

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета государственной
культурной политики
Единак А.Ю.
:

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
РУССКОЕ НАРОДНОЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
(наименование дисциплины (модуля))

Направление подготовки/специальности (код, наименование) _____
51.04.02 Народная художественная культура

Профиль подготовки/специализация _____
Культурное наследие русского народа

Квалификация (степень) выпускника магистр
(бакалавр, магистр, специалист)

Форма обучения очная
(очная, очно-заочная, заочная)

1. Введение

Самостоятельная работа по дисциплине «Русское народное декоративно-прикладное творчество» является важнейшей частью образовательного процесса, дидактическим средством развития готовности будущих магистров к профессиональной деятельности, средством приобретения навыков и компетенций, соответствующих ФГОС ВО.

Все виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Русское народное декоративно-прикладное творчество» определены соответствующей рабочей программой дисциплины.

Важным элементом самостоятельной работы является развитие навыков самоконтроля освоения компетенций, которыми должен овладеть обучающийся.

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом соответствующей практической деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами самостоятельной работы студентов являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;
- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий как способ эффективной подготовки к написанию выпускной квалификационной работы.

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне представленных докладов, выполненных контрольных работ, тестовых заданий и других форм текущего контроля. Баллы, полученные студентом по результатам аудиторной работы, формируют рейтинговую оценку текущей успеваемости студента по дисциплине.

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике дисциплины. Подведение итогов и контроль за результатом таких форм самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Баллы, полученные по этим видам работы, формируют оценку по контролируемой самостоятельной работе и учитываются при итоговой аттестации по дисциплине.

Тесная взаимосвязь разных видов самостоятельной работы предусматривает дифференциацию и эффективность результатов её выполнения и зависит от организации, содержания, логики образовательного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.).

2. Формы самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Русское народное декоративно-прикладное творчество»

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины	Форма самостоятельной работы	Трудоемкость в часах
1	Историографические исследования народного декоративно-прикладного искусства	<i>Анализ и конспектирование основной и дополнительной литературы Работа с учебно-методической и научной литературой. Поиск информации по теме.</i>	4
2	Народное искусство как особый тип творчества.	<i>Анализ и конспектирование основной и дополнительной литературы Работа с учебно-методической и научной литературой. Поиск информации по теме.</i>	4
3	Генезис и эволюция русского декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов.	<i>Анализ и конспектирование основной и дополнительной литературы Работа с учебно-методической и научной литературой. Поиск Интернет-ресурсов по теме. Подготовка к контрольной работе: выполнение тестового задания в форме графического диктанта на знание терминологии.</i>	4
4	Орнамент как единый язык народного декоративно-прикладного искусства.	<i>Анализ и конспектирование основной и дополнительной литературы Работа с учебно-методической и научной литературой. Поиск информации по теме.</i>	4
5	Художественный анализ произведений народного декоративно-прикладного искусства и изделий народных художественных промыслов.	<i>Анализ и конспектирование основной и дополнительной литературы Работа с учебно-методической и научной литературой. Поиск информации по теме.</i>	6
6	Развитие народного декоративно-прикладного искусства на современном этапе.	<i>Анализ и конспектирование основной и дополнительной литературы Работа с учебно-методической и научной литературой. Поиск Интернет-ресурсов по теме. Подготовка к контрольной работе (вторая текущая аттестация (рубежный контроль))</i>	4
7	Художественная обработка дерева: - резьба по дереву - роспись по дереву - художественная обработка бересты.	<i>Анализ и конспектирование основной и дополнительной литературы Работа с учебно-методической и научной литературой. Поиск информации по теме.</i>	3
8.	Художественная обработка кости	<i>Анализ и конспектирование основной и дополнительной литературы Работа с учебно-методической и научной литературой. Поиск информации по теме.</i>	3

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины	Форма самостоятельной работы	Трудоем кость в часах
9.	Художественная обработка камня: -архитектурный декор -мелкая каменная пластика	<i>Анализ и конспектирование основной и дополнительной литературы Работа с учебно-методической и научной литературой. Поиск информации по теме.</i>	3
10.	Художественная керамика: - гончарное ремесло -изразцы -глиняная игрушка	<i>Анализ и конспектирование основной и дополнительной литературы Работа с учебно-методической и научной литературой. Поиск информации по теме.</i>	3
11.	Художественная обработка металлов: -обработка цветного и черного металла -ювелирное искусство -художественные доспехи и оружие.	<i>Анализ и конспектирование основной и дополнительной литературы Работа с учебно-методической и научной литературой. Поиск информации по теме.</i>	5
12.	Художественная обработка тканей: -ткачество -вышивка -кружевоплетение -набойка -ковроделание	<i>Анализ и конспектирование основной и дополнительной литературы Работа с учебно-методической и научной литературой. Поиск информации по теме.</i>	26
13	Лаковая живопись: -лаковая миниатюра -роспись по металлу	<i>Анализ и конспектирование основной и дополнительной литературы Работа с учебно-методической и научной литературой. Поиск информации по теме.</i>	3

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

3.1.1 Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств обучающегося и условий образовательной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

- **подготовительный** (определение целей, составление программы, подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);
- **основной** (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);
- **заключительный** (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Контактные часы с преподавателем могут быть организованы в виде:

- тестового контроля (преподаватель лишь фиксирует отметку, которую выставляет программа);
- консультация преподавателя, фиксированная в графике по кафедре.

3.2 Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной работы

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

Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги.

Правильный подбор учебной литературы рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература указана в методических разработках по данному курсу.

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

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 перечитывании записей лучше запоминались.

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые понятия. Такой лист помогает запомнить основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента.

Различают два вида чтения: первичное и вторичное.

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятого слова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения.

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым).

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;
2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала;
3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала;
4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;
5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного.

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Методические рекомендации по составлению конспекта:

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
2. Выделите главное, составьте план;
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Раздел I. Отличительные особенности народного декоративно-прикладного искусства как области народной художественной культуры.

Тема 1. Историографические исследования народного декоративно-прикладного искусства.

Формирование отношения к народному творчеству как к искусству, обладающему самобытной стилистикой и образным строем. Заслуга коллекционеров и собирателей народного искусства, таких как М.П.Погодин, И.Е.Забелин, А.А.Бобринский, П.И.Щукин, Н.Л.Шабельская, Е.Г.Мамонтова, Е.Д.Поленова, П.Г.Истомин, И.Я.Билибин, Н.Д.Бартрам. Развитие науки о народном искусстве на начальном этапе. Значение трудов Ф.Буслаева, Н.П.Кондакова, В.В.Стасова, И.Е.Забелина, А.В.Городцова и др. Деятельность художественных центров Абрамцево и Талашкино.

Вопросы к семинару:

- а. Как происходила активизация процесса формирования науки о народном искусстве и о методах его исследования в 20-30-е годы XX в.
- б. Проанализируйте основные работы В.С.Воронова, А.И.Некрасова, А.В.Бакушинского.
- в. Как происходило развитие смежных областей – фольклористики и этнографии – в 50-60-е годы XX в., и какова их роль в становлении науки о народном искусстве в этот период.
- г. Чем характеризовался качественно новый уровень науки о народном искусстве в 70-е-80-е годы XX в.
- д. Какова роль исследований В.М.Василенко, Г.К.Вагнера, М.А.Некрасовой, С.Б.Рождественской, Т.М.Разиной в осознании обществом своеобразия и эстетической ценности народного искусства, необходимости сохранения и возрождения его традиций.

Тема 2. Народное искусство как особый тип творчества.

Основные принципы народного искусства: традиционность, коллективность, вариантность. Отличительные черты народного искусства: родовая сущность, фольклорный реализм, космологизм. Своеобразие природы народного искусства. Образно-

стилистическая система народного искусства и ее свойства. Ансамблевость как важнейшее качество народного искусства. Функции народного декоративно-прикладного искусства. Художественный промысел – одна из форм развития народного декоративно-прикладного искусства. Понятие школы в народном искусстве как исторически сложившаяся художественная система. Народный мастер как особая творческая личность. Черты творчества народного мастера. Формы развития русского народного искусства на современном этапе.

Тема 3. Генезис и эволюция русского декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов.

Археологические раскопки как источник сведений о начальной поре развития русского декоративно-прикладного искусства. Свидетельства иностранных путешественников о культуре дохристианской Руси. Переплетение влияний искусства Западной Европы, Востока, Византии в древнерусском искусстве. Общие черты декоративно-прикладного искусства домонгольской Руси. Последствия монголо-татарского нашествия для развития художественных производств. Своеобразие декоративно-прикладного искусства Новгорода и Пскова. Усиление политического влияния Московского княжества. Идея объединения как ведущая для русского искусства XIV в. Ведущая роль живописи и широкое распространение изобразительных мотивов в декоративно-прикладном искусстве. Идея прославления Руси («Москва – третий Рим»), превалирующая в искусстве XVII в., усиление декоративного и сказочного характера произведений. Развитие промыслов декоративно-прикладного искусства в XVII в. Крупнейшие центры производства художественных изделий – Ярославль, Сольвычегодск, Великий Устюг, Нижний Новгород, Холмогоры.

Разрушение средневекового искусства как цельной системы на рубеже XVII- XVIII в.в. Упадок художественных промыслов в конце XIX – нач. XX в. Артель как организационная структура промыслов в начале XXв – конце 70-х годов XXв. Утверждение в науке и обществе мнения о ценности народного искусства как части духовной культуры в конце 70-х годов XXв. Целенаправленные меры по возрождению народных промыслов с учетом специфики их художественной и хозяйственной деятельности в этот период.

Тема 4. Орнамент как единый язык народного декоративно-прикладного искусства.

Классификация орнамента. Архаические прототипы орнамента (прямая горизонтальная линия, волнистая (зигзагообразная) или ломаная линия, круг, ромб, треугольник, спираль, крест, меандр). Мотивы растительного орнамента («Древо жизни», пальметта, крин и полукрин). Плетеный орнамент в искусстве домонгольской Руси. Зооморфные, орнитоморфные и антропоморфные образы русского орнамента и их символическое значение. Образы средневекового орнамента в народном декоративно-прикладном искусстве: грифон, лев, семагрл, павлин («пава»).

Функции орнамента в народном искусстве (выражение космологических представлений древнего человека, оберегающая, эстетическая).

Тема 5. Художественный анализ произведений народного декоративно-прикладного искусства и изделий народных художественных промыслов.

Задачи художественного анализа, заключающиеся в определении художественного своеобразия произведений народного декоративно-прикладного искусства. Позиции анализа (функция предмета, его бытовое назначение, способ изготовления, художественно-выразительные средства: материал, форма и конструкция, способ художественного оформления, колористика, орнаментика).

Учет в анализе произведений народного декоративно-прикладного искусства особенностей его бытования и его роли в художественном ансамбле.

Вопросы к семинару:

1. Проанализируйте произведения различных видов народного декоративно-прикладного искусства, учитывая предложенные позиции анализа.

Тема 6. Развитие народного декоративно-прикладного искусства на современном этапе.

Теоретическое осмысление народного декоративно-прикладного искусства как части народной художественной культуры, взаимодействующей с другими ее сферами. Проблема разрушения самой среды бытования народного искусства. Республиканские программы «Народное творчество, промыслы и ремесла» и «Народное искусство». Деятельность и задачи ассоциации «Народные художественные промыслы России». Деятельность домов народного творчества, школ народных ремесел, музеев народного искусства. Основные направления их работы. Народное искусство и образование. Задача создания единой преемственной системы этнохудожественного образования и ее практическая реализация на современном этапе. Изучение и популяризация народного искусства, его региональных особенностей, как направление деятельности многих образовательных учреждений различных центров России.

Раздел II. Виды русского народного декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов. Художественная обработка материалов.

Тема 1. Художественная обработка дерева

1.1. Резьба по дереву

Древесина – один из распространенных материалов, обладающих универсальными качествами. Текстура древесины. Цвет и блеск древесины. Характеристика пород древесины. Предварительная обработка древесины: сушка, склеивание, обжиг, крашение, отбеливание.

Виды резьбы: плосковыемчатая, рельефная, прорезная, скульптурная. Отличительные особенности резьбы различных видов.

Данные археологических экспедиций о традициях художественной обработки дерева у славян и в Древней Руси. Виды и техники резьбы. Бытовые предметы, украшаемые резьбой. Распространение плетеного орнамента в древнерусской резьбе по дереву. Русская деревянная скульптура как область древнерусской резьбы по дереву. Произведения церковной резьбы и первые школы русской резьбы по дереву (школа мастера Ермолина в Москве и школа инок Амвросия в Троице-Сергиевой лавре). «Фряжская резь» и «флемская резьба».

Вопросы к семинару:

1. Что представлял собой архитектурный декор русского народного жилища.
2. Что представляла собой рельефная домовая резьба Поволжья в XIX в.
3. Каковы принципы украшения изделий в бытовой крестьянской резьбе?
4. Проанализируйте Абрамцево-кудринский промысел резьбы по дереву.
5. Проанализируйте народную деревянную игрушку как область резьбы по дереву (игрушка Русского Севера, Сергиево-Посадская игрушка, Нижегородская игрушка, Богородская игрушка).
6. Какие вы знаете виды мозаики по дереву и что они из себя представляют (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри, оборудование, инструменты и приспособления для мозаичных работ, приемы выполнения мозаики, отделка мозаичного набора)?

1.2. Роспись по дереву

Использование росписи в оформлении интерьера древнерусского жилища (по материалам фольклора и письменным источникам). Роспись в наружном и внутреннем

декоре крестьянских изб и в оформлении крестьянской мебели. Образный строй и художественные особенности народных росписей Русского Севера (пермогорская, борецкая, пучужская, ракульская, мезенская, шенкурская, уфтюгская, новгородская). Традиции хохломской росписи (история промысла, технология и виды росписи, художественные особенности). Городецкий промысел росписи по дереву (его история, выразительные средства и художественные особенности). Полхов-Майданский промысел росписи по дереву. Роспись с выжиганием. Попытка мастеров г.Загорска сохранить и развить кустарные промыслы. Пейзажи с изображением Троице-Сергиевой Лавры – наиболее частое изображение в украшении шкатулок и коробочек. Способы декорирования изделий. Развитие промысла и расширение тематики.

Вопросы к семинару:

1. Расскажите об истории матрешки и токарных изделий с росписью.
2. Сергиев Посад – родина русской матрешки.
3. Каковы особенности матрешек у мастеров различных областей.
4. Русская красавица из г. Семенова (Нижегородская область).
5. Матрешка мастеров Полхов-Майдана.
6. Кировская матрешка.
7. Расскажите о такой области деревянной игрушки, как игрушка-сувенир из выточенных деталей разных размеров и форм.

1.3. Художественная обработка бересты.

Свойства бересты как уникального природного материала. Особенности заготовки бересты. Виды художественной обработки бересты (тиснение, роспись, прорезь).

Вопросы к семинару:

1. Каковы художественные традиции обработки бересты в Прикамье, Нижнем Тагиле, на Уфтьюге, Северной Двине, Мезени.
2. Шемогодский промысел резьбы по бересте.
3. Каковы традиции художественной обработки бересты в Нижегородской области (Тонкинский, Воскресенский, Красно-Баковский районы).

Центры обработки бересты в г.Туринске Екатеринбургской области, в Кузбассе, в Вятке.

Тема 2. Художественная обработка кости.

Резьба по кости в Древней Руси. Свойства кости как материала и виды ее художественной обработки. Моржовый клык и цевка как наиболее традиционные материалы русской резьбы по кости. Подготовка кости к работе. История русских косторезных промыслов: Холмогорского, Чукотского, Тобольского, Хотьковского. Технология изготовления и художественные особенности произведений данных промыслов.

Тема 3. Художественная обработка камня.

3.1. Архитектурный декор.

Развитие каменного архитектурного декора в Древней Руси, связанное со строительством христианских соборов. Каменные рельефы церквей Киевской Руси (X-XI в.в.) Расцвет белокаменной резьбы во второй половине XII – начале XIII в. Художественные особенности владимиро-суздальских белокаменных рельефов. Каменный декор соборов Московского Кремля. «Фряжская резь» в каменном архитектурном декоре. Каменная резьба Кремлевского теремного дворца XVII в. в Москве. Освоение стиля барокко в русском архитектурном каменном декоре конца XVII в.

3.2.Мелкая каменная пластика.

Ремесленная сторона обработки камня – основа этого вида декоративно-прикладного искусства. Каменные сооружения древности. XVIII век – период особого расцвета русского камнерезного дела. Строительство Петербурга. Открытие предприятий по обработке камня. Мастерство кустарей. Археологические находки мелкой каменной пластики, сделанные в различных регионах России периода XI– XII в.в. Нагрудные каменные иконки XI–XV в.в. и центры их изготовления (Киев, Херсонес, Полоцк, Минск, Волынь, Новгород, Владимир, Суздаль Старая Рязань, Ярославль, Москва). Освоение месторождений Урала в XVII в. Деятельность Екатеринбургской и Колывановской гранитных фабрик. Промыслы художественной обработки камня Урала и Алтая (Красно-Ясыльский, Кунгурский, Екатеринбургские, Колывановский, Борнуковский) и отличительные особенности их произведений.

Художественные изделия из янтаря. Происхождение янтаря, виды и свойства янтаря, цветовая палитра. Способы обработки. Ассортимент изделий из янтаря. Предприятия, выполняющие изделия из янтаря. Современные направления в янтарном ювелирном искусстве. Янтарная комната.

Тема 4. Художественная керамика.

4.1. Гончарное ремесло

Понятия: керамика, терракота, майолика, фаянс. Фарфор. Способы обработки глины. История развития керамического искусства на Руси. Открытие фарфора. Современное керамическое производство. Декорирование керамических изделий, роспись ангобами. Методы обработки керамических изделий эмалями и глазуриями. Первый и второй обжиги изделия. Подглазурная и надглазурная роспись. Древние славянские гончарные изделия и виды их орнаментации. Способы оформления керамических изделий во времена Киевской Руси. Традиционные формы гончарных сосудов XVI – XVII в. Повсеместное распространение техники лощения всех видов керамики в XVII в.

Вопросы к семинару:

1. Что собой представляем «муравленная» посуда в XVII в.
2. XVIII век – время открытий в русской художественной керамике.
3. Как происходило развитие производства фарфора в России.
4. Гжельская майолика.
5. Каковы региональные традиции русской крестьянской гончарной посуды. Что вам известно о промыслах художественной керамики (Скопинский, Меленковский, Невьянский, Гжельский).
6. Какова история керамических промыслов, технология изготовления, декорирования изделий, художественные особенности и образный строй произведений.

4.2. Изразцы

Использование керамических глазурованных плиток в архитектурном декоре в Древней Руси. Конструкция и виды изразцов. Региональные традиции изготовления изразцов в XV – XVI в. (Москва, Дмитров, Старица, Пенно). Терракотовые и муравленные изразцы XVI – XVII в.в. «Ценинные» изразцы в XVII в. и деятельность мастерской Степана Полубеса. Русские изразцы XVIII – XIX в.в.

4.3. Глиняная игрушка

Игрушка как один из видов изделий из глины. Устойчивость образов глиняной игрушки и их художественного решения. Круг архаических образов глиняной игрушки, их происхождение и идейно-образное содержание. Функции игрушки.

Вопросы к семинару:

1. Что представляют собой промыслы глиняной игрушки – дымковский, каргопольский, филимоновский, тульский, абашевский, скопинский, вырковский и др.
2. Каковы особенности художественного решения двух основных групп русской глиняной игрушки.

Тема 5. Художественная обработка металла.

5.1. Обработка цветного и черного металла

Промысловые центры художественной обработки металла в России и других регионах. Становление обработки металлов как вида художественного ремесла у восточных славян в дохристианскую эпоху. Различные способы художественной обработки металла (ковка, литье, чеканка, прокатка, гравировка, тиснение, штамповка, волочение, скань, чернение, эмаль, золотая наводка) и их бытование в древнерусском искусстве. Литье пушек и колоколов в XVI в. Произведения в XVII в. и их характерные особенности (повышенная декоративность и узорчатость, преобладание изобразительных мотивов). Кованные изделия XVII в. Оковка бытовых вещей как способ их художественного оформления. Каслинский промысел, его история и художественные традиции.

5.2. Ювелирное искусство

Истоки традиций ювелирного искусства восточных славян в скифском искусстве III в.в. н.э. Ювелирные изделия черняховской культуры.

Ювелирное искусство славян VIII –IX в.в. Комплекс восточнославянских женских украшений (бусы, ожерелья, шейные гривны, разнообразные подвески, фибулы (застежки для плаща), браслеты, перстни, рясны, колты нагрудные и поясные привески), их художественные особенности и идейно-образное содержание. Мотивы орнамента домонгольских украшений. Кресты –энколпионы, литые иконки и нательные крестики, их художественное оформление.

Ювелирные техники, бытовавшие в Древней Руси (скань, чернь, эмаль, зернь). Различные способы нанесения эмали. Имитационные украшения из свинца и олова XIII – XV в. Новый подъем ювелирного искусства приходится в XVI в. Деятельность Оружейной палаты в этот и последующий периоды. Центры ювелирного искусства XVI- XVIIв.в.: Сольвычегодск, Кострома, Ярославль, Псков, Новгород, Калуга.

Вопросы к семинару:

1. Почему вторая половина XVIII- начало XIX в. считается периодом расцвета русского ювелирного искусства.
2. Что собой представляют промыслы ювелирного искусства (Ростовский финифтяной промысел, черновой промысел Великого Устюга, красносельский промысел, казаковский ювелирный промысел).

5.3. Художественные доспехи и оружие.

Произведения древнерусских оружейников в музейных собраниях. Различные техники обработки металла, использовавшиеся в украшении оружия (ковка, чеканка, литье, басма, тауширока, гравировка, эмаль, насечка). Изделия мастеров Оружейной палаты XVIIв.

Вопросы к семинару:

1. Как развивались промыслы художественного украшения оружия в Павлово-на –Оке и Златоусте.

Тема 6.Художественная обработка тканей.

6.1. Ткачество

Сырье, использовавшееся в ткачестве (лен, конопля, шерсть и др.) Конструкция ткацкого станка и различные виды переплетения нитей. Основные виды узорного ткачества (переборное, закладное, браное, ремизное).

Вопросы к семинару:

1. Какова особенность ткачества северных районов России (район Великого Устюга, район Ошевенского монастыря, район Каргополя, Онега, район Череповца).
2. Каковы особенности ткачества южных районов России (воронежское ткачество, рязанское сапожковское и касимовское ткачество и др.)
3. Каковы особенности ткачества центральных районов России (нижегородский шахунский промысел, ивановский ряполовский ткацкий промысел).
4. Каковы общие черты, характерные для русского народного ткачества.

6.2. Вышивка

Традиции древнерусской золотной вышивки. Лицевое шитье как уникальное явление русского декоративно-прикладного искусства. Основные швы, бытовавшие в народной вышивке (гладь, косая стежка, роспись, набор, строчка, цветная перевить, тамбур). Роль вышивки в украшении традиционного праздничного костюма.

Вопросы к семинару:

1. Каковы традиции вышивки Русского Севера (Архангельская, Вологодская, Петербургская, Псковская, Новгородская, север Тверской области, Карелия).
2. Каковы изобразительные мотивы и композиции северной вышивки, их художественные особенности и семантическое значение.
3. Как развивался промысел «Крестецкая строчка».
4. Каковы традиции вышивки южных районов России (рязанской, калужской цветной перевити, воронежской , орловской). Золотные вышивки Тамбовской и Рязанской областей.
5. Каковы традиции вышивки центральных районов России – Владимирской, Ярославской, Ивановской, Нижегородской, Московской, Костромской, Тверской областей.
6. Каковы традиции нижегородской вышивки (Лысково, Катунки, Василево, Городец, горьковский гипюр).
7. Каковы традиции владимирской вышивки (мстерская белая гладь, владимирские швы (цветная гладь), ивановской вышивки, тверской вышивки).

6.3. Кружевоплетение

Кружевоплетение из золотых и серебряных нитей в Древней Руси. Кружево в крестьянской и городской среде в XIX в. Традиции украшения крестьянской праздничной одежды, полотенец, подзоров. Основные техники и способы кружевоплетения (понятия численного, парного, сцепного, мерного кружева).

Вопросы к семинару:

1. Как развивались основные промыслы кружевоплетения во второй половине XIX в. (михайловский, елецкий, вологодский, вятский, балахнинский, киришский).
2. Каковы современные традиции кружевоплетения.

6.4. Набойка

Украшение ткани набивным узором в Древней Руси. Виды и технология набойки (кубовая, белоземельная). Мотивы орнамента русской набойки, образцы фантастических животных и птиц, сюжетные изображения и их связь с лубком.

Вопросы к семинару:

1. Как развивался ивановский промысел набойки.
2. Как развивался Павлово-Посадский промысел набивных платков.
3. Проанализируйте декор павловских шалей и их художественные особенности.
4. Расскажите о старейших мастерах Павлово-Посадского промысла.

6.3. Ковроделание

Ковры в Древней Руси. Русские традиции и центры производства безворсовых и махровых ковров. Конструкция ковроткацкого станка, приспособление и инструменты. Композиция и орнамент русских ковров. Санные ковры.

Тема 7. Лаковая живопись.

7.1. Лаковая миниатюра.

Истоки русской лаковой живописи. Наиболее известные центры лаковой миниатюры – Федоскино (Московская обл.), Палех и Холуй (Ивановская обл.), Мстера (Владимирская обл.). Технология производства изделий из папье-маше.

Вопросы к семинару:

1. Расскажите о Федоскино (история промысла, тематика и художественные особенности росписи, способы декоративного оформления изделий, мастера).
2. Палех, Холуй и Мстера – старинные русские иконописные промыслы.
3. Расскажите о Палехе (история промысла, тематика и художественные особенности росписи, основные этапы палехской росписи, мастера).
4. В чем специфика холуйской росписи.
5. Каковы особенности мстерской росписи.

7.2. Роспись по металлу

Возникновение лаковой росписи по металлу на Урале и в Москве. Нижнетагильский промысел росписи подносов.

Вопросы к семинару:

1. Каковы традиции жостовской росписи по металлу (создание жостовского подноса, его формы, применение цветных фонов, сюжеты росписи и композиция, художественные особенности росписи, основные этапы росписи, завершающая отделка подносов).

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы:

1. Истоки, история и основные этапы становления и развития народного декоративно-прикладного творчества.
3. Специфика народного декоративно-прикладного искусства. Его самобытность и уникальность. Национальные традиции и современная символика в искусстве орнамента.
4. Виды народного декоративно-прикладного искусства. Используемые материалы.
6. Технологические приемы выполнения текстуры и фактуры различных материалов в декоративно-прикладном искусстве.
7. Формирование и развитие народных художественных традиций в декоративно-прикладном искусстве.

8. Истоки орнаментального искусства. Виды орнаментов, используемых в декоративно-прикладном искусстве.
9. Крестьянско-ремесленническое искусство источник развития народного декоративно-прикладного искусства.
10. Эстетическая сущность и специфика восприятия декоративного искусства.
11. Виды декоративного искусства.
12. Виды художественной обработки древесины. Дерево в декоративном и народном искусстве, в организации быта и изготовление изделий декоративного искусства и предметов материальной культуры современными материалами.
13. Роспись по дереву. История возникновения народных художественных промыслов в России. Основные центры художественных промыслов: Хохлома; Городец; Полхов-Майдан; Семеновские изделия и т. д.
14. Резьба. Виды резьбы по дереву. Основные центры художественной резьбы по дереву в России.
15. Краткая история зарождения русской росписи по дереву. Основные виды росписи по дереву в России.
16. Резьба и роспись по дереву. Виды традиционной резьбы по дереву (домовая и бытовая). Их характерные особенности.
17. Гончарное искусство. Гончарное искусство в Древней Руси. Развитие гончарного ремесла на Руси XIV-XV вв.
18. Глина в декоративном искусстве и народных промыслах. Глиняная игрушка. Основные центры производства народной игрушки в России: дымковские, филимовские, архангельские, тульские игрушки. Их краткие характерные особенности.
19. Керамика как вид художественного творчества.
20. Художественная керамика, ее виды и основные центры производства декоративных изделий из глины. Скопинская и балхарская керамика.
21. Бытовая керамика. Композиция в керамике, построение керамических форм. Выразительность и особенность цвета в керамике. Классификация керамического сырья (пластичные и непластичные).
22. Художественный металл. Основные центры и направления художественных работ по металлу. Классификация изделий по способу их изготовления (Чеканка. Металлопластика. Гравировка. Скань. Эмаль. Прорезной металл).
24. Художественная обработка металла, традиции и современность. Основные виды художественных работ по металлу.
25. Художественный текстиль. Текстиль и текстильные материалы.
27. Батик как вид декоративного оформления тканей. История батика. Батик в России. Виды батика и его техника. Холодный, горячий батик и свободная роспись.
28. Вышивка. Краткая история зарождения и развития вышивки в России. Основные промыслы. Художественная вышивка как вид декора в costume и быту. Общие сведения о вышивке.
29. Лоскутная техника, традиции и современность. Пэчворк (квилтинг).
30. Ковроткачество. Ручное ковроткачество. История ковроделия. Ковры: иранские, турецкие, азербайджанские. Виды ковров: гладкошерстные и ворсовые.
31. Гобелены. Современные виды гобеленов. Их разнообразие и назначение в быту.
32. Вязание. Вязанные изделия. Роль вязания в быту и одежде.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовые тестовые задания

Тестовое задание на уровень владения терминологией (метод тестирования - графический диктант):

I вариант

1. Конструктивность – заключается в обусловленности декора назначением и конструкцией вещи. (+)
2. Орнаментальность – второстепенный принцип изобразительной композиции. (-)
3. Коллективность – характерная черта народного искусства, тесно связана с передачей традиции от мастера к мастеру, от поколения в поколение. (+)
4. Декоративность – результат коллективного постижения мира путем организации и упрощения видимого. (+)
5. Вариантность – не предполагает импровизацию мастера в рамках заданной системы. (-)

II вариант

1. «Народное» и «прикладное» - это синонимы (+)
2. Канон – путь творчества, обусловленный осознанным или неосознанным единством с природой (+)
3. Творчество народного мастера самостоятельно, индивидуально, не может регулироваться законом коллективности. (-)
4. Отличительная черта традиционного декоративного искусства от народного заключается в целостности мировосприятия. (-)
5. Орнаментальность – второстепенный принцип изобразительной композиции. (-)

Перечень примерных тем для написания рефератов:

1. Развитие традиций русской деревянной игрушки в Сергиево-Посадском и Богородском промысле.
2. Технология, виды и промыслы русской резьбы по дереву.
3. Региональные традиции в деятельности основных центров и промыслов русской росписи по дереву.
4. Великоустюжский черновой промысел и его связь с искусством гравюры XVIII-XIX в.в.
5. Вологодское и вятское кружево (сравнительный анализ).
6. Образный строй гжельской росписи.
7. Художественное своеобразие городецкой росписи по дереву и отражение в ней древних иконописных традиций.
8. Современные тенденции развития промыслов русской глиняной игрушки.
9. Каргопольская и филимоновская глиняная игрушка (сравнительный анализ).
10. Проявление древних традиций русской скани в произведениях Красносельского ювелирного промысла.
11. Жостовский и нижнетагильский промыслы росписи по металлу (сравнительный анализ).
12. Крестецкая строчка и традиции строчевой вышивки Русского Севера.
13. Художественная эволюция русских изразцов.
14. Орнамент и художественные особенности павлово-посадских набивных шалей.
15. Образы росписей Северной Двины: их происхождение и художественное своеобразие.
16. Мстёрская и Палехская лаковая миниатюра (сравнительный анализ).
17. Горьковский гипюр и древние традиции нижегородской вышивки.
18. Нижегородская деревянная игрушка.
19. Ростовская финифть и традиция эмальерного дела на Руси.

20. Сапожковское и касимовское ручное ткачество как явление.
21. Скопинская керамика – традиции и современность.
22. Тобольский промысел резьбы по кости как результат межэтнических контактов.
23. Федоскинская лаковая миниатюра как явление взаимодействия крестьянского искусства с городской народной художественной культурой.
24. Происхождение и символика образов домовой резьбы Поволжья XIX в.
25. Холмогорский промысел резьбы по кости и шемогодский промысел резьбы по бересте: взаимовлияния и специфика.
26. Многообразие видов хохломской росписи по дереву и их художественные особенности.
27. Особенности русских промыслов художественной обработки кости.
28. Развитие русской керамики от XVII к XX вв.
29. Происхождение и символика древних образов русского искусства, воплощённых в русской глиняной игрушке.
30. Региональные традиции русского кружевоплетения XIX-XX в.в..
31. Истоки художественных традиций русской лаковой живописи.

Примерные вопросы к экзамену по курсу:

1. Как развивалось изучение народного декоративно-прикладного искусства в отечественной науке?
2. В чем заключаются отличительные черты народного искусства как особого типа творчества?
3. Каковы основные этапы развития русского декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов?
4. Почему орнамент является единым языком народного декоративно-прикладного искусства и каковы его функции?
5. Каковы происхождение и семантика основных образов народного декоративно-прикладного искусства?
6. Какие факторы учитываются в художественном анализе произведений народного декоративно-прикладного искусства?
7. Каковы технология, виды и промыслы русской резьбы по дереву?
8. Как проявились региональные традиции в деятельности основных центров и промыслов русской росписи по дереву?
9. Каковы отличительные особенности художественной обработки кости?
10. Каковы традиции художественной обработки камня на Руси?
11. Каков путь развития русской керамики от XVII к XX в.в.?
12. Каково происхождение и символика древних образов русского искусства, воплощённых в русской глиняной игрушке?
13. Какие традиции древнерусского ювелирного искусства проявились в промыслах художественной обработки металлов в XVII -XX в.в.?
14. Дайте характеристику понятия «школа народного искусства».
15. Назовите традиционные художественные промыслы России.
16. Каково назначение орнамента?
17. Какие типы орнаментов вы знаете?
18. Какие области народного искусства вы знаете?
19. Какие области декоративно-прикладного искусства вы знаете?
20. Расскажите о взаимодействии народного и профессионального декоративного искусств.
21. Как можно определить, является ли ваза произведением народного или профессионального декоративного искусства?

22. Для чего необходимо умение анализировать выразительные средства художественной вещи в народном и декоративно-прикладном искусстве?
23. Как вы понимаете традиционность народного искусства?
24. Каковы отличительные особенности художественной обработки ювелирных изделий?
25. Какова семантика образов и художественное решение произведений русской народной вышивки XIX-XX в.в.?
26. Каковы региональные традиции русского народного ткачества XIX-XX в.в.?
27. Каковы региональные традиции русского кружевоплетения XIX-XX в.в.?
28. Какова эволюция и основные центры русской набойки и ковроделия?
29. Каковы истоки художественной традиции русской лаковой живописи?

Текущий контроль выполнения заданий осуществляется регулярно, начиная со второй недели семестра. Текущий контроль освоения отдельных тем дисциплины осуществляется при помощи тестовых заданий в виде графического диктанта (заполнения формуляра) в завершении изучения каждого тематического блока. Система текущего контроля успеваемости служит в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию в ходе промежуточной аттестации. Контроль и оценивание выполнения тематических докладов с представлением презентаций осуществляется на 15-17 неделях семестра во время проведения семинарских/практических занятий.

Основные виды учебной деятельности студентов и их общая семестровая балльная оценка:

Реферат с защитой по дисциплине «Народное декоративно-прикладное творчество русского народа» включают в себя условие активного участия в семинарских/практических занятиях, знания основной литературы по изучаемым разделам и ответов на вопросы.

4. Оценка самостоятельной работы

Текущая и промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии со структурированным тематическим планом (см. таблицы 4, 5), а также фондом оценочных средств дисциплины, являющимся неотъемлемой частью учебно-методического комплекса.

При проведении аттестаций по дисциплине применяется балльно-рейтинговая технология оценки знаний студентов предусматривает проведение:

- текущего контроля успеваемости студентов;
- промежуточной аттестации успеваемости студентов.

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое наблюдение за уровнем усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра.

Промежуточная аттестация – это вид контроля, предусмотренный рабочим учебным планом направления подготовки, осуществляется в ходе экзамена (зачета).

Рейтинговая оценка студента по дисциплине определяется по 5-балльной шкале.

30. Шкала оценок /баллов за экзамен/зачет: «отлично» -5 баллов, «хорошо» - 4 балла, «удовлетворительно» - 3 балла, «неудовлетворительно» - 2 балла.

Требования к экзамену/зачету:

- a. Студент должен набрать за текущий семестр необходимое количество баллов.
- b. Предоставить к экзамену/зачету все виды аудиторных и самостоятельных работ (реферат по курсу).
- c. Иметь копии иллюстраций источников, фотографии, записи дисков, изученных на аудиторных занятиях различных видов промыслов.

Критерии оценки результатов по дисциплине¹

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закреплённая за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объёме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».</p>
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>

¹ Могут уточняться и дополняться в соответствии со спецификой дисциплины, установленных форм контроля, применяемых технологий обучения и оценивания.

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>