

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Институт искусств

УТВЕРЖДАЮ

Директор Института искусств

И.Э.Рахимбаева

"2" _____ 2019 г.

Рабочая программа дисциплины

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Направление подготовки бакалавриата

50.03.03 История искусств

Квалификация (степень) выпускника

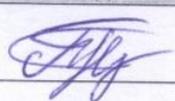
Бакалавр

Форма обучения

заочная

Саратов,

2019

Статус	ФИО	Подпись	Дата
Преподаватель-разработчик	Гвоздю Л.А.		
Председатель НМК	Королева И. А.		
Заведующий кафедрой	Рахимбаева И. Э.		
Специалист Учебного управления			

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины (модуля) «Народные промыслы» является ознакомление студентов с основными центрами и направлениями развития декоративно-прикладного искусства.

В результате теоретического изучения дисциплины студенты изучают основные виды декоративно-прикладного искусства, постигают историю возникновения художественных промыслов, особенности техники изготовления и декорирования изделий; изучают основные художественные центры и выдающихся мастеров.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина по выбору «Народные промыслы» (Б1.В.ДВ.08.02) относится к блоку 1. Дисциплины (модули) учебного плана ООП. Для её освоения студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Описание и анализ памятников искусства», «Основы отечественного искусства», «Всеобщая история искусства». Дисциплина служит основой для изучения следующих дисциплин: «Иконографический анализ произведений искусства», «Теория искусства», «Техники изобразительного искусства». Прослеживается содержательная взаимосвязь с историческими, философскими и культурологическими предметами.

3. Результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции	Результаты обучения
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	1.1_Б.УК-1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. Осуществляет декомпозицию задачи. 2.1_Б.УК-1. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи. 3.1_Б.УК-1. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 4.1_Б.УК-1. Грамотно, логично,	Знать – сущность декоративно-прикладного искусства как неотъемлемой части художественной культуры общества; Уметь – дать характеристику и оценку явлениям декоративно-прикладного искусства; Владеть – методами художественного анализа произведений народного искусства;

	<p>аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.</p> <p>5.1_ Б.УК-1. Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи.</p>	
<p>УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p>1.1_ Б.УК-5. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.</p> <p>2.1_ Б.УК-5. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая</p>	<p>Знать</p> <ul style="list-style-type: none"> – закономерности развития народного декоративно-прикладного искусства; <p>Уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> – раскрыть образность и общепринятую символику произведений искусства; <p>Владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> – готовностью грамотной интерпретировать произведения народного искусства, осуществлять словесный комментарий в доступной для любой возрастной аудитории форме.

	<p>мировые религии, философские и этические учения.</p> <p>3.1_Б.УК-5. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.</p>	
<p>ПК-1. Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать научную и иную информацию в области искусствоведческого и художественно-научного знания</p>	<p>1.1_Б.ПК-1. Организует процесс сбора, обработки и систематизации информации по различным искусствоведческим темам</p> <p>2.1_Б.ПК-1. Использует понятийный аппарат современного искусствознания, дисциплин гуманитарного художественного цикла;</p> <p>3.1_Б.ПК-1. Создает тексты различных типов художественной и культурологической тематики</p> <p>4.1_Б.ПК-1. Разрабатывает новые технологии культурно-просветительской деятельности</p>	<p>Знать</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные народные промыслы. <p>Уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, культурно-просветительской деятельности. <p>Владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками публичного представления результатов своей исследовательской работы в области изучения народных промыслов

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (<i>по неделям семестра</i>) Формы промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)	
			лекции	практич еские	семи нары	КСР		
1	Декоративно-прикладное искусство как неотъемлемая часть культуры общества Основы истории декоративно-прикладного искусства Художественная обработка дерева	уст	1	1	—	34	Семинар №1	
2	Художественная обработка камня. Резьба по кости. Миниатюрная живопись на папье-маше	уст	1	1	—	34	Анализ произведений декоративно-прикладного искусства с презентацией №1	
	Итого 72		2	2		68		
3	Кружевоплетение. Художественная роспись тканей. Вышивка.	1	1	1	—	12	Анализ произведений декоративно-прикладного искусства с презентацией №2	
4	Народная керамика. Художественная обработка металла.	1	1	1	—	12	Семинар №2	
	Итого за 1 сем: 72 часа		2	2		59	Экзамен 9 часов	
	Итого: 144		4	4	—	127	9	

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Народные промыслы как неотъемлемая часть культуры общества.

Народные промыслы и предметная среда. Специфика народных промыслов, соединение художественного и функционального (утилитарного) начал в произведениях. Связь декоративных форм и приемов с формой и функцией предметов. Основные классификации видов народных промыслов (по материалу, по технике изготовления и декорирования, по группам предметов). Роль традиции и инновации в народных промыслах. Основные выразительные средства в народных промыслах: форма, пропорции, ритм, цвет, масштаб, силуэт, симметрия, фактура и т.п. Системы и принципы декоративности, орнаментализации, стилизации, изобразительности.

2. Основы истории народных промыслов

Народные промыслы Древнего мира и Античности. Народные промыслы Средних веков. Народные промыслы Нового времени. Основные направления народных промыслов в кон. 19-20 вв. Особенности современного народных промыслов.

3. Художественная обработка дерева

Резьба по дереву: богородская скульптурная и амбрамцево-кудринская плоскорельефная резьба Московской области, трехгранно-выемчатая резьба Кировской, Вологодской, Томской, Иркутской, Архангельской областей.

Художественные изделия из бересты. Декорирование берестяных изделий.

Роспись уфюжского туеска. Хохломская роспись по дереву. Городецкая роспись. Полхов-майданское искусство. Роспись Северной Двины.

4. Художественная обработка камня. Резьба по кости.

Промыслы по обработке мягкого камня: на Урале, в Нижегородской области, на Северном Кавказе, в Архангельске.

Художественные промыслы Бурятии, Коми, Хабаровска, Алтайского края, Мурманской, Иркутской, Читинской, Пермской, Челябинской областей, «Русские самоцветы» Екатеринбурга. Специфика материала. Ассортимент изделий.

Художественные промыслы по обработке кости. Холмогорская резьба по кости, Тобольская резьба по кости, Хотьковский косторезный промысел.

5. Миниатюрная живопись на папье-маше.

Техника живописи на папье-маше. Основные центры миниатюрной живописи на папье-маше: Федоскино, Палех, Мстера, Холуй. Особенности росписей: техника, тематика, особенности рисунка и цветовой гаммы.

6. Кружевоплетение. Художественная роспись тканей. Вышивка.

Кружева ручного плетения. Технология выполнения. Основные районы производства кружева: Вологодская область, Елецкий район Липецкой области, Михайловский район Рязанской области. Орнамент и мотив кружев, ассортимент изделий.

Русские набивные ткани, Павловские платки, ткани, шали.

Народная вышивка: разнообразие рисунка, узора. Владимирская вышивка, Золотошвейная вышивка Горжка. Места бытования и традиционные виды орнамента цветной перевити: геометрический, растительный, антропоморфный. Цветовая гамма и материал для выполнения цветной перевити.

7. Народная керамика. Художественная обработка металла.

Основные виды керамических изделий: майолика, терракота, фарфор, фаянс. Гжельская керамика. Изделия из майолики: изделия, росписи: основные тона, характер и содержание рисунка. Промысел с 18 века: новая технология изготовления и росписи.

Скопинская керамика: разнообразие форм вещей, росписей, цветовой гаммы.

Дымковская игрушка: история становления промысла, образы дымковской игрушки, особенности декора. Каргопольская игрушка: история промысла, традиционные приемы лепки и росписи. Филимоновская игрушка: история промысла, особенности изготовления и росписи.

Разнообразие художественно-технических приемов обработки металла. Основные промыслы: Великоустюжное черное серебро, Ростовская финифть, Мстерские изделия из металла/ Жостовские подносы.

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины (модуля)

Классическое лекционное обучение используется при реализации следующих видов учебной работы:

- лекции,
- лекции-презентации.

Технология информационного обучения используется при реализации следующих видов учебной работы:

- лекции,
- лекции-презентации,
- контрольные работы,
- самостоятельная работа.

Технология саморазвития личности используется при реализации следующих видов учебной работы:

- работа с информационными источниками с целью выполнения определенных заданий.

Технология личностно-ориентированного обучения используется при реализации следующих видов учебной работы:

- работа с информационными источниками, иллюстративными видео материалами;
- работа с интернет-источниками;
- выполнение заданий.

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

1. увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости снижаются требования, предъявляемых к уровню знаний студентов; изменяется способов подачи информации (в зависимости от особенностей);
2. предоставляются особые условия, в частности, изменение в сторону увеличения сроков сдачи, формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов;
3. изменяются методические приемы и технологии:
 - применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, предполагающих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выполнения);
 - предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме;
 - изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, демонстрации результата;
4. оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы студента, а оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем и результатов обучения студентов, является критерий относительной успешности, т.е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с теми, которые характеризовали его вчера;
5. разработка индивидуального образовательного маршрута;
6. искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые являются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались к нему за помощью;
7. предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть;
8. побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессией, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на окружающую среду.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Народные промыслы»

Виды самостоятельной работы:

В течение всего периода изучения данной дисциплины:

1. Работа с учебной и искусствоведческой литературой.
2. Изучение иллюстрированного материала.
3. Посещение музеев, выставок.
4. Просмотр телевизионных передач на темы народного искусства и народной художественной культуры.
5. Реферирование литературы.

Темы к семинарскому занятию № 1 «Художественная обработка дерева»

1. Резьба по дереву: основные виды.
2. Богородский, Абрамцево-кудринский промыслы: история развития, особенности резьбы.

3. Берестяной промысел: основные центры, разнообразие изделий и их декорирования.

4. Хохломские изделия Семенова и Семина. Уникальность хохломской росписи.

5. Городецкая роспись. Производство прялок.

6. Искусство Полхов-Майдана.

7. Роспись Северной Двины.

Темы к семинарскому занятию № 2 «Народная керамика»

1. Народная керамика: майолика, терракота, фарфор, фаянс.

2. Гжельская керамика.

3. Скопинская керамика.

4. Дымковская игрушка.

5. Каргопольская игрушка.

6. Филимоновская игрушка.

Требование к анализу произведений народного искусства презентацией

Анализ предполагает краткое описание произведений народных промыслов. Описание должно включать: характеристику периода, к которому принадлежит данное произведение, краткие сведения об авторе (если известно). Студент в процессе ответа должен рассказать об особенностях производства и истории развития данного промысла, технологии изготовления изделий, их декорирования. При ответе необходимо применять знания основ художественного языка данного вида народного промысла и основных методов описания и анализа произведений художественного творчества, включать помимо искусствоведческого иконографический, фактографический, эстетический и другие виды анализа произведения. В конце сообщения подчеркивается значимость данного промысла, а также перечисляются основные искусствоведческие источники.

Презентация включает не менее 12 слайдов.

Вопросы к экзамену

1. Народные промыслы: общая характеристика.

2. Классификации видов народных промыслов.

3. Резьба по дереву. Основные промыслы.

4. Роспись по дереву. Городецкая роспись.

5. Роспись по дереву. Хохломская роспись.

6. Берестяные промыслы.

7. Роспись Северной Двины.

8. Художественная обработка камня: общая характеристика, основные промыслы.

9. Особенность обработки кости. Холмогорский, Тобольский, Хотьковский косторезный промысел.

10. Техника живописи на папье-маше. Федоскинская лаковая миниатюра.

11. Техника живописи на папье-маше. Палехская лаковая миниатюра.

12. Техника живописи на папье-маше. Мстерская лаковая миниатюра.

13. Техника живописи на папье-маше. Холуйская лаковая миниатюра.

14. Художественная обработка металла. Общая характеристика.

15. Великоустюжное черневое серебро.
16. Ростовская финифть.
17. Мстерские изделия из металла.
18. Жостовские подносы.
19. Основные виды керамических изделий.
20. Гжельская керамика.
21. Скопинская керамика.
22. Народная глиняная игрушка. Основные промыслы.
23. Кружевоплетение: технология выполнения.основные районы производства кружева.
24. Народная вышивка. Места бытования и традиционные виды орнамента.

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС

Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Семестр	Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Автоматизированное тестирование	Другие виды учебной деятельности	Промежуточная аттестация	Итого
2	18	0	22	30	0	0	30	100

Программа оценивания учебной деятельности студента

1 семестр

Лекции - от 0 до 18 баллов

- Посещаемость: от 0 до 2 б.
- Участие в обсуждении поднимаемых вопросов: от 0 до 2 б.

Практические занятия – от 0 до 22 баллов

Анализ художественных произведений с презентацией №1

– Уровень (содержательность и логичность) изложения материала: от 0 до 2 б.

- Ответ на вопросы: от 0 до 1 б.
- Степень владения техническими средствами: от 0 до 2 б.
- Активность работы в аудитории: от 0 до 1 б.

Анализ художественных произведений с презентацией №2

– Уровень (содержательность и логичность) изложения материала: от 0 до 2 б.

- Ответ на вопросы: от 0 до 1 б.
- Степень владения техническими средствами: от 0 до 2 б.
- Активность работы в аудитории: от 0 до 1 б.

Семинар №1

– Полнота, логичность и содержательность раскрытия вопроса: от 0 до 2б.

– Использование технических средств: от 0 до 2 б.

– Активность работы в аудитории: от 0 до 2 б.

Семинар №2

– Полнота, логичность и содержательность раскрытия вопроса: от 0 до 2б.

– Использование технических средств: от 0 до 2 б.

– Активность работы в аудитории: от 0 до 2 б.

Самостоятельная работа – от 0 до 30 баллов

Подготовка анализа художественных произведений с презентацией №1

– Грамотность в оформлении: от 0 до 3 б.

– Качество презентации: от 0 до 4 б

– Степень использования дополнительных источников информации: от 0 до 2 б.

Подготовка анализа художественных произведений с презентацией №2

– Грамотность в оформлении: от 0 до 3 б.

– Качество презентации: от 0 до 4 б

– Степень использования дополнительных источников информации: от 0 до 2 б.

Подготовка к семинару №1

– Список источников для подготовки к семинару (количество и новизна): от 0 до 2

– Содержательность ответов на все вопросы семинара (развернутый планответов): от 0 до 4 б.

Подготовка к семинару №2

– Список источников для подготовки к семинару (количество и новизна): от 0 до 2

– Содержательность ответов на все вопросы семинара (развернутый планответов): от 0 до 4 б.

Промежуточная аттестация (экзамен – от 0 до 30 б.)

Экзамен проходит в форме устного ответа (от 0 до 20 б.) на один из предложенных вопросов и викторины (от 0 до 10 б.)

Критерии оценивания устного ответа

– Полнота ответа на вопрос: от 0 до 5 б.

– Качество описания произведений декоративно-прикладного искусства: от 0 до 5 б.

– Умение провести сравнительный анализ произведений декоративно-прикладного искусства: от 0 до 5 б.

– Знать выдающиеся памятники декоративно-прикладного искусства, творчество наиболее выдающихся мастеров: от 0 до 5 б.

Критерии оценивания *викторины*: 1 б. за 1 произведение искусства.

При проведении промежуточной аттестации:

22-30 баллов – ответ на «отлично»

16-21 балла – ответ на «хорошо»

10-15 баллов – ответ на «удовлетворительно»

0-9 баллов – неудовлетворительный ответ

22-30 баллов	Обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала; умеет свободно выполнять практически задания, предусмотренные программой; решает нестандартные задачи; усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой
16-21 балл	Обнаруживает полное знание учебного материала; успешно выполняет практические задания; усвоил основную литературу, рекомендованную программой; способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности
10-15 баллов	Обнаруживает знания основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии; выполняет практические задания; знаком с основной литературой, рекомендованной программой; обладает необходимыми знаниями для устранения допущенных ошибок
0-9 баллов	Не знает основные теоретические положения дисциплины; не владеет умениями, соответствующими данному курсу; не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании образовательного учреждения без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента за 2 семестр по дисциплине «Народные промыслы» составляет 100 баллов.

Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Народные промыслы» в оценку (экзамен):

84-100 баллов	«отлично»
67-83 баллов	«хорошо»
50-66 баллов	«удовлетворительно»
0-49 баллов	«не удовлетворительно»

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Народные промыслы».

а) литература:

1. Молотова, В.Н. Декоративно-прикладное искусство : Учебное пособие / Виктория Николаевна Молотова. – 2, испр. и доп. – Москва : Издательство “ФОРУМ”, 2013. – 288 с. Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?d=368082>
2. Гнедич. П.П. История искусств в 3 томах. Зодчество, живопись, ваяние. Том 2 – Эпоха Возрождения / П.П.Гнедич.- Москва : Лань, 2013. – 691 с. (ЭБС "Лань").
3. Андреев, А.А. Венеция в художественном отношении / А.А.Андреев. – Москва, Лань, 2013. (ЭБС "Лань").
4. Дворжак, М. История искусства как история духа / М.Дворжак, пер.: Сидоров А.А., Сидорова В.С., Лепорк А. К. – Москва : Лань, 2014. – 369 с. (ЭБС "Лань"),
5. Пестрякова Л.С. Методические указания по предмету: История декоративно-прикладного искусства/ [Электронный ресурс] Л.С. Пестрякова. – саратов, 2011. – 12 с. http://library.sgu.ru/uch_lit/380/pdf

б) рекомендуемая литература

6. Плаксина-Флеринская Э.Б. История костюма. Стили и направления [Текст]:учеб.пособие / Э.Б. Плаксина-Флеринская, Л.А. Михайловская, В. П. Попов. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва, Изд. центр “Академия”, 2010. – 237, [3]с. :цв. ил, рис.
7. Церковное шитьё в Древней Руси [Текст] : сборник статей / Гос. ин-т искусствознания ; ред. – сост. Э.С. Смирнова. - Москва :Галарт, 2010. – 294, [2]с. :цв. ил.фот.
8. Стадников Г.В. Зарубежная литература и культура Средних веков, Возрождения, XVII века: учебник. – 176 с. – М., 2009.
9. Народное искусство России и современной культуре, XX-XXIвек: научное издание. – М. Коллекция М, 2003. – 254, [2], [4] л. ил.с. – ISBN 5-901714-03-02

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Microsoft Windows XP Professional.
2. Microsoft Windows (67001017)10 Pro (предустановленный)
3. Программы пакета Microsoft Office 2003
4. MicrosoftOffice 2016 (67001017)
5. Adobe Reader.
6. Google Chrome.
7. Mozilla Firefox.
8. Kaspersky Antri-Virus 6.0
9. Kaspersky and Point Security 10(0B00160530091836187178)

Интернет-ресурсы

1. Киященко Н.И. Мировая художественная культура /Н.И. Киященко, Л.А. Рапацкая, Н.М. Сокольников, Е. Н. Шапинская
<http://philosophy.ru/edu/ref/kiasch/prog.html>
2. Рябина, Н.В. Основы анализа художественного текста [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н.В. Рябина. – 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2012. – 272 с. – ISBN 978-5-9765-0663-3.
3. Мировая культура и искусство: электрон.справочник, аудиокнига, аудиоучебник. <http://www.ravnovesie.com/www.salebook.ru>.
4. Н.А.Дмитриева. Краткая история искусств
<http://www.razym.ru/chelob/iskusstvo/106082-na-dmitrieva-kratкая-istoriya-iskusstv-vipusk-ii.html>
5. Художественная культура http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/745

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Народные промыслы»

- 1.Мультимедийная аппаратура, аудио и видео аппаратура.
2. Видеозаписи.
3. Полиграфические материалы (альбомы, художественные иллюстрации и т.п.)
4. Учебные фильмы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 50.03.03. «История искусств»

Автор:

Преподаватель кафедры теории,
истории и педагогики искусства Гвоздю Л.А.

Программа одобрена на заседании кафедры теории, истории и педагогики искусства от 2 сентября 2019 года, протокол № 8.