», отработка лекал. Выполнение макета в материале. Выполнение графического проекта в цвете.</p>
3	Раздел 3 Кукла	<p>Тема 3.1 Игровая кукла с набором одежды. Предпроектные исследования. Технология, материалы, фурнитура, и т.д. - использование декоративных возможностей. Соответствие возрастной адресованности и пластического решения куклы. Игровые возможности куклы. Поиск новых форм в традиционных видах игрушек. Выбор художественного языка. Пропорции с учетом пластической анатомии человека, пола, национальности и возраста. Функциональность и конструктивность куклы. Нейтральность образа. Создание «характера» куклы посредством законов композиции. Значение костюма в образном решении куклы Выполнение макета в гипсе, выполнение набора одежды в материале. Выполнение графического проекта</p> <p>Тема 3.2. Кукла в историческом или этнографическом костюме. Значение костюма в образном решении куклы. Знакомство со стилевыми особенностями одежды различных эпох. Изучение кроя, цветового решения, фактуры различных материалов, аксессуаров и их имитации. Масштаб, пропорции, ритм, функция, конструкция, технология изготовления, свойства основных материалов - композиционное решение. Использование национальных традиций. Разработка лекал и цветографического решения. Выполнение графического решения.</p> <p>Тема 3.3. Авторская кукла. Кукла, выполненная автором в единственном экземпляре в трудновыполняемой технике и манере исполнения по собственному эскизу. Кукла, её собственный жанр, стиль и направление, возможность изображения сказочных персонажей, исторических лиц, наших современников, литературных персонажей; обозначение характера, привычек и даже странностей. Авторская кукла из различных материалов (текстиль, пластик, папье-маше, дерево, и т.д.) оригинальность решения образа, выполненного вручную костюма. Использование всех приобретенных в период обучения знаний, умений и навыков.</p> <p>Тема 3.4 Реновация коллекционной куклы Проведение предпроектных исследований. Технология, материалы, фурнитура, и т.д. - использование декоративных возможностей. Выбор художественного языка. Выполнение макета в различных материалах, выполнение одежды в материале. Использование всех приобретенных в период обучения знаний, умений и навыков. Выполнение графического проекта.</p>
4	Раздел 4 Театральная игрушка	<p>Тема 4.1. Маска с карнавальным костюмом. Карнавальная маска и карнавальный костюм в творчестве народов мира. Методы работы в технике « Папье-маше». Использование материалов, имитирующих различную</p>

		<p>фактуру, передающих творческий замысел автора. Пропорции и масштабность - средства композиции. Гротеск и нарицательность образного решения. Принципы построения высокого рельефа. Семантика цвета. Выполнение маски в технике « папье-маше » и оформление её в соответствии с проектом. Выполнение макета костюма в «белье», отработка лекал. Выполнение макета в материале.</p> <p>Тема 4.2. Театральная кукла (би-ба-бо, марионетка, тростьевая).</p> <p>Проведение предпроектных исследований. Изучение истории театральной куклы. Изучение и выбор конструкции театральной куклы, связанной с её видом. Иносказательность, нарицательность и гротеск - специфические качества театральной куклы. Пластическое решение с учетом конструкции куклы и физиологических особенностей человека. Условность, обобщенность, лаконизм в пластике формы, декоре, цвете. Пропорции театральной куклы и её масштаб. Стилиевое единство всех элементов композиции. Изучение и трансформация исторического костюма. Выполнение куклы в материале.</p> <p>Тема 4.3. Настольный театр по мотивам сказок с декорациями. Проведение предпроектных исследований. Изучение истории настольных театров. Иносказательность, нарицательность и гротеск - специфические качества театральной игрушек. Условность, обобщенность, лаконизм в пластике формы, декоре, цвете. Стилиевое единство всех элементов композиции.. Выполнение макета в материале. Изготовление декораций.</p>
5	Раздел 5 Курсовое проектирование	<p>5.1Проект образца игрушки по выбору студента.</p> <p>Проект образца игрушки по выбору студента. Тема курсового проекта с учетом современных тенденций в проектировании игрушек утверждается преподавателем композиции.</p> <p><u>Задание:</u> разработать образец игрушки по выбору студента, выполнить графический проект в цвете, выполнить макет игрушки, написать пояснительную записку.</p> <p><u>Цель:</u> использовать все профессиональные навыки в работе над темой курсового проекта, подготовка к преддипломной практике. Выбор темы дипломного проекта, изучение требований ГИА к уровню проектной работы, получение задания на преддипломную практику</p>

5.3. Практические занятия

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	1	Тема 1.1.Комплект игрушек для детей раннего возраста Разработка нового образца погремушки с учетом исходных данных. Выполнение макета из гипса. Выполнение графического проекта игрушки в цвете.	36
		Тема 1.2.Комплект для игры с сыпучими материалами Разработка нового образца игрушки для игры с сыпучими материалами (Песочный набор). Разработка проекта игрушки. Выполнение макета из гипса. Выполнение графического проекта игрушки	36
		Тема 1.3.Развивающая игрушка (мягконабивное	

		развивающее панно) Разработка проекта игрушки. Разработка макета в материале. Выполнение графического проекта игрушки в цвете.	36
2	2	Тема 2.1.Набор игрушек из папье-маше Разработка макета игрушек из папье-маше. Выполнение набора игрушек в материале. Выполнение графического проекта набора в цвете.	36
		Тема 2.2.Набор елочных игрушек Выполнение макета из гипса. Выполнение графического проекта игрушки в цвете.	36
		Тема 2.3.Комплект анималистических игрушек из пвх-пластизоля Выполнение макета из гипса. Выполнение графического проекта игрушки в цвете.	36
		Тема 2.4.Объемная мягконабивная игрушка Разработка простейших форм образных мягконабивных игрушек. Выполнение макета в «белье», отработка лекал. Выполнение макета в материале. Выполнение графического проекта в цвете.	36
		Тема 2.5. Шарнированная мягконабивная игрушка. Разработка мягконабивной игрушки на более сложной конструктивной основе. Выполнение макета в «белье», отработка лекал. Выполнение макета в материале. Выполнение графического проекта в цвете.	36
3	3	Тема 3.1.Игровая кукла с набором одежды Выполнение макета в гипсе, окраска, роспись, оформление куклы, выполнение набора одежды в материале. Выполнение графического проекта	36
		Тема 3.2.Кукла в историческом или этнографическом костюме Разработка лекал и цветографического решения. Выполнение куклы в материале. Выполнение графического решения.	36
		Тема 3.4.Авторская кукла Выполнение авторской куклы из различных материалов (текстиль, пластик, папье-маше, дерево, и т.д.) оригинальность решения образа, выполненного вручную костюма.	36
		Тема 3.5. Реновация коллекционной куклы Выполнение макета в различных материалах, выполнение одежды в материале. Использование всех приобретенных в период обучения знаний, умений и навыков. Выполнение графического проекта.	36
4	4	Тема 4.1.Маска с карнавальным костюмом Выполнение маски в технике « папье-маше » и оформление её в соответствии с проектом. Выполнение макета костюма в «белье», отработка лекал. Выполнение макета в материале. Выполнение графического проекта.	36
		Тема 4.2.Театральная кукла Выполнение конструкции куклы. Выполнение куклы в материале. Выполнение графического проекта.	36
		Тема 4.3.Настольный театр по мотивам сказок с	36

		декорациями Выполнение макета в материале. Изготовление декораций.	
5	5	Тема 5.1. Проект образца игрушки по выбору студента. Разработать образец игрушки по выбору студента, выполнить графический проект в цвете, выполнить макет игрушки, написать пояснительную записку.	72

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

А). Основная литература:

1. Дайн Г.Л. Азбука «Русская игрушка»: от азбуки до яблока. Сергиев Посад; Хотьково: Цветографика, 2019.
2. Озерова О.В. Проектирование образной игрушки: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.01. – «Дизайн» (уровень бакалавриата), профиль Художественное проектирование игрушки /О.В.Озерова. – СПб.: Высшая школа народных искусств (академия), 2018.
3. Озерова О.В., Осипова Т.В, Полякова В.А., Баранова Д.Н., Антипина Н.В. Проектирование образной игрушки. Игровая кукла: учебное пособие для студентов ВО направления 54.03.01 Дизайн/- Санкт-Петербург: ВШНИ, 2021.-84 с.
4. Баранова Д.Н. Художественное изготовление театральной игрушки. Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата) профиль – Художественное проектирование игрушки – СПб.: ВШНИ, 2020.
5. Баранова Д.Н. Художественное проектирование авторской куклы: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 54.03.01 Дизайн (художественное проектирование игрушек) / Д.Н. Баранова. - СПб.: ВШНИ, 2020. – 40 с.
6. Организация проектной деятельности : учебное пособие / Л. М. Тухбатуллина, Л. А. Сафина, В. В. Хамматова [и др.] ; Министерство образования и науки России, Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 100 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561106> (дата обращения: 03.10.2022). – Библиогр.: с. 81. – ISBN 978-5-7882-2373-5. – Текст : электронный.

Б). Дополнительная литература:

1. Бондаренко Г.В. Куклы своими руками. Материалы, выкройки, технология изготовления. Полиграфиздат. 2009.
2. Голубева О.Л. Основы композиции. – М.: Изобразительное искусство, 2008.
3. Дайн Г.Л. Детский народный календарь. Хотьково Сергиев Посад 2010.
4. Дайн Г.Л. Сергиев Посад - столица русской игрушки. Хотьково Сергиев Посад 2011.
5. Дайн Г.Л. Сергиев Посад - мастерская игрушки. Хотьково Сергиев Посад 2011.
6. Дайн Г.Л. Пишу об игрушке. Сергиев Посад: Цветографика, 2013.
7. Дайн Г.Л. Тряпичная кукла. Лоскутные мячики. Сергиев Посад: Цветографика, 2012.
8. Дайн Г.Л. Сергиев Посад – мастерская игрушки. Кукольный промысел: из XIX- в XX век. Сергиев Посад: Изд. дом «Весь Сергиев Посад. 2011.
9. Дайн Г.Л. Сергиев Посад – столица русской игрушки. Живая традиция на рубеже веков: XX - XXI . Сергиев Посад: Изд.дом «Весь Сергиев Посад. 2011.
10. Куклы мира. Издательство Аванта + 2008.
11. Генсицкая Н. Основы кукольной скульптуры. М.: Издательство Dollbook, 2009.
12. Генсицкая Н. История одной куклы. Изготовление куклы из полимерных пластиков. М.: ИД «Страница», 2004.

13. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве. Астрель 2007.
14. Устин В.Б. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика. АСТпресс 2009.
15. Холмянский Л.М., Щипанов А.С. Дизайн. - М., Просвещение, 1995.
16. Якушева М.С. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму. Шевчук В. МГХПУ им Строганова, 2000.
17. Елисеенков, Г. С. Дизайн-проектирование : учебное пособие / Г. С. Елисеенков, Г. Ю. Мхитарян ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. – 150 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472589> (дата обращения: 03.10.2022). – ISBN 978-5-8154-0357-4. – Текст : электронный.
18. Салтыкова, Г. М. Дизайн. Курсовое проектирование: методическое пособие для бакалавров : [16+] / Г. М. Салтыкова. – Москва : Владос, 2017. – 44 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486218> (дата обращения: 03.10.2022). – ISBN 978-5-907013-09-4. – Текст : электронный.
19. Салтыкова, Г. М. Дизайн: дипломные и курсовые проекты : учебное пособие : [16+] / Г. М. Салтыкова. – Москва : Владос, 2017. – 149 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486215> (дата обращения: 03.10.2022). – ISBN 978-5-907013-07-0. – Текст : электронный.
20. Школа кукольного дизайна С. Воскресенской. Каталог работ. Изд. группа «РДК-ПРЕСС», 2008.

6.2. Формы внеаудиторной самостоятельной работы

Наименование разделов, тем входящих в дисциплину	Формы внеаудиторной самостоятельной работы	Трудоемкость в часах	Указание тем, отводимых на самостоятельное освоение обучающимися, данной дисциплины
Раздел 1. Дизайн игрушки для детей раннего возраста	Проведение предпроектных исследований. Работа над эскизами по выбранной теме. Выполнение поискового макета. Выполнение готового макета	72	Комплект игрушек для детей раннего возраста Комплект для игры с сыпучими материалами Развивающая игрушка (мягконабивное развивающее панно)
Раздел 2. Анималистическая игрушка	Проведение предпроектных исследований. Работа над эскизами по выбранной теме. Выполнение поискового макета. Выполнение готового макета.	72	Набор игрушек из папье-маше Набор елочных игрушек Комплект анималистических игрушек из пвх-пластизоля Объемная мягконабивная игрушка Шарнированная мягконабивная игрушка.
Раздел 3 Кукла	Проведение предпроектных исследований. Работа над эскизами по выбранной теме. Выполнение поискового макета. Выполнение готового макета	36	Игровая кукла с набором одежды Кукла в историческом или этнографическом костюме Авторская кукла Реновация коллекционной куклы
Раздел 4 Театральная игрушка	Проведение предпроектных исследований. Работа над эскизами по выбранной теме. Выполнение поискового макета. Выполнение готового макета		Маска с карнавальным костюмом Театральная кукла Настольный театр по мотивам сказок с декорациями

<p>Раздел 5 Курсовое проектирование</p>	<p>Проведение предпроектных исследований. Работа над эскизами по выбранной теме. Выполнение поискового макета. Выполнение готового макета <u>Цель:</u> использовать все профессиональные навыки в работе над темой курсового проекта, подготовка к преддипломной практике. Выбор темы дипломного проекта, изучение требований ГАК к уровню проектной работы, получение задания на преддипломную практику</p>	<p>Проект образца игрушки по выбору студента.</p>
---	--	---

6.3.Методические рекомендации по заданиям для самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение заданий, которые ориентированы на подготовительную работу к практическим занятиям. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. Также Самостоятельная работа предусматривает доведение до завершения тех заданий, которые изучаются на практических занятиях.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно.

Студентам следует:

- отобрать необходимый теоретический и иллюстративный материал в электронном или письменном/наглядном варианте;
- четко выполнять требования по подбору иллюстративного материала.
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения.
- подготовить необходимые инструменты и материалы,
- изучать литературу,
- подбирать изображения для использования в практических заданиях,
- использовать электронные ресурсы.

Примерная тематика курсовых проектов

Разработка дизайн-проекта куклы с комплектом одежды

Разработка дизайн-проекта сувенирной куклы

Разработка дизайн-проекта авторской куклы

Реновация куклы 19 в. из собрания ХПМИ им. Н.Д. Бартрама

Реновация куклы в костюме, выполненном по рисунку Н.Д. Бартрама

Реновация куклы 19в. из музейной коллекции игрушек царских детей

Требования к курсовому проекту

Курсовой проект состоит из пояснительной записки, макета в материале, графической части проекта

Порядок оформления курсовой работы

Пояснительная записка должна состоять из скрепленных листов и иметь следующую структуру:

- титульный лист
- оглавление
- введение
- основная часть
- заключение

-список использованной литературы
-приложение

В процессе написания пояснительной записки студенты используют научную литературу, а также материалы, собранные в процессе учебной и производственной практики на предприятиях выпускающих игрушку.

Существуют специальные ГОСТы, в которых подробно расписаны требования к курсовым работам. Согласно этих указаний:

- работа выполняется на белых листах, имеющих формат А-4;
- лист имеет поля: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и внизу по 2 см;
- при написании текста между строками следует делать полуторный интервал;
- абзац должен быть выделен отступом полтора сантиметра;
- текст пишется черным шрифтом Times New Roman размером 14 пт и выравнивается по ширине;
- все страницы нумеруются.

Подготовив и оформив курсовую работу, ее следует сшить – это обязательное условие. Студенты, которые обучаются на начальном этапе, пишут работы объемом 20-30 листов, старшие курсы уже разрабатывают курсовые, объем которых около 40 листов. Возможны исключения, о которых сообщает преподаватель, исходя из своих требований.

Оформление титульного листа курсовой работы

В начале любой курсовой работы должен находиться титульный лист, на котором указывается информация о теме работы, авторе, ВУЗе, факультете, группе и преподавателе. На нижней части пишется также город и год создания курсовой.

Курсовой проект должен быть пронумерован, однако на титульном листе и оглавлении номер не ставится, так что первой цифрой будет «3». Номера листов пишут сверху, в центре.

Оглавление

На втором листе курсовой работы должно быть оглавление, которое содержит имеющиеся главы, разделы и подразделы с указанием номеров страниц. Чтобы заполнять оглавление было удобнее, возможно деление листа на три графы: в первой указывается номер, во второй – название раздела, в третьей – номер страницы, где он начинается.

Необходимо иметь ввиду, что, как правило, оглавление включает следующие пункты:

- Введение.
- Основная часть (здесь указываются названия глав либо разделов).
- Заключительная часть.
- Перечень используемой литературы.
- При необходимости используемые приложения.

Все заголовки оглавления располагаются в середине листа. Обратите внимание, что точки ставить не надо.

Оформление рисунков в курсовой работе

Рисунками в курсовых работах являются:

- схема
- график
- чертеж

- диаграмма
- картинка либо иллюстрация
- фотография

Все перечисленные элементы должны иметь ссылки. Вставляются рисунки после текста, в котором они упоминаются. Обязательна нумерация рисунков. Если рисунок имеет какое-либо название, то в конце точка не проставляется.

Таблицы в курсовой работе

Оформление таблиц аналогично рисункам: они также вставляются после текста и нумеруются. Если у таблицы есть название, то его указывают вверху справа.

Каким образом следует оформлять формулы и уравнения?

Формула (уравнение) должна располагаться на новой строке с отступом. Если она не вмещается в строку, то ее можно перенести, но только после математического знака, который необходимо продублировать на следующей строке. Для формул также обязательна нумерация. Цифры номера указываются в правой части строки в круглых скобках.

Оформление приложения

Расположение приложений – это всегда конец работы, при этом текст должен содержать ссылки на них. Ссылки обозначают прописной буквой: «А», «Б», «В», «Г» и так далее, за исключением букв – «З», «Й», «О», «Ь», «Ъ», «Ы», «Ч».

Перечень используемых литературных источников

Список составляется по алфавиту — в начале русскоязычные источники, затем иностранная литература. Каждое наименование указывается на отдельной строке.

В перечне должна присутствовать именно та литература, которая действительно использовалась при разработке курсового проекта.

Перечень справочной литературы следует начинать с энциклопедий.

Другие особенности курсовой работы

Для того чтобы работа была грамотной, необходимо придерживаться следующих принципов:

- в случае, когда тема не назначена непосредственно преподавателем и возможен самостоятельный выбор, лучше остановиться на наиболее актуальной теме;
- тщательнее относиться к литературным источникам – они должны точно соответствовать тематике;
- уделить практической части максимум внимания, ведь ее значимость – основа работы;
- придерживаться логического порядка изложения материала;
- перед формулировкой выводов привести обоснования.

Также следует четко различать введение, основную часть и заключение. В введении необходимо привести краткое ознакомление с выбранной темой, раскрыть поставленные задачи и наметить, какими методами они будут решаться.

В заключении обязательно должен быть итог о проделанной работе.

Курсовой проект оценивается по пятибалльной шкале.

Критерии оценок проекта.

Оценки **«отлично»** заслуживает работа, отвечающая следующим требованиям:

1.Наличие всех составных частей работы:

- художественно-графического проекта;
- образца игрушки в материале (модель, макет);

- пояснительной записки к проекту, в полной мере раскрывающей тему проекта.

2. Разработка нового образца игрушки, отвечающего всем требованиям, предъявляемым к игрушкам данного вида.

3. Выполнение качественной модели образца игрушки, дающей полное представление о форме, пропорциях, цвете, фактуре и текстуре поверхности.

4. Выполнение графической части проекта на высоком профессиональном уровне.

5. Наличие иллюстративно-справочных приложений, полностью отражающих весь процесс работы над темой проекта.

6. Написание пояснительной записки к проекту, в которой грамотно отражены все этапы проектирования, убедительно обосновано принятое художественно-конструкторское решение игрушки, качественно оформлен весь материал пояснительной записки.

Оценки **«хорошо»** заслуживает работа, в которой содержатся:

1. Все составные части работы:

- художественно-графический проект;

- образец игрушки в материале (модель, макет);

- пояснительная записка к проекту, характеризующая главные особенности раскрытия темы проекта.

2. Разработка нового образца игрушки, в основном отвечающего требованиям, предъявляемым к игрушкам данного вида.

3. Профессионально выполнение модели образца игрушки, в основном дающее представление о форме, пропорциях, цвете, фактуре и текстуре поверхности.

4. Выполнение графической части проекта на хорошем профессиональном уровне.

5. Наличие иллюстративно-справочных приложений, в основном отражающих процесс работы над темой дипломного проекта.

6. Написание пояснительной записки к дипломному проекту, в которой отражены основные этапы проектирования, обосновано принятое художественно-конструкторское решение игрушки, хорошо оформлен весь материал пояснительной записки.

Оценки **«удовлетворительно»** заслуживает работа, в которой содержатся:

1. Все составные части работы:

- художественно-графический проект;

- образец игрушки в материале (модель, макет);

- пояснительная записка к проекту, в основном отражающая тему проекта.

2. Разработка нового образца игрушки, отвечающего некоторым требованиям, предъявляемым к игрушкам данного вида.

3. Удовлетворительное выполнение модели образца игрушки, в основном информирующее о форме, пропорциях, цвете, фактуре и текстуре поверхности.

4. Выполнение графической части проекта на удовлетворительном уровне.

5. Недостаточное количество иллюстративно-справочных приложений, неполное отражение процесса работы над дипломным проектом.

6. Написание пояснительной записки, в которой отражены этапы проектирования, обосновано принятое художественно-конструкторское решение игрушки, удовлетворительно оформлен весь материал пояснительной записки.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

	ПК	Технология формирования	КОС	Б-рейтинговая шкала
--	----	-------------------------	-----	---------------------

<p>ОПК-3</p>	<p>Способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании</p> <p>Знать: Законь формообразования (функция, конструкция, материал, технология), Закономерности, свойства и качества композиции. Технологию изготовления игрушки из бумаги, дерева, пластмасс, металла и т.п. технологию изготовления макетов игрушки из поискового материала (бумага, картон, гипс и т.д.) линейную и воздушную перспективу. конструктивные и эстетические свойства материалов.</p> <p>Уметь: Проводить предпроектные исследования, Использовать законы формообразования и средства композиции в процессе проектирования. Применять знания и умения, полученные при изучении других художественных дисциплин, Моделировать игрушку из различных материалов Выполнять и читать технический чертеж. Владеть приемами работы с натуры. Рисовать по представлению и воображению. Применять методы и приемы макетирования игрушки из различных материалов Проектировать упаковку.</p> <p>Владеть навыками: работы с натуры; выполнения и чтения технического чертёжа макетирования игрушки из различных материалов использования различных материалов для моделирования игрушки (гипс, папье-маше, лакокрасочные материалы, ткань, мех, и т.д.) выполнения разверток различной сложности;</p> <p>Способность владеть рисунком и приемами работы, с</p>	<p>Лекция – беседа; Обзорная лекция Вводная лекция Мини - лекция Просмотр студенческих работ, выполненных по темам из методического фонда. Каталоги с выставок.</p> <p>Выполнение практических самостоятельных заданий</p> <p>Выполнение практических самостоятельных заданий</p>	<p>Конспект; Тезисный план</p> <p>Просмотр выполненных заданий, в аудитории и самостоятельных работ (визуальный, сравнительный, аналитический).</p>	<p>Порговый-(0-40) выставляется при не выполнении учебных заданий в полном объеме, нарушении графика учебного процесса.</p> <p>Стандартный- (41-70) выставляется при художественном уровне ниже среднего, но при выполнении комплексных, функциональных, композиционных решений, нарушении графика учебного процесса.</p> <p>Продвинутый (71-85) выставляется при среднем художественном уровне выполнения комплексных учебных задач, без нарушения графика учебного процесса.</p> <p>Высокий (86-100) Умеет выполнять конкретно поставленные задачи и предлагает интересные самостоятельные решения. Выполняет работы на высоком художественном уровне. Не нарушает график учебного процесса.</p> <p>Порговый-(0-40) выставляется при не выполнении</p>
--------------	---	---	---	---

ПК-1	<p>обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями</p> <p>Уметь: -применять знания и умения, полученные при изучении других художественных дисциплин; - рисовать по представлению и воображению; -владеть приемами работы с натуры.</p> <p>Знать: - линейную и воздушную перспективу; -знать законы цветосложения</p> <p>Владеть навыками: -выполнения художественного моделирования и эскизирования; -работы с натуры</p>	<p>Лекция – беседа; Обзорная лекция Вводная лекция Мини - лекция Просмотр студенческих работ, выполненных по темам из методического фонда. Каталоги с выставок.</p> <p>Выполнение практических самостоятельных заданий</p>	<p>Просмотр семестровый –</p> <p>Просмотр промежуточный выполненных заданий, в аудитории и самостоятельных работ</p>	<p>учебных заданий в полном объеме, нарушении графика учебного процесса.</p> <p>Стандартный- (41-70) выставляется при художественном уровне ниже среднего, но при выполнении комплексных, функциональных, композиционных решений, нарушении графика учебного процесса.</p> <p>Продвинутый (71-85) выставляется при среднем художественном уровне выполнения комплексных учебных задач, без нарушения графика учебного процесса.</p> <p>Высокий (86-100) Умеет выполнять конкретно поставленные задачи и предлагает интересные самостоятельные решения. Выполняет работы на высоком художественном уровне. Не нарушает график учебного процесса.</p>
ПК-2	<p>Способность обосновывать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи</p> <p>Уметь: -выполнять художественное моделирование и эскизирование; - выполнять и читать технический чертеж; -использовать информационные технологии, различные виды изобразительных искусств и проектную графику</p> <p>Знать: -закономерности, свойства и качества композиции; - конструктивные и эстетические свойства материалов</p> <p>Владеть навыками:</p>	<p>Выполнение практических самостоятельных заданий</p> <p>Лекция – беседа;</p>	<p>Просмотр семестровый</p> <p>Просмотр выполненных заданий, в аудитории и самостоятельных работ</p>	<p>Порговый-(0-40) выставляется при не выполнении учебных заданий в полном объеме, нарушении графика учебного процесса.</p> <p>Стандартный- (41-70) выставляется при художественном уровне ниже среднего, но при выполнении комплексных, функциональных, композиционных решений, нарушении графика учебного процесса.</p> <p>Продвинутый (71-85) выставляется при среднем художественном уровне выполнения комплексных учебных задач, без нарушения графика учебного процесса.</p> <p>Высокий (86-100) Умеет выполнять конкретно поставленные задачи и предлагает интересные самостоятельные</p>

ПК-3	<p>-макетирования игрушки из различных материалов - выполнения разверток различной степени сложности</p> <p>Способность учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> -использовать законы формообразования и средства композиции в процессе проектирования; - моделировать игрушку из различных материалов <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> -законы формообразования; -конструктивные и эстетические свойства материалов; -технологию изготовления игрушки из различных материалов <p>Владеть навыками:</p> <ul style="list-style-type: none"> -композиционного формообразования и объемного макетирования; - использования различных материалов для моделирования игрушки (гипс, папье-маше, лакокрасочные материалы, ткань, мех, и т.д.) 	<p>Обзорная лекция Вводная лекция Мини - лекция Просмотр студенческих работ, выполненных по темам из методического фонда. Каталоги с выставок.</p> <p>Выполнение практических самостоятельных заданий</p> <p>Выполнение практических самостоятельных заданий</p>	Просмотр семестровый	<p>решения. Выполняет работы на высоком художественном уровне. Не нарушает график учебного процесса.</p> <p>Порговый-(0-40)</p> <p>выставляется при не выполнении учебных заданий в полном объеме, нарушении графика учебного процесса.</p> <p>Стандартный- (41-70)</p> <p>выставляется при художественном уровне ниже среднего, но при выполнении комплексных, функциональных, композиционных решений, нарушении графика учебного процесса.</p> <p>Продвинутый (71-85)</p> <p>выставляется при среднем художественном уровне выполнения комплексных учебных задач, без нарушения графика учебного процесса.</p> <p>Высокий (86-100)</p> <p>Умеет выполнять конкретно поставленные задачи и предлагает интересные самостоятельные решения. Выполняет работы на высоком художественном уровне. Не нарушает график учебного процесса.</p>
ПК-4	<p>Способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> -проводить предпроектные исследования; -находить оптимальное решение поставленных 	<p>Лекция – беседа; Обзорная лекция Вводная лекция Мини - лекция Просмотр студенческих работ, выполненных по темам из методического фонда. Каталоги с выставок.</p>	Просмотр выполненных заданий, в аудитории и самостоятельных работ (визуальный, сравнительный, аналитический).	<p>Порговый-(0-40)</p> <p>выставляется при не выполнении учебных заданий в полном объеме, нарушении графика учебного процесса.</p> <p>Стандартный- (41-70)</p> <p>выставляется при художественном уровне ниже среднего, но при выполнении комплексных, функциональных, композиционных решений, нарушении графика</p>

	<p>задач при проектировании игрушки</p> <p>Знать: -методы эргономики и антропометрии; -методику ведения проектно-художественной деятельности; - художественно-педагогические требования к игрушке</p> <p>Владеть навыками: -создания графических образов; -создания технологических карт</p>	<p>Выполнение практических самостоятельных заданий</p>	<p>Просмотр семестровый – (визуальный, сравнительный, аналитический, итоговый).</p>	<p>учебного процесса.</p> <p>Продвинутый (71-85) выставляется при среднем художественном уровне выполнения комплексных учебных задач, без нарушения графика учебного процесса.</p> <p>Высокий (86-100) Умеет выполнять конкретно поставленные задачи и предлагает интересные самостоятельные решения. Выполняет работы на высоком художественном уровне. Не нарушает график учебного процесса.</p>
ПК-5	<p>Способность конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды</p> <p>Уметь: - использовать законы формообразования и средства композиции в процессе проектирования; -выполнять инженерное конструирование</p> <p>Знать: -технологии изготовления объектов дизайна и макетирования; - конструктивные и эстетические свойства материалов; - технологию изготовления макетов игрушки из поискового материала</p> <p>Владеть навыками: - выполнения комплексных дизайн-проектов</p>	<p>Лекция – беседа; Обзорная лекция Вводная лекция Мини - лекция Просмотр студенческих работ, выполненных по темам из методического фонда. Каталоги с выставок.</p> <p>Выполнение практических самостоятельных заданий</p>	<p>Просмотр выполненных заданий, в аудитории и самостоятельных работ.</p>	<p>Порговый-(0-40) выставляется при не выполнении учебных заданий в полном объеме, нарушении графика учебного процесса.</p> <p>Стандартный- (41-70) выставляется при художественном уровне ниже среднего, но при выполнении комплексных, функциональных, композиционных решений, нарушении графика учебного процесса.</p> <p>Продвинутый (71-85) выставляется при среднем художественном уровне выполнения комплексных учебных задач, без нарушения графика учебного процесса.</p> <p>Высокий (86-100) Умеет выполнять конкретно поставленные задачи и предлагает интересные самостоятельные решения. Выполняет работы на высоком художественном уровне. Не нарушает график учебного процесса.</p>
ПК-7	<p>Способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, в материале</p> <p>Уметь: -проектировать</p>	<p>Выполнение практических самостоятельных заданий</p> <p>Лекция – беседа; Обзорная лекция Вводная лекция Мини - лекция Просмотр студенческих работ, выполненных по темам из</p>	<p>Просмотр семестровый .</p>	<p>Порговый-(0-40) выставляется при не выполнении учебных заданий в полном объеме, нарушении графика учебного процесса.</p> <p>Стандартный- (41-70)</p>

	<p>упаковку; -выполнять образцы игрушек из различных материалов</p> <p>Знать: -технологии изготовления объектов дизайна и макетирования; -знать конструктивные свойства, применяемых материалов</p> <p>Владеть навыками: - макетирования игрушки из различных материалов</p>	<p>методического фонда. Каталоги с выставок.</p> <p>Выполнение практических самостоятельных заданий</p>	<p>Просмотр выполненных заданий, в аудитории и самостоятельных работ</p>	<p>выставляется при художественном уровне ниже среднего, но при выполнении комплексных, функциональных, композиционных решений, нарушении графика учебного процесса.</p> <p>Продвинутый (71-85) выставляется при среднем художественном уровне выполнения комплексных учебных задач, без нарушения графика учебного процесса.</p> <p>Высокий (86-100) Умеет выполнять конкретно поставленные задачи и предлагает интересные самостоятельные решения. Выполняет работы на высоком художественном уровне. Не нарушает график учебного процесса.</p>
--	--	--	--	--

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1. Основная литература:

1. Дайн Г.Л. Азбука «Русская игрушка»: от азбуки до яблока. Сергиев Посад; Хотьково: Цветографика, 2019.
2. Озерова О.В. Проектирование образной игрушки: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.01. – «Дизайн» (уровень бакалавриата), профиль Художественное проектирование игрушки /О.В.Озерова. – СПб.: Высшая школа народных искусств (академия), 2018.
3. Озерова О.В., Осипова Т.В, Полякова В.А., Баранова Д.Н., Антипина Н.В. Проектирование образной игрушки. Игровая кукла: учебное пособие для студентов ВО направления 54.03.01 Дизайн/- Санкт-Петербург: ВШНИ, 2021.-84 с.
4. Баранова Д.Н. Художественное изготовление театральной игрушки. Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата) профиль – Художественное проектирование игрушки – СПб.: ВШНИ, 2020.
5. Баранова Д.Н. Художественное проектирование авторской куклы: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 54.03.01 Дизайн (художественное проектирование игрушек) / Д.Н. Баранова. - СПб.: ВШНИ, 2020. – 40 с.
6. Организация проектной деятельности : учебное пособие / Л. М. Тухбатуллина, Л. А. Сафина, В. В. Хамматова [и др.] ; Министерство образования и науки России, Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 100 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561106> (дата обращения: 03.10.2022). – Библиогр.: с. 81. – ISBN 978-5-7882-2373-5. – Текст : электронный.

8.2. Дополнительная литература:

1. Бондаренко Г.В. Куклы своими руками. Материалы, выкройки, технология изготовления. Полиграфиздат. 2009.
2. Голубева О.Л. Основы композиции. – М.: Изобразительное искусство, 2008.
3. Дайн Г.Л. Детский народный календарь. Хотьково Сергиев Посад 2010.

4. Дайн Г.Л. Сергиев Посад - столица русской игрушки. Хотьково Сергиев Посад 2011.
5. Дайн Г.Л. Сергиев Посад - мастерская игрушки. Хотьково Сергиев Посад 2011.
6. Дайн Г.Л. Пишу об игрушке. Сергиев Посад: Цветографика, 2013.
7. Дайн Г.Л. Тряпичная кукла. Лоскутные мячики. Сергиев Посад: Цветографика, 2012.
8. Дайн Г.Л. Сергиев Посад – мастерская игрушки. Кукольный промысел: из XIX- в XX век. Сергиев Посад: Изд. дом «Весь Сергиев Посад. 2011.
9. Дайн Г.Л. Сергиев Посад – столица русской игрушки. Живая традиция на рубеже веков: XX - XXI . Сергиев Посад: Изд.дом «Весь Сергиев Посад. 2011.
10. Куклы мира. Издательство Аванта + 2008.
11. Генсицкая Н. Основы кукольной скульптуры. М.: Издательство Dollbook, 2009.
12. Генсицкая Н. История одной куклы. Изготовление куклы из полимерных пластиков. М.: ИД «Страница», 2004.
13. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве. Астрель 2007.
14. Устин В.Б. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика. АСТпресс 2009.
15. Холмянский Л.М., Щипанов А.С. Дизайн. - М., Просвещение, 1995.
16. Якушева М.С. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму. Шевчук В. МГХПУ им Строганова, 2000.
17. Елисеенков, Г. С. Дизайн-проектирование : учебное пособие / Г. С. Елисеенков, Г. Ю. Мхитарян ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. – 150 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472589> (дата обращения: 03.10.2022). – ISBN 978-5-8154-0357-4. – Текст : электронный.
18. Салтыкова, Г. М. Дизайн. Курсовое проектирование: методическое пособие для бакалавров : [16+] / Г. М. Салтыкова. – Москва : Владос, 2017. – 44 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486218> (дата обращения: 03.10.2022). – ISBN 978-5-907013-09-4. – Текст : электронный.
19. Салтыкова, Г. М. Дизайн: дипломные и курсовые проекты : учебное пособие : [16+] / Г. М. Салтыкова. – Москва : Владос, 2017. – 149 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486215> (дата обращения: 03.10.2022). – ISBN 978-5-907013-07-0. – Текст : электронный.
- 20 . Школа кукольного дизайна С. Воскресенской. Каталог работ. Изд. группа «РДК-ПРЕСС», 2008.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» необходимых для освоения дисциплины

- <http://stranamasterov.ru/>
- <http://pro100hobby.ru/article/sekrety-izgotovleniya-igrushek-svoimi-rukami>
- <https://www.livemaster.ru/masterclasses/kukly-i-igrushki>
- <http://portall.zp.ua/>
- <http://bartelena.livejournal.com/9621.html>
- <http://xitfilms.ru/kino>
- <https://struchka.wordpress.com>
- <http://partnerkis.ru/trostevoy-kuklyi/>
- <http://www.oytoy.ru/interesting/209>

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Цель методических рекомендаций – обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

Перед выполнением каждого задания преподавателю следует ознакомить студентов с исходным материалом и дать список предлагаемой литературы. От занятия к занятию должен происходить постепенный переход от простого к сложному.

Для наилучшего освоения дисциплины преподавателю следует руководствоваться следующими методами преподавания: наглядный, словесный, метод беседы, опрос.

Студентам необходимо ознакомиться:

с содержанием рабочей программы дисциплины (далее – РПД),
с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы,
методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися на кафедре,
с графиком консультаций преподавателей данной кафедры,
формами аудиторной, практической и самостоятельной работы.

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)

В начале изучения каждой темы преподаватель проводит вводную и информационную лекцию.

Лекция – это логически стройное, системное, глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в учебном процессе не в том, чтобы предоставить всю информацию по теме, а чтобы помочь освоить фундаментальные проблемы курса, овладеть методами выполнения учебных работ, предложить новейшие достижения научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, организационную и информационную функцию.

Лекции:

вводная - определение основных вопросов, структурный обзор, обозначение основных направлений, особенностей;

информационная – информирует студента о достижении науки, об основных положениях учебной дисциплины, раскрывает особенности каждой конкретной темы или знакомит с отдельной проблемой, решенной в науке или решаемой сейчас.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры.

Студентам необходимо:

перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;

перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала.

Методические рекомендации по работе с литературой

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие - прочитать быстро;

в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет - источником целесообразно также выделять важную информацию;

если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям.

Студентам следует:

- до очередного практического занятия подготовить необходимые инструменты и материалы;
- приносить с собой необходимый иллюстративный материал к занятию;
- изучить и проанализировать собранный теоретический и иллюстративный материал;
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по качеству и пригодности отобранного иллюстративного материала.

Требования, предъявляемые к практической части.

Практические задания должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с темой задания.

Практические работы по всем разделам дисциплины предусматривают учебную и экспериментальную работу с реальными материальными объектами и аналоговыми моделями реальных объектов, с применением существующих художественных материалов и инструментов

Критерии подготовленности студентов к практическому занятию:

- ориентация в подготовленном теоретическом и иллюстративном материале;
- подготовленные необходимые инструменты для практического занятия;
- наличие вопросов к преподавателю по качеству и пригодности отобранного иллюстративного материала.

Методические рекомендации по заданиям для самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение заданий, которые ориентированы на подготовительную работу к практическим занятиям. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно.

Студентам следует:

- отобрать необходимый теоретический и иллюстративный материал в электронном или письменном/наглядном варианте;
- четко выполнять требования по подбору иллюстративного материала.
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения.
- -подготовить необходимые инструменты и материалы,
- -изучать литературу,
- -подбирать изображения для использования в практических заданиях,
- -использовать электронные ресурсы.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся в учебной аудитории, кабинете проектирования и моделирования игрушки для занятий практического типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной учебной работы обучающихся № 115, 413.

Перечень основного оборудования: Комплект мультимедийного оборудования: системный блок и монитор, комплект учебной мебели, учебная доска. Дополнительное оборудование: Стеллажи для планшетов, макетов, материалов;

шкаф для книг, журналов, каталогов; витрины для готовых работ и образцов;

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы для проведения лекционных и практических занятий: образцы работ, иллюстрации;

Перечень лицензионного программного обеспечения: антивирусная защита Avast!, Windows, Microsoft Office3.