МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Шуйский филиал ИвГУ

Кафедра культурологии и изобразительного искусства

ОДОБРЕНО:

Руководитель образовательной программы:
_____ Л.В. Ершова
(подпись)
«20» июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины
ИСКУССТВО БИСЕРОПЛЕТЕНИЯ

Уровень высшего образования: бакалавриат

Квалификация выпускника: бакалавр

Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная культура

Направленность (профиль) образовательной программы: Руководство студией народного творчества

Шуя

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Искусство бисероплетения» являются: формирование у студентов исторических, теоретических, методических знаний и навыков в области бисерного плетения; освоение теоретических и практических основ искусства традиционного узорного бисерного плетения и формирование эстетической художественной культуры в процессе созидательной художественно-творческой деятельности

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Искусство бисероплетения» является дисциплиной по выбору, относится к формируемой участниками образовательных отношений части блока дисциплин Б1.

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обучающихся к освоению дисциплин: Народные художественные промыслы Ивановского края, прохождению: Производственная практика, педагогическая практика, Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, Выполнение и защита выпускной квалификационной работы.

Студент, приступающий к изучению данной дисциплины, должен:

Знать:

понятия «народная художественная культура», «народное искусство»;- ценностное и содержание народной художественной культуры; -школы народного мастерства; творческие принципы народного искусства;

- сведения о народных мастерах как носителях и хранителях духовно-нравственных и художественных традиций;- виды народного декоративно-прикладного искусства;- методы и формы ознакомления обучающихся с народным искусством как особым типом художественного творчества;

- средства художественной выразительности разных видов изобразительного искусства. - возможности различных материалов в проектировании плоскостных и пространственных форм.

Уметь:

- организовать процесс ознакомления обучающихся с народным искусством как частью культуры; -применять в образовательном процессе творческие принципы народного искусства: повтор, вариация, импровизация.- использовать в образовательном процессе воспитательный потенциал народного искусства.

- работать различными материалами и в разных техниках; - трансформировать изображения объектов предметного мира в декоративные.

- проектировать и создавать рукотворные объекты, с учетом этнических и современных художественных тенденций.

Владеть:

- готовностью формировать у обучающихся представления о народном искусстве России как органической части отечественной культуры;- готовностью использования воспитательного потенциала народного искусства;

- графическими и живописными умениями и навыками при создании реалистических и декоративных художественных образов; - приёмами переработки изображения натурных объектов предметного мира в декоративные;

навыками проектирования и конструирования плоскостных и пространственных форм;- навыками проектирования и конструирования объектов декоративно-прикладного творчества и народных промыслов;

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина

При реализации дисциплины формируются следующие компетенции в соответствии с

ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

а) универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: -

в) профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения: -

Код и наименование ПК	Код и наименование индикатора достижения ПК Планируемые результаты обучения по ПК	Основания включения в перечень планируемых результатов освоения ОП и установления индикаторов достижения ПК
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический		
ПК-2. Способен к формированию у обучающихся представлений о народном искусстве России как органичной части отечественной культуры	ПК-2.1. Знать:- понятия «народная художественная культура», «народное искусство»; - ценностное и содержание народной художественной культуры; -школы народного мастерства; творческие принципы народного искусства; - сведения о народных мастерах как носителях и хранителях духовно-нравственных и художественных традиций; - виды народного декоративно-прикладного искусства; - методы и формы ознакомления обучающихся с народным искусством как особым типом художественного творчества; ПК-2.2. Уметь: - организовать процесс ознакомления обучающихся с народным искусством как частью культуры; -применять в образовательном процессе творческие принципы народного искусства: повтор, вариация, импровизация. - использовать в образовательном процессе воспитательный потенциал народного искусства. ПК-2.3. Владеть: - готовностью формировать у обучающихся представления о народном искусстве России как органической части отечественной культуры;- готовностью использования воспитательного потенциала народного искусства	Анализ опыта 01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых
Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий		
ПК-6. Способен применять художественные методы, приёмы, способы и технологии создания художественных образов в различных видах изобразительного искусства	ПК-6.1.Знать: - принципы переработки натурных изображений в условно-знаковую (декоративную) форму; - средства художественной выразительности разных видов изобразительного искусства. ПК-6.2. Уметь: - применять на практике теоретические основы реалистического рисунка, живописи, композиции, скульптуры; - работать различными материалами и в разных техниках; - трансформировать изображения объектов предметного мира в декоративные. ПК-6.3. Владеть: - графическими и живописными умениями и навыками при создании реалистических и декоративных художественных образов; - приёмами переработки изображения натурных	Анализ опыта 04.002 Специалист по техническим процессам художественной деятельности

	объектов предметного мира в декоративные.	
ПК-8. Способен проектировать и конструировать изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов	ПК-8.1. Знать:- возможности различных материалов в проектировании плоскостных и пространственных форм;- принципы создания объемно-пространственных композиций;- методы художественного проектирования и конструирования объектов декоративно-прикладного творчества и народных промыслов. ПК-8.2. Уметь: - проектировать и создавать рукотворные объекты, с учетом этнических и современных художественных тенденций. ПК-8.3. Владеть:- навыками проектирования и конструирования плоскостных и пространственных форм;- навыками проектирования и конструирования объектов декоративно-прикладного творчества и народных промыслов.	Анализ опыта 04.002 Специалист по техническим процессам художественной деятельности

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения формируемых компетенций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- понятия «народная художественная культура», «народное искусство»;- ценностное и содержание народной художественной культуры;

-школы народного мастерства; творческие принципы народного искусства;

- сведения о народных мастерах как носителях и хранителях духовно-нравственных и художественных традиций;- виды народного декоративно-прикладного искусства;- методы и формы ознакомления обучающихся с народным искусством как особым типом художественного творчества; (ПК-2, индикаторы – 1);

- принципы переработки натурных изображений в условно-знаковую (декоративную) форму;

- средства художественной выразительности разных видов изобразительного искусства. (ПК-6, индикаторы – 1);

:- возможности различных материалов в проектировании плоскостных и пространственных форм;- принципы создания объемно-пространственных композиций;- методы художественного проектирования и конструирования объектов декоративно-прикладного творчества и народных промыслов (ПК-8, индикаторы – 1);

Уметь:

- организовать процесс ознакомления обучающихся с народным искусством как частью культуры; -применять в образовательном процессе творческие принципы народного искусства: повтор, вариация, импровизация.- использовать в образовательном процессе воспитательный потенциал народного искусства. (ПК-2, индикаторы – 2);

- применять на практике теоретические основы реалистического рисунка, живописи, композиции, скульптуры; - работать различными материалами и в разных техниках; - трансформировать изображения объектов предметного мира в декоративные. (ПК-6, индикаторы – 2);

- проектировать и создавать рукотворные объекты, с учетом этнических и современных художественных тенденций. (ПК-8, индикаторы – 2);

Владеть:

- готовностью формировать у обучающихся представления о народном искусстве России как органической части отечественной культуры;- готовностью использования воспитательного потенциала народного искусства (ПК-2, индикаторы – 2);

- графическими и живописными умениями и навыками при создании реалистических и декоративных художественных образов; - приёмами переработки изображения натурных объектов предметного мира в декоративные. (ПК-6, индикаторы – 3);
навыками проектирования и конструирования плоскостных и пространственных форм;- навыками проектирования и конструирования объектов декоративно-прикладного творчества и народных промыслов. (ПК-8, индикаторы – 3);

4. Объём и содержание дисциплины

Объём дисциплины составляет 3 зачётные единицы (81 часов.)
Контактная работа 60,25 час.
Самостоятельная работа 20,75 час.

Виды учебных занятий и формы промежуточной аттестации	6 сем.	
	Контактная работа с преподавателем	Самостоятельная работа обучающегося
Лекции	24	20,75
Практические занятия	36	
Зачет с оценкой	0,25	
Всего	60,25	20,75

4.1. Содержание дисциплины по темам, соотнесенное с видами и объемом учебных занятий

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и объем (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости Формы промежуточной аттестации
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа обучающегося	
				Лаб.	Пр.		
1	Общие сведения об истории бисера, инструментах и материалах	6	2	-		3	реферат
2	Технология вышивания, плетения, вязания бисером	6	4	-	3	3	
3	Краткие сведения об украшении жемчугом и бисером русского народного костюмного комплекса	6	2	-		3	
4	Технология выполнения художественной вышивки бисером	6	4	-	3	3	

5	Основы реконструкции, конструирования и технологии изготовления шейных украшений из бисера в традиционном русском женском костюме (практикум)	6	4,5	-	18	3	Творческая работа
6	Женские головные уборы русского традиционного костюма с украшением бисером и жемчугом	6	3	-	3	3	
7	Основы реконструкции, конструирования и технологии изготовления: браслеты, серьги плетёные из бисера (практикум)	6	4,5	-	9	2,75	Творческая работа
ИТОГО			**24**	**-**	**36**	**20,75**	**Зачет с оценкой**

4.2. Развернутое описание содержания учебного материала по разделам (темам)

1. Общие сведения об истории бисера, материалах, инструментах, приспособлениях

Из истории бисера. Материалы, инструменты и приспособления. Вышивание бусами, бисером и стеклярусом. Вязание бисером. Плетение бисером. Низание бисером в одну нить.

Бисер в женском русском народном костюме. Головные уборы. Шейные украшения. Браслеты. Серьги. Бисер в украшении городского костюма XVIII – начала XX веков в России. Бисер в украшении современного костюма.

Характеристика применяемых материалов. Композиционное построение узоров, цветовая гармония в бисерных украшениях. Построение графического рисунка. Приспособления для плетения бисером.

2. Технология вышивания, плетения, вязания бисером

Вышивания бисером (жемчугом) на русских головных уборах XVII-XIX вв. Технология плетения украшений для платья и интерьера. Чтение и выполнение схем узоров бисерного плетения. Плетение колье в технике «жабо». Выполнение штучных изделий в технике вязания бисером (сумочки, кошельки и т.д.). Цепочки и ленты на нитке (колечки, Змейка, цветочки и т.д.)

3. Краткие сведения об украшении жемчугом и бисером русского народного костюмного комплекса

Нашейные украшения в северорусском и южнорусском костюмных комплексах. Наручи, украшенные жемчугом, бисером. Головные уборы, серьги с украшениями жемчугом, бисером. Русский традиционный костюм с украшениями бисером и жемчугом.

4. Технология выполнения художественной вышивки бисером

Вышивание бисером. Перевод рисунка на ткань. Технология выполнения вышивки бисером по узору для вышивания крестом. Шитьё «в прикреп», штьё «по счёту», вышивка блёсками и стеклярусом, вышивка по кружеву и гипюру (стиль модерн). Выполнение

штучных изделий (головной убор к русскому костюму, мешочек, сумочка, кошелек, чехол для телефона и т.д.).

5. Основы реконструкции, конструирования и технологии изготовления шейных украшений из бисера в традиционном русском женском костюме (практикум)

Технология сетчатого вертикального плетения. Сетка с цветочками. Плетение шейной ленты (мозаичное плетение, низание). Шейная лента в технике воздушной мозаики. Технология выполнения шейной ленты в различных техниках. Объёмные изделия – жгуты. Гайтаны.

6. Женские головные уборы русского традиционного костюма с украшением бисером и жемчугом

Головные уборы русского женского традиционного костюма: кокошник, коруна, кичка. Материалы и оборудование. Технология выполнения бисерного украшения на головном уборе.

7. Основы реконструкции, конструирования и технологии изготовления: браслеты, серьги плетёные из бисера (практикум)

Серьги и подвески. Форма, размер, цвет серёжек, особенность лица и фигуры человека. Стиль и цвет одежды. Подвески – дополнение какого-либо украшения: колье, браслет, пояс, цепочка. Браслеты.

5. Образовательные технологии, в том числе перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В процессе изучения дисциплины предусматривается использование следующих образовательных технологий, методов обучения и инновационных форм учебных занятий: технологии проблемного обучения, технологий развития критического мышления, технологии коллективного способа обучения, интерактивных занятий, рейтинговая.

Также учебно-воспитательный процесс по дисциплине предусматривает цикл установочных и текущих занятий, контроль за самостоятельной работой студентов, текущие просмотры и др. Методы: информационно-рецептивный, частично поисковый, творческий.

В ходе изучения дисциплины «Искусство бисероплетения» предполагается использование современных образовательных технологий. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: *мультимедиа технологии*, для чего ознакомительные лекции и инструктаж студентов во время занятий проводятся в помещениях оборудованных компьютерами; *виртуальная экскурсия,* что позволяет преподавателю экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его объем; *технологии визуализации*; *компьютерные технологии и программные продукты,* необходимые для сбора и систематизации информации и т.д.; п*роизводственные технологии,* используемые при выполнении творческих проектов. Выполнение практических заданий по сравнению, анализу и проектированию изделий изучаемого вида декоративно-прикладного искусства; занятия – путешествия по разным векам для изучения различных видов декоративно-прикладного искусства, входящих в программу; после окончания выполнения проекта предусмотрен творческий отчет внутри группы

Для подготовки презентации, выполнения индивидуальных заданий, подбора литературы по предложенной теме студенты используют электронный каталог библиотеки, электронные ресурсы электронных библиотечных систем «Университетская книга» (Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru,ЭБС Шуйского филиала ИвГУ на платформе «Руконт».

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Изучение дисциплины следует начинать со знакомства с рабочей программой. Успешное освоение курса требует активной работы на лекционных, практических и самостоятельных занятиях. Промежуточная аттестация студентов по курсу «Искусство бисероплетения» предполагает зачет. Зачет проводится по результатам проверки творческих, практических работ и реферату.

Организация самостоятельной работы студента предполагает подготовку к текущему контролю, написание рефератов, выполнение самостоятельных практических заданий.

Выполненные работы зачитываются и обсуждаются на занятиях. Задача практических занятий – отработать теоретические знания на практике, поэтому программа занятий включает элементы творческого освоения методов педагогической деятельности, нацелена на отработку и формирование профессиональных навыков, которые студенты могут применять на практике.

Полностью весь методический материал по обеспечению самостоятельной работы студентов приводится в приложении 1 к настоящей программе. Доступ к методическим материалам осуществляется через сайт Шуйского филиала ИвГУ, в том числе через ЭБС Шуйского филиала ИвГУ на платформе «Руконт».

7. Характеристика оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий контроль успеваемости студентов проходит в форме просмотра практических работ студентов. Мониторинг образовательной деятельности обучающихся осуществляется через учет качества выполнения работ.

Все формы учебной работы и контроля по очной форме обучения объединены в рамках балльно-рейтинговой системы. Итоговая оценка по дисциплине является накопительной. Базовая часть рейтинга по дисциплине включает рейтинговые оценки работы на практических занятиях и выполнения контрольных заданий текущего контроля. Текущий контроль № 2 в каждом семестре проводится в форме выполнения творческого задания, а так же просмотра практических работ студентов. Мониторинг образовательной деятельности обучающихся осуществляется через учет качества выполнения работ.

Дополнительная часть рейтинга может включать компенсирующие задания. Они выполняются в ходе семестра – если студент стремится компенсировать своё отсутствие на практических занятиях или недостаточно успешное участие в них; в период промежуточной аттестации – если студент не накопил в ходе семестра необходимое количество баллов; в порядке ликвидации академической задолженности.

На зачете контролируемые компетенции проверяются двумя видами оценочных средств: реферат, творческие задания. Максимальное количество баллов, которое возможно получить на зачете - 30 баллов.

Пороговый уровень сформированности контролируемых компетенций проверяется собеседованием по выполненным творческим заданиям и работам на практических занятиях для всех контролируемых компетенций.

Базовый уровень сформированности контролируемых компетенций проверяется с помощью: выполненных заданий на практических занятиях; выполненной творческой работы; письменного высказывания (реферат) выбранной из предложенных.

При оценивании учитываются следующие критерии: правильность изложения материала, аргументированность, четкость и последовательность изложения материала, полнота изложения материала. Выполненная творческая работа.

Повышенный уровень сформированности контролируемых компетенций проверяется с помощью творческой работы, представляющего собой защиту проекта, подготовленного по теме, выбранной из предложенных и выполненных заданий на практических работах. Устное выступление сопровождается презентацией. Выполненная творческая работа и реферат.

При оценивании учитываются следующие критерии: самостоятельный характер работы, убедительность выводов реферата, полнота и доказательность раскрытия темы реферата во время выступления, логичность изложения и структурированность материала в выступлении, свободная ориентация в материале реферата при ответе на вопросы.

Зачет

Теоретическая часть дисциплины оценивается в виде собеседования по выполненным творческим заданиям, реферату и работам на практических занятиях для всех контролируемых компетенций. Практическая часть оценивается в виде просмотра всех заданий дисциплины. Зачет с выставлением оценки осуществляется после просмотра творческих работ.

РЕФЕРАТ (10 баллов)

Объем печатных страниц – от 10 до 15 страниц.

Источники: использовать в реферате не менее трёх источников (ссылки на эти источники обязательны!).

Структура реферата: 1. Титульный лист; 2. Содержание; 3. Введение; 4. Основная часть; 4.1….. ; 4.2….. ; 5. Заключение; 6. Список литературы; 7. Приложение

Критерии оценки:

4 балла – тема раскрыта полностью;
2 балла – достаточен объем;
1 балл – имеются три и более источников
1 балл – грамотно оформлены ссылки на литературу;
1 балл – правильно выстроена структура реферата;
1 балл – грамотное, аккуратное оформление реферата.

Максимум **10 баллов** – реферат соответствует требованиям.

Задание выполняется в процессе самостоятельной работы по подготовке к зачету. Задание студенты получают в начале изучения дисциплины и сдают преподавателю для оценки за неделю до зачета.

РАЗРАБОТКА ПРЕЗЕНТАЦИИ К ВЫБРАННОЙ ТЕМЕ РЕФЕРАТА (5 баллов)

Задание:

Разработать компьютерную презентацию к выбранной теме реферата:

1. Разработать электронную показательную (презентационную) версию выбранного вида декоративно-прикладного искусства, предусмотрев в ней три обязательных элемента:

А) Заголовок, описание цели изучения выбранного вида декоративно-прикладного искусства, краткой характеристики.

Б) Наглядность (документы, фотографии, видеофрагменты и т.п.) и, если требуется, технология изготовления.

В) Содержание или оглавление.

2. Материал для реферата необходимо отбирать с учётом следующих возможных целей представления:

– доказательство профессионального самоопределения;

– самопрезентация в целях трудоустройства и (или) дальнейшей работы в образовательных учреждениях.

3. В презентации необходимо отразить научные, профессиональные, творческие достижения в выбранном виде декоративно-прикладного искусства, а также ценностные ориентации, взгляды, позиции от традиционных в исторические периоды до современности.

Критерии оценки задания:

1 балл – соблюдение требований к структуре презентации, включая цели и задачи
2 балла – соответствие наполнения разделов презентации её целям и структуре
2 балла – информативность и оригинальность оформления презентации.

Максимум – **5 баллов.**

Проверка всех практических заданий и самостоятельной работы осуществляется по следующим критериям:

5 баллов – выбор и использование инструментов и материалов;
10баллов – качество выполненной работы;

Максимум **15 баллов** – работа соответствует требованиям

Проверка двух творческих работ осуществляется по следующим критериям:

5 баллов – эскиз творческой работы;
5 баллов – цветовое решение;
4 балла – композиционное построение;
4 балла – выбор и использование инструментов и материалов;
10баллов – качество выполненной работы;
2 балла – презентация.

Максимум **30 баллов** за каждую работу – работа соответствует требованиям.

Оценка результатов освоения дисциплины при рейтинговой системе оценивания формируется по 100-балльной шкале из результатов текущего контроля успеваемости и результатов, полученных на зачете.

Оценка на зачете выставляется по следующей шкале:

Шкала оценки результатов освоения дисциплины «Реконструкция традиционного головного убора» при рейтинговой системе оценивания

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Ниже порогового уровня
отлично	хорошо	удовлетворительно	неудовлетворительно
85-100 баллов	71-84 балла	61-70 баллов	60 и менее баллов

Фонд оценочных средств по дисциплине «Искусство бисероплетения» в полном объёме представлен в Приложении 2 к рабочей программе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Учебная и учебно-методическая литература:

– основная литература:

1. Бесчастнов, Н. П. Художественный язык орнамента: учебное пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов. - Москва: Владос, 2010. - 335 с.
2. Косогорова, Л. В. Основы декоративно-прикладного искусства: учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования / Л. В. Косогорова, Л. В. Неретина. - Москва: Академия, 2012. - 224 с.: 16 с. цв. ил.
3. Ломов, С.П. Цветоведение: : учебное пособие для вузов / С.П. Ломов, С.А. Аманжолов. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 152 с.: ил. - (Изобразительное искусство). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02103-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=264038

– дополнительная литература:

1. Божьева Н.П. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность. / Надежда Божьева. – Московское художественное училище прикладного искусства: Северный паломник, 2008. – 264 с.
2. Валькевич, С. И. Моделирование и конструирование (художественная вышивка): методическое пособие для специальности 070801.65 Декоративно-прикладное искусство / С. И. Валькевич; Федеральное агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Шуйский государственный педагогический университет". - Шуя: Изд-во ГОУ ВПО "ШГПУ", 2009. - 52 с.
3. Геращенко, В.П. Костюм Московской Руси XV-XVII вв.: учебное пособие / В.П. Геращенко. - Кемерово: КемГУКИ, 2006. - 74 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227920
4. Ефимова, Л.В. Костюм в России XV - начало XX века. Из собрания государственного исторического музея / Л. В. Ефимова, Т. С. Алешина, С. Ю. Самонин; под ред. Е. Р. Беспаловой. - Москва: Арт-Родник, 2000. - 232 с.
5. Каштанов, Ю.Е. Русский костюм. С Древней Руси до наших дней / Ю. Е. Каштанов; худож. Ю. Е. Каштанов. - Москва: Белый город, 2005. - 48 с.
6. Леонова, Н.Н. Русский народный костюм: знакомство детей с историей и культурой России: учебное пособие [16+] / Н.Н. Леонова. – Москва: Владос, 2018. – 145 с. – (Дополнительное образование детей). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486115
7. Тарасова, О.П. История костюма восточных славян (древность - позднее средневековье) / О.П. Тарасова; Министерство образования и науки Российской Федерации. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015. – 147 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364893
8. Забылин, М.М. Старинный быт: Строительство и убранство дома, костюм, травник, русский стол, музыка / М.М. Забылин. - М.:Директ-Медиа, 2012. - 384 с. - ISBN 978-5-9989-1882-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39851
9. Композиция костюма: учебное пособие для студентов вузов / Г. М. Гусейнов. - 2-е изд.; стер. - Москва: Академия, 2004. - 432 с.
10. Композиция костюма: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Г.М. Гусенов, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова и др. – 2-е изд., М: Академия, 2004. – 432 с.
11. Пармон Ф.М. - Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества. Монография. – М.: Легпромбытиздат, 1994, – 272 с.
12. Плаксина,Э.Б. История костюма. Стили и направления: учебное пособие / Э. Б. Плаксина, Л. А. Михайловская, В. П. Попов; под ред. Э. Б. Плаксиной. - 2-е изд.; стер. - Москва: Академия, 2004. - 224 с.
13. Фокина Л. В. Орнамент: учебное пособие /Л. В. Фокина – 4-е издание перер. и доп. – Ростов н/Д: изд. Феникс, 2006. – 176 с.

Интернет-ресурсы:

1. Авторский сайт о художественном образовании в современной школе. http://som.fio.ru/Resources/Moreva/st/index.htm
2. Интернет портал "Музеи России" - адреса и сайты всех музеев России. http://www.museum.ru/
3. Каталог образовательных ресурсов. http://window.edu.ru/window
4. Ресурс по изобразительному искусству с качественными репродукциями. http://www.abcgallery.com .
5. Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru/
6. Российский центр музейной педагогики и детского творчества Русского музея. http://center.rusmuseum.ru
7. Сайт Государственного Эрмитажа. http://www.hermitagemuseum.org
8. Сайт для учителей, студентов и родителей по художественному образованию. Уроки, Методики, новости, учебные планы. http://www.princetonol.com/groups/iad/
9. Сайт Международного Общества образования посредством искусства
10. www.art-education.ru/AE-magazine
11. http://www.eduhmao.ru
12. http://vestnik.rsuh.ru
13. http://anthropology.ru
14. http://www.iskunstvo.info
15. http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/8201.php

Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
Коллекция Шуйского филиала ИвГУ на национальном цифровом ресурсе «Руконт».

Программное обеспечение:

В процессе изучения дисциплины используются офисные пакеты Microsoft Office, Open Office, программа для просмотра и чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC, программа для воспроизведения флэш-анимации в браузерах Adobe Flash Player, вэб-обозреватели Google Chrome, Opera, Антивирус Касперского, 1С университет.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
5. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное специализированной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
6. Учебно-наглядные пособия для занятий лекционного типа, обеспечивающие тематические иллюстрации: электронные презентации.

Автор рабочей программы дисциплины: С.И. Валькевич, профессор кафедры культурологии и изобразительного искусства, доктор культурологии, доцент.

Программа рассмотрена на заседании кафедры культурологии и изобразительного искусства «18» января 2022 г., протокол № 5

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № 11 от «20» июня 2023 г.
Согласовано:
Руководитель образовательной программы:
_____ Л.В. Ершова
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ Л.В. Ершова
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ Л.В. Ершова
(подпись)

Приложение 1.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Общие указания

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды самостоятельной работы студентов в течение семестра:

–работа с теоретическими материалами (конспектом лекций автора курса, источниками и публикациями);

–работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой;

–выполнение заданий к аудиторным практическим работам;

–составление и ведение накопительной папки-портфолио по всем изучаемым темам.

Студенты должны составлять конспекты лекций, выполнять необходимую подготовительную работу перед началом практических занятий, вести глоссарий и быть готовы к активной работе в ходе лекций и аудиторных занятий. Успешное освоение программы курса предполагает глубокое и прочное знание о сущности, структуре учебного предмета, о механизмах творческой деятельности, и овладение практическими умениями создания интерьеров учебных помещений.

Работа с теоретическими материалами

Изучение дисциплины следует начинать с проработки тематического плана лекций, уделяя особое внимание структуре и содержанию темы и основных понятий. Отметьте материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Собирайте примеры работ других авторов, это поможет в практике самостоятельного анализа собственных произведений.

Составьте собственный глоссарий по каждой теме.

Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за консультацией к преподавателю.

Подготовка и выполнение практических заданий

По каждой теме дисциплины предлагаются упражнения и практические задания. Для того чтобы набрать необходимый для аттестации рейтинг, необходимо выполнить все упражнения.

Перед выполнением заданий изучите теорию вопроса, предполагаемого к исследованию. Используйте дополнительную периодическую литературу – книги, журналы, доступные информационные технологии.

Подготовка информационных сообщений

По некоторым темам дисциплины вы можете провести теоретические исследования и результаты отразить в информационном сообщении, а в дальнейшем включить в свою научную публикацию. Тематика информационных сообщений приводится в рабочей программе. Для выполнения учебной программы достаточно подготовить одно или два информационных сообщения.

Каждое информационное сообщение может пополнить ваш индивидуальный рейтинг на 16 баллов. Однако к зачету может быть принято не более двух работ. Используемые книги, журнальные статьи, научные отчеты, которые вы выбираете, должны относиться непосредственно к изучаемой теме или всей дисциплине. Содержание сообщения может быть посвящено обзору и сравнительной характеристике материалов нескольких интернет сайтов. Обязательно указывайте адреса использованных источников. Старайтесь кратко отразить главные идеи и выводы, которые авторы делают. Опишите, как вы могли бы применять некоторые из ваших новых знаний, выскажите свою критику.

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой, нормативными документами.

При работе с учебной литературой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи.

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия времени и сил.

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработках по данному курсу.

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа.

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем.

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при повторном чтении записей лучше запоминались.

Методические рекомендации по выполнению контрольных мероприятий

Итоговым контролем по дисциплине является – **зачет.** Для успешной подготовки к итоговому контролю предлагается выполнить следующие мероприятия: подготовить творческие самостоятельные работы.

Рейтинг по дисциплине включает следующие виды оцениваемой деятельности в течение семестра и итоги проведения зачет:

- посещение лекций;
- работу на практических занятиях;
- выполнение творческих работ;
- написание информационного сообщения по теме.

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды самостоятельной работы студентов в течение семестра:

 Работа с теоретическими материалами (конспектом лекций автора курса);

 Выполнение заданий и практических упражнений.

 Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой, нормативными документами.

Студенты должны составлять конспекты лекций, систематически готовиться к практическим занятиям, быть готовы ответить на контрольные вопросы в ходе лекций и аудиторных занятий.

Примерные темы рефератов

1. Краткие сведения из истории бисероплетения.
2. Материал, инструменты для работы с бисером.
3. Технология плетения колье.
4. Технология ажурного плетения «поднизей».
5. Технология составления схемы для выполнения гайтана для женского Рязанского костюмного комплекса (по образцу).
6. Технология прямого гобеленового плетения.

7. Бисер в женском русском народном костюме.
8. Характеристики головных уборов к русским костюмам
9. Технология выполнения грибатки, жгута.
10. Техника выполнения нашейного украшения.
11. Технологии выполнения бисерных украшений к северорусским женским костюмным комплексам.
12. Сравнительный анализ головных уборов северных и южных губерний
13. Модель мира в костюме русских крестьянок.
14. Русский народный костюм в картинах русских художников. (В.М. Васнецова, С. Иванова, В.И. Сурикова, И.Е. Репина, М.В. Нестерова, К.Е. Маковского, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина, Н.К. Рериха и других)
15. Южно-русский поневный комплекс традиционных народных костюмов (особенности южных губерний, понева, рубаха, головной убор, рогатая кичка, передник, шушун, одежда на лямках).
16. Головные уборы традиционных народных костюмов русского севера.
17. Головные уборы традиционных народных костюмов южных губерний.
18. Кокошник как отражение небосвода.
19. Бисероплетение, вышивка бисером в украшении русского народного костюма. Значение элементов орнамента и символика цвета в русском народном костюме.
20. Гайтаны из бисера, тканные и вышитые пояса, бисерные украшения и дополнения в русском народном костюме.

Требования к реферату

Объем – 10-15 страниц.

Источники: использовать в реферате не менее трёх источников (ссылки на эти источники обязательны!).

Структура реферата

1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение
4. Основная часть

4.1…..

4.2…..

5. Заключение
6. Список литературы

Критерии оценки:

4 балла – тема раскрыта полностью;
2 балла – достаточен объем;
1 балл – имеются три и более источников;
1 балл – грамотно оформлены ссылки на литературу;
1 балл – правильно выстроена структура реферата;
1 балл – грамотное, аккуратное оформление реферата.

Критерии оценки презентации к реферату:

1 балл – соблюдение требований к структуре презентации, включая цели и задачи
2 балла – соответствие наполнения разделов презентации её целям и структуре
2 балла – информативность и оригинальность оформления презентации.

Максимум – **5 баллов.**

Практические задания

Практические задания выполняются в виде творческих работ
Творческие задания.

- Провести исследование и собрать информацию о народном костюме своего региона с украшением бисером
- Провести исследование и собрать информацию о костюме своего региона на примере экскурсии в краеведческий музей
- Вышивка бисером (жемчугом) головного убора русского севера традиционного русского костюма.
- Вышивка бисером (жемчугом) головного убора южных губерний традиционного русского костюма.
- Технология выполнения жгута. Плетение жгута к северному женскому русскому традиционному костюму.
- Технология прямого гобеленового плетения. Плетение гайтана к южному женскому русскому традиционному костюму.
- Плетение серёжек к северному женскому русскому традиционному костюму.
- Вышивание бисером поручей орнаментальным шитьём.
- Технология ажурного плетения «поднизей».
- Технологии выполнения бисерных украшений к северорусским женским костюмным комплексам.

Проверка всех практических заданий и самостоятельной работы осуществляется по следующим критериям:
5 баллов – выбор и использование инструментов и материалов;
10баллов – качество выполненной работы;
Максимум **15 баллов** – работа соответствует требованиям

Проверка двух творческих работ осуществляется по следующим критериям:
5 баллов – эскиз творческой работы;
5 баллов – цветовое решение;
4 балла – композиционное построение;
4 балла – выбор и использование инструментов и материалов;
10баллов – качество выполненной работы;
2 балла – презентация.
Максимум **30 баллов** за каждую работу – работа соответствует требованиям.

Шкала оценки результатов освоения дисциплины «Реконструкция традиционного головного убора» при рейтинговой системе оценивания

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Ниже порогового уровня
отлично	хорошо	удовлетворительно	неудовлетворительно
85-100 баллов	71-84 балла	61-70 баллов	60 и менее баллов