

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
(ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛА)

Направление подготовки *51.03.02 НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА*

Профиль подготовки *РУКОВОДСТВО СТУДИЕЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ТВОРЧЕСТВА*

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения *очная*

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цель дисциплины:

Основной целью программы дисциплины является формирование у студента фундаментальных знаний и практических навыков в области декоративно-прикладного творчества и педагогики художественной деятельности. Выработать способность применять эти знания в области истории и теории искусств, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в своей профессиональной творческой деятельности; рассматривать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте ; реализовывать образовательные проекты в области декоративно-прикладного творчества

2. Задачи дисциплины :

- Формирование навыков искусствоведческого анализа произведений декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;
- Воспитание художественно-эстетического вкуса студентов, развитие их интереса к народному искусству, его традициям и наследию.
- Формирование базовых знаний и представлений о традиционных промыслах и ремеслах , как одном из направлений современных проектных решений .
- Способствовать мотивации студента осуществлять авторскую деятельность в создании художественных изделий в народной традиции декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
- Развитие умения использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и художественных традициях различных народов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины образовательной программы по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, профиля «Руководство студией декоративно-прикладного творчества».

Блок 1. Дисциплина Традиционные промыслы и ремесла.	Наименование дисциплин учебного плана.
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	«История искусства»
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:	«История ДПИ», Выполнение и защита ВКР «Основы мастерства» «Проектирование»

Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению основных творческих профессиональных задач.

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности) 51.03.02 народная художественная культура, профиль Руководство студией декоративно-прикладного творчества..

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам запросов;	Знать: - Основные источники информации в различных сферах жизни и профессиональной деятельности; - Формы запросов информации применительно к различным источникам знаний; Уметь: - Сформулировать точный запрос на получение необходимой информации; Владеть: - Совокупностью навыков в поиске информации применительно к поставленной задаче; - Выбором оптимального адресата при запросе на необходимую информацию.;
	УК-1.3. При обработке информации отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку зрения	Знать: - Принципы различения фактов, мнений, интерпретаций и оценок в потоке информации; Уметь: - Отличать при обработке информации факты от мнений, интерпретаций, оценок; - Формулировать собственное мнение на базе широких сведений по изучаемой проблеме; Владеть: - Анализировать факты; - Оценивать чужие суждения и интерпретации фактов; - Делать собственные выводы по проблеме; - Аргументировать свою точку зрения.

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.2. Учитывает при социальном и профессиональном общении историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения	Знать: - Специфику мировых религиозных культур в сравнении друг с другом; Уметь: - Толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные различия взаимодействия; особенности межкультурных коммуникаций; - Находит и использует необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; Владеть: - Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	УК-5.3. Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров при межкультурном взаимодействии в целях выполнения профессиональных задач	Знать: - Специфику мировых религиозных культур в сравнении друг с другом; - Уметь: - В устной и письменной формах решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия на русском языке; Владеть: - Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров при межкультурном взаимодействии в целях выполнения профессиональных задач; - Владеет развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; - Выстраивает конструктивное взаимодействие с людьми и сообществами с учетом их социокультурных особенностей;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Традиционные промыслы и ремесла» составляет 3 з.е., 108 академических часов, из них контактных 60 академических часов, СРС – 48 академических часов, формы контроля – зачет с оценкой 4 семестр.

Виды учебной деятельности	Всего	Семестры	
		3	4
Контактная работа обучающихся	60	30	30
Занятия лекционного типа	44	22	22
Занятия семинарского типа	16	8	8
Индивидуальные и другие виды занятий			
Групповые консультации			
Самостоятельная работа (включая часы контроля)	48	24	42

Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)				Диф. зачет
Общая трудоемкость	акад. час	108		
	з.е.	3	1.5	1.5

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения.

№ п/п	Тема (Раздел)	Семестр	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/суказаниемзанятий, проводимых в интерактивных формах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции ЗЛТ	Сем./Практ.З	Ст. Консультации	ИКР	СРС	
1.	Раздел 1	3						
1.1	Тема 1 Введение. Декоративное и народное искусство. Традиции и современность	3	5	2			6	Опрос устный
1.2	Тема.2 Художественная обработка дерева, основные виды и направления. Дерево в ДПИ и народных промыслах	3	5	2			6	Опрос устный Доклад-презентация по индивидуальному заданию к теме
1.3	Тема.3 Гончарное искусство. Изразцы. Глиняная игрушка. Бытовая керамика	3	6	2			6	Опрос устный Доклад-презентация по индивидуальному заданию к теме
1.4	Тема.4 Художественная обработка рога, кости, кожи и меха	3	6	2			6	Опрос устный Доклад-презентация по индивидуальному заданию к теме
	ИТОГО3 СЕМЕСТР:		22	8			24	
	Раздел 2							
2.1	Тема 1 Художественный текстиль (роспись тканей, вышивка, лоскутная техника, ковроткачество, вязание, кружево)	4	7	2			10	Опрос устный. Доклад-презентация по индивидуальному заданию к теме
2.2	Тема 2 .Художественная	4	7				10	Опрос устный

	обработка камня. Стекло в 3 декоративных изделиях. Художественный металл						Доклад-презентация по индивидуальному заданию к теме
2.3	Тема 3. Лаковая миниатюра. Палех, Холуй, Мстера, Федоскино, Ростовская финифть, Жостово	4	8	2		18	Опрос устный Доклад-презентация по индивидуальному заданию к теме ЗАЧЕТ.
	ИТОГО 4 СЕМЕСТР		22	8		42	–

4.3. Содержание разделов дисциплины (модуля)

№	Наименование раздела (подраздела, темы) дисциплины	Содержание
1.	Тема 1. Введение . Декоративное и народное искусство. Традиции и современность	Предмет, задачи и содержание курса. Истоки, история и основные этапы становления и развития декоративного искусства. Основные понятия и термины в декоративно–прикладном искусстве. Эстетическая сущность и специфика восприятия ДПИ. Обзор искусствоведческой и психолого–педагогической литературы. Декоративное и народное искусство. Традиции и современность. Технологические приемы выполнения произведений. ДПИ в различных материалах. Солярные знаки. Лекция с визуальной презентацией
2	Тема 2. Художественная обработка дерева, основные виды и направления. Дерево в ДПИ и народных промыслах	Форма, цвет, текстура и фактура в предметах декоративно-прикладного искусства. Основные центры и изготовления декоративных изделий из дерева. Роспись по дереву: хохлома, городец, полхов-майдан, семеновские изделия и т. п. Резьба. Виды деревянной резьбы. Основные центры художественной резьбы по дереву. Пороки древесины и их использования в декоративном искусстве. Лекция с визуальной презентацией + последующий опрос.
3	Тема 3 Гончарное искусство. Изразцы. Глиняная игрушка. Бытовая керамика	Гончарное искусство. Гончарное искусство Древней Руси. Развитие гончарного ремесла на Руси. Развитие гончарного ремесла на Руси XIV-XV вв. Народное гончарство, его особенности и распространение на территории России. Основные районы гончарных и фарфоро-фаянсовых промыслов. Общие сведения о способах художественной обработки и декорирования. Изразцы. Глиняная игрушка. Лекция с визуальной презентацией +

		последующий опрос
.4	Тема 4Художественная обработка рога, кости, кожи и меха	<p>Художественная обработка рога, кости. Основные центры по обработке рога и кости. Виды кости и способы ее обработки. Общие сведения о косторезном искусстве. Распространение народного искусства резьбы по кости и рогу на территории России. Ценные виды кости и рога. Кожа. Традиции и современность в искусстве по выделыванию изделий из кожи. Кожа в промысловом искусстве народов Севера – чукчей, эскимосов, жителей Прибайкалья, Якутии, Читинской области и т. д. Материалы и виды художественной обработки кожи (тиснение, гравировка, штамповка, мозаика). Особенности вышивки на коже. Мех. Художественная обработка меха. Мех у народов Севера и Дальнего Востока. Сувениры из меха</p> <p>Лекция с визуальной презентацией + последующий опрос .</p> <p>Семинар-собеседование – Доклады студентов по выбранной теме и т.п., длительность 10-15 минут</p>
	Раздел 2	
2.1	Тема 1. Художественный текстиль (роспись тканей, вышивка, лоскутная техника, ковроткачество, вязание, кружево)	<p>Художественная текстиль, традиции и современность, Виды художественных работ с текстильными материалами. Основные центры художественных работ с текстильными материалами. Художественная обработка ткани как вид декоративного–прикладного искусства. Батик (горячий, холодный, свободная роспись.История батика. Батик в России. Батик как вид декоративного оформления тканей. Вышивка. Художественная вышивка, как один из видов украшения изделий из ткани. Общие сведения о вышивке, ее виды. Вышивка, как вид декора в costume и быту. Лоскутная техника, аппликация. Пэчворкиликвилтинг. Лоскутная техника, традиции и современность. Ковроткачество. Ручное ковроткачество. История ковроделия. Ковры как вид декоративного искусства. Назначение ковров, виды, особенность изобразительных средств. Вязание. Вязаные изделия. Классификация вязанных, художественных изделий: по сырью – шерстяные, полушерстяные, пуховые, льняные; по цвету, по орнаменту (геометрическому, растительному, сюжетному); по назначению – головные уборы, перчатки и варежки, чулочно-носочные изделия, предметы одежды; по региональному принципу: оренбургские,</p>

		<p>воронежские, пензенские, северные. Кружево. Виды кружев, их особенности и применение.</p> <p>Лекция с визуальной презентацией</p>
2.2	<p>Тема 2 Художественная обработка камня. Стекло в декоративных изделиях. Художественный металл</p>	<p>Художественная обработка камня. Общие понятия об искусстве резьбе по камню. Камни драгоценные, полудрагоценные, поделочные, цветные. Классификация поделочных цветных камней. Виды камней. Основные центры камнерезных промыслов в России. Утилитарные изделия, декоративно-мозаичные композиции, сувениры, мелкая пластика, украшения и т. д. Стекло в декоративных изделиях. Стеклоделие в Киевской Руси X-XIV в. Дмитровское стекольное производство. Стекло середины XVIII столетия: Москва – измайловское производство, Гусь-Хрустальный, Санкт-Петербург. Современные декоративные изделия из стекла: утилитарные, декоративные предметы оформления интерьера, мелкая скульптурная пластика, декоративная композиция, витражи, сувенирные изделия. Художественное стекло, возможности использования его в декоративном творчестве. Художественный металл. Художественная обработка металла как вид декоративно-прикладного искусства. Применение цветных, драгоценных и черных металлов в декоративном искусстве. Классификация изделий по способу их изготовления. Чеканка, металлопластика, гравировка, скань (филигрань), эмаль, прорезной металл.</p> <p>Лекция с визуальной презентацией -</p>
3.1	<p>Тема 3 Лаковая миниатюра. Палех, Холуй, Мстера, Федоскино, Ростовская финифть, Жостово</p>	<p>Лаковая миниатюра. Палех, Холуй, Мстера, Федоскино, Ростовская финифть, Жостово. Возникновение и развитие лаковой миниатюры в России. Основные центры лаковой миниатюры. Особенности и характеристика каждого промысла: Палех, Холуй, Мстера, Федоскино, Ростовская финифть, Жостово. Истоки лаковой миниатюры. Мастера лаковой миниатюры. Характерные особенности различных промыслов: композиционные, цветовые, технологические, тематические. Традиции и современность в творчестве мастеров данных художественных промыслов.</p> <p>Лекция с визуальной презентацией - Семинар-собеседование – 2 часа Доклады студентов по выбранной теме и т.п., длительность 10-15 минут</p>

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Раздел 1. (темы 1,2,3,4,)	Лекций – 22 часа	– Лекции-презентации с использованием фото- и видеоматериалов
		Семинаров -8 часов	- Доклад-презентация обучающегося по выбранной теме раздела
		(Самостоятельная работа	– Сбор материалов по темам раздела – Подготовка докладов/ сообщений к семинарским занятиям
2.	Раздел 2: (Темы 1,2,3)	Лекций – (22 часов)	– Лекции-презентации с использованием фото- и видеоматериалов
		Семинаров (8 часа)	– Доклад-презентация обучающегося по выбранной теме раздела
		Самостоятельная работа	– Сбор материалов по темам раздела – Выполнение конспектов по темам – Подготовка доклада –презентации по выбранной теме раздела.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Оценочные средства освоения дисциплины обучающимся включают:

- текущую аттестацию;
- рубежную аттестацию;
- промежуточную аттестацию.

Текущая аттестация(контроль формирования компетенций) осуществляется постоянно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Средствами текущей аттестации является контроль готовности к занятиям, учитывающий посещение занятий студентом; обеспеченность необходимыми материалами и инструментами для аудиторной работы; наличие работ, самостоятельно выполненных внеаудиторно;его готовность к консультации по выполненным в процессе самостоятельной работы заданиям.Результаты текущей аттестации преподаватель фиксирует в журнале учебной группы, где указывает посещение и качество аудиторной работы студента. Система текущего контроля успеваемости служит в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию в ходе промежуточной аттестации.

Рубежная аттестация проводится в виде оценки доклада-презентации по выбранной студентом темам. Таким образом, рубежная аттестации проводятся в конце первого семестра.

Промежуточная аттестации – зачет – проводится в рамках зачетной сессии по итогам 3 и 4 семестра обучения в форме итогового опроса по темам пройденного материала.

6.1. Система оценивания

Формы контроля	Компетенция/ индикатор компетенции	оценка
Текущая аттестация		
Контроль готовности к занятию (явка, наличие самостоятельно выполненных работ, готовность к консультации по результатам самостоятельной работы,)	УК-1	зачтено/не зачтено
Рубежная аттестация		
Оценка освоения раздела дисциплины выступление-презентация обучающегося по выбранной теме раздела	УК-1 УК-5	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Промежуточная аттестация		отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Комплексная оценка освоения дисциплины за участие в дискуссии и выступление с докладом–презентацией студентов по выбранной теме и т.п., длительность 10-15 минут	УК-1 УК-5	

Для выведения оценки в установленной форме по 5-балльной шкале по итогам промежуточной аттестации учитывается среднеарифметический результат работы студента на всех рубежных аттестациях за семестр. В спорной ситуации учитываются результаты текущего контроля работы студента в семестре

6.2. Критерии оценки результатов поддисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«зачтено (отлично)»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенции, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме 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 умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«зачтено (хорошо)»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и применяет 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>
«зачтено (удовлетворительно)»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его практическом использовании 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> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».</p>
не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его практическом использовании 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>

6.3.1 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине контролирующие сформированность компетенций УК-1, УК-5

Перечень примерных контрольных вопросов и тем 3 семестра :

1. Роль, место и значение народного декоративно-прикладного искусства в жизни общества и человека.
2. Формирование и развитие народных художественных традиций в декоративно-прикладном искусстве. Многообразие и единство орнаментальных мотивов разных стран и народов (солнечные знаки, региональный характер).
3. Крестьянско-ремесленное искусство источник развития народного декоративно-прикладного искусства.
4. Краткая история зарождения русской росписи по дереву.
5. Виды резьбы по дереву. Основные центры художественной резьбы по дереву в России. Виды традиционной резьбы по дереву (домовая и бытовая). Их краткие характерные особенности.
6. Гончарное искусство. Развитие гончарного ремесла (Гончарное искусство в Древней Руси XIV-XV вв)
7. 5. Основные центры производства народной игрушки в России. Их краткие характерные особенности
8. Керамика. Специфические особенности керамической скульптуры малых форм. Скопинская и бархарская керамика. Бытовая керамика. Выразительность и особенность цвета в керамике.
9. Художественная обработка рога и кости. Основные центры костерезного искусства в России. Русская и Северо-русская резьба по кости: Чукотская, корякская, эскимосская и т. д. их краткие характерные особенности. Ценные виды рога и кости.
10. Художественная обработка кожи и меха. Традиции и современность в декоративно-прикладном искусстве по выделыванию изделий из кожи и меха. Мех у народов Севера и Дальнего Востока. Сувениры из меха.

Перечень примерных контрольных вопросов и тем 4 семестра:

1. Художественный металл. Основные центры и направления художественных работ по металлу. Классификация изделий по способу их изготовления (Чеканка.Металлопластика. Гравировка. Скань. Эмаль. Прорезной металл).
2. Художественная ковка как вид декоративно-прикладного искусства. Этапы художественнойковки и ее основные приемы: гибка, вытяжка, осадка; выглаживание, скручивание, нанесение рисунка; горновая сварка. Применение цветных драгоценных и черных металлов в декоративном искусстве.
3. Художественная обработка металла, традиции и современность. Основные виды художественных работ по металлу. Традиционные центры художественной обработки металла. Полудрагоценный и поделочный камень в декоративном искусстве.
4. Художественный текстиль. Текстиль и текстильные материалы. Основа текстиля пряжа. Виды волокон: растительные, белковые, искусственные. Их краткая характеристика.
5. Художественная текстиль, традиции и современность. Виды художественных работ с текстильными материалами. Основные центры художественного текстиля. Текстиль в быту и одежде.
6. Батик как вид декоративного оформления тканей. История тканей. История батика. Батик в России. Виды батика и его техника. Холодный, горячий батик и свободная роспись.
7. Вышивка. Краткая история зарождения и развития вышивки в России. Основные промыслы. Художественная вышивка как вид декора в костюме и быту. Общие сведения о вышивке.
8. Лоскутная техника, традиции и современность. Пэчворк (квилтинг).

9. Ковроткачество. Ручное ковроткачество. История ковроделия. Ковры: иранские, турецкие, азербайджанские. Виды ковров: гладкошерстные и ворсовые. Художественная особенность ковров: фактура, цвет, композиция. Разнообразие и назначение в быту ковровых изделий.
10. Гобелены. Современные виды гобеленов. Их разнообразие и назначение в быту.
11. Вязание. Вязанные изделия. Их классификация: по сырью, цвету, орнаменту, назначению и региональному принципу. Роль вязания в быту и одежде.
12. Кружево. Ручное кружевоплетение. Кружевоплетение в России. Основные промыслы: кружева вологодские, Елецкие, орловские, вятские, Михайловские и т. д.
13. Художественная обработка камня. Общие понятия об искусстве резьбы по камню. Основные центры камнерезных промыслов в России. Классификация изделий из поделочного камня.
14. Художественное стекло. Возможности использования художественного стекла в декоративном творчестве. Основные центры стекольного производства. Современные декоративные изделия из стекла.
15. Лаковая миниатюра. Возникновение и развитие лаковой миниатюры в России. Основные центры лаковой живописи: Палех; Федоскино, Мстера, Холуй. Художественные особенности, известные мастера, материал, техника.
16. Традиционные центры лаковой миниатюры в России, их основные особенности. Жостово – традиции и современность.
17. Ростовская финифть в декоративно-прикладном искусстве. Характерные особенности. Разнообразие видов и назначение в быту.

6.3.2 Тестовые задания, контролирующие сформированность компетенций УК-1 УК-5.

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная:

1. Поверин, А. И. Гончарное искусство (художественная керамика) : учеб.пособие / А. И. Поверин ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2006. - 229 с. : ил., схем. - Библиогр.: с.219-220. - ISBN 5-94778-121-2 : 81-30-; 150-.
2. Беловинский, Л. В. Русские крестьянские ремесла и промыслы : учеб.пособие / Л. В. Беловинский ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2010. - 273 с. : ил. - Библиогр.: с. 273-273. - ISBN 978-5-94778-222-6 : 90-.
3. Кошаев, В. Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития [Электронный ресурс] : учеб.пособие для студентов вузов / В. Б. Кошаев. - М. : ВЛАДОС, 2010. - 271, [1] с., 16 с. ил. - ISBN 978-5-691-01531-1.

Дополнительная:

1. История народных художественных промыслов :Прогр. для высш. учеб.заведений культуры и искусств. Ч.1 : История русских народных художественных промыслов / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Сост. Исенко С.П. - М., 2000. - 23с. - 4-.
2. Народные художественные промыслы России / Сост. В.П.Антонов. - М. :Интербук-бизнес, 2000. - 241,[6]с : ил. - ISBN 5-89164-064-3 : 340-.
3. Пухначева Е.Ю. Теория и история народного декоративно-прикладного творчества :Учеб.пособие. Ч.1 : Русское искусство / Е. Ю. Пухначева;Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2003. - 94с. - 24-.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Для освоения дисциплины обучающимся обеспечен доступ к электронным информационным ресурсам, содержащим профессиональную базу данных и литературные источники, дополняющие перечень литературы:

- ЭБС ЛАНЬ. Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ. Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ. Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Планы занятий

1.	Раздел 1.	
1.1	Тема 1 Введение Тема 2 Декоративное и народное искусство. Традиции и современность (2 часа)	Лекция с визуальной презентацией 2 часа - Составление хронологической таблицы на тему: «История возникновения народных художественных промыслов в России». Таблица состоит из разделов: Время возникновения промысла, Место возникновения промысла, Внешний вид изделий, Характерные особенности произведений. Вопросы для рассмотрения и обсуждения: <ul style="list-style-type: none">– Многообразие и единство орнаментальных мотивов разных стран и народов.– Формирование и развитие народных художественных традиций.– Выражение национального темперамента и национального характера.
1.2	Тема 3. Художественная обработка дерева, основные виды и направления. Дерево в ДПИ и народных промыслах (2 часа)	Лекция с визуальной презентацией + последующий опрос Составление тематической карты «Основные центры художественных промыслов» (Хохлома, Полхов-Майдан, Семеновские изделия и т. д.) Вопросы для рассмотрения и обсуждения: <ul style="list-style-type: none">– Значение текстурно-фактурных возможностей материалов в процессе изготовления изделий декоративного искусства.– Синтез архитектуры, скульптуры, монументального и декоративных искусств
1.3	Тема 4. Гончарное искусство. Изразцы. Глиняная игрушка. Бытовая керамика (2 часа)	Лекция с визуальной презентацией + последующий опрос Вопросы для рассмотрения и обсуждения: <ul style="list-style-type: none">– Специфические особенности керамической скульптуры малых форм. Основные центры производства.– Керамика – традиции и современность.

		<ul style="list-style-type: none"> – Центры искусства керамики: Гжель, Скопин, Каргополь, Тула, Дмитриев, Санкт-Петербург и др.
1.4.	Тема5 Художественная обработка рога, кости, кожи и меха (2 часа)	<p>Лекция с визуальной презентацией + последующий опрос – 4 часа</p> <p>Вопросы для рассмотрения и обсуждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Художественная обработка кожи и меха. – Традиции и современность в ДПИ по выделыванию изделий из кожи и меха. – Мех у народов Севера и Дальнего Востока. Сувениры из меха. <p>Семинар-собеседование – 2 часа</p> <p>Доклады студентов по выбранной теме и т.п., длительность 10-15 минут</p>
	Раздел 2	
2.1.	Тема 6. Художественный текстиль (роспись тканей, вышивка, лоскутная техника, ковроткачество, вязание, кружево) (2 часа)	<p>Лекция с визуальной презентацией + последующий опрос – 4 часа</p> <p>Вопросы для рассмотрения и обсуждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Основные промыслы: Вологодские, Елецкие и Кировские кружева, их отличия. – Мерное кружево и ручные кружевные изделия. – Традиции кружевоплетения в современном декоративном искусстве.
2.2.	Тема 7 Художественная обработка камня. Стекло в декоративных изделиях. Художественный металл (3 часа)	<p>Лекция с визуальной презентацией – 4 часа</p> <p>Вопросы для рассмотрения и обсуждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Основные центры и направления художественных работ по металлу: – Красносельский промысел, Кавказские изделия, Ростовская финифть, Великоустюжская чернь, Златоустовская гравюра на металле, Каслинское художественное литье, Кубачинские серебряные изделия, ювелирное искусство Дагестана, Якутские ювелирные изделия
2.3.	Тема 8 Лаковая миниатюра. Палех, Холуй, Мстера, Федоскино, Ростовская финифть, Жостово (3 часа)	<p>Лекция с визуальной презентацией -2 часа</p> <p>Вопросы для рассмотрения и обсуждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Жостово. Возникновение росписи подносов. – Подносы с. Жостово, уральские подносы (Московская и Свердловская области), их особенности. Технологические приемы работы цветом по металлу. – Традиции и современность в творчестве жостовских мастеров. <p>Семинар-собеседование – 2 часа</p> <p>– Доклады студентов по выбранной теме и т.п., длительность 10-15 минут</p>

Материально-техническое обеспечение занятия:

Для качественного проведения лекционных и семинарских учебных занятий необходимо наличие лекционной аудитории с интерактивной доской с подключением к

сети Интернет (видеопроектор с демонстрационным экраном), аудиосредства с микрофоном; средства затемнения – ролл-шторы.

Обучающиеся самостоятельно обеспечивают себя инструментами, расходными и графическими материалами для выполнения учебных заданий в аудиторной работе.

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к дискуссии, презентации, подготовка доклада, конспектирование изучаемой литературы, сбор визуальных материалов по изучаемой теме дисциплины.

Самостоятельная работа обучающегося является продолжением аудиторной работы. В системе учебного процесса в высшей школе она рассматривается как средство обучения, и как способ учебно-научного познания.

Результаты самостоятельной работы студента представляются преподавателю на занятиях для консультаций, и выработки планов дальнейшей индивидуальной работы.

8.3. Методические рекомендации по подготовке доклада-презентации к семинарским занятиям.

Доклад-презентация готовится обучающимся по выбранной теме. Представляет собой краткое изложение наиболее существенных аспектов профессиональной проблематики применительно к выбранному явлению, персоналии или произведению графического дизайна.

Экранная презентация является визуальным сопровождением устного доклада. Она не должна быть тождественна докладу, но должна расширять, дополнять сказанное. Давать опорную визуальную информацию, которая нуждается в представлении и комментарии докладчика. Может так же содержать элементы инфографики: схемы, таблицы, диаграммы, расширяющие восприятие материалов доклада.

Объём экранной презентации – от 15 до 25 слайдов, длительность доклада – 10-15 минут. Выполняется экранная презентация в приложении PowerPoint, как многостраничный файл, адаптированный к формату интерактивной доски (пропорция изображения -16:9).

Доклад предполагает осмысление и анализ достижений графического дизайна, выбранного обучающимся по изучаемой проблеме, умение сформулировать роль и значимость объекта изучения, демонстрацию глубокого ознакомления с объектом изучения и навык сбора приоритетной визуальной информации.

При выполнении самостоятельных работ осуществляется:

1. Приобретение навыков работы с литературой и самостоятельного поиска необходимых материалов;
2. Выработка и закрепление рациональных методов выполнения самостоятельной работы, приобретения и закрепления знаний;
3. Развитие творческого мышления студентов;
4. Приобщение к научно исследовательской работе, приобретение навыков ведения научных исследований;
5. Психологическая установка на самостоятельное, систематическое пополнение своих знаний;
6. Выработка навыков самоорганизации и самодисциплины.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме,

к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;

- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, PowerPoint;

MediaPlayerClassic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные аудитории для групповой и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине обеспечивают качественный образовательный процесс:

- Лекционная аудитория для проведения лекций и семинаров, оснащенная мебелью для обучающихся (письменные столы, рабочие стулья); рабочим местом педагога – стол, стул, персональный компьютер с WEB-камерой, средства презентации – интерактивная доска с подключением к сети Интернет (видеопроектор с демонстрационным экраном), аудиосредства с микрофоном; средства затемнения – ролл-шторы;

- Аудитория для самостоятельной работы обучающихся, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составители: доцент кафедры Кондратенко Е.В.

Зав.кафедрой дизайна и ДПИ Мерзликина Ю.Н.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛА

(наименование дисциплины (модуля))

51.03.02 НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

(направление подготовки)

РУКОВОДСТВО СТУДИЕЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА

(профиль/специализация)

1. Цель дисциплины

Основной целью программы дисциплины является формирование у студента фундаментальных знаний и практических навыков в области декоративно-прикладного творчества и педагогики художественной деятельности. Выработать способность применять эти знания в области истории и теории искусств, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в своей профессиональной творческой деятельности; рассматривать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте; реализовывать образовательные проекты в области декоративно-прикладного творчества

2. Задачи дисциплины:

- Формирование навыков искусствоведческого анализа произведений декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;
- Воспитание художественно-эстетического вкуса студентов, развитие их интереса к народному искусству, его традициям и наследию.
- Формирование базовых знаний и представлений о традиционных промыслах и ремеслах, как одном из направлений современных проектных решений.
- Способствовать мотивации студента осуществлять авторскую деятельность в создании художественных изделий в народной традиции декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
- Развитие умения использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и художественных традициях различных народов.

4. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

Основные источники информации в различных сферах жизни и профессиональной деятельности;

- Формы запросов информации применительно к различным источникам знаний;
- Принципы различения фактов, мнений, интерпретаций и оценок в потоке информации;
- Специфику мировых религиозных культур в сравнении друг с другом;

Уметь:

- Сформулировать точный запрос на получение необходимой информации;
- Отличать при обработке информации факты от мнений, интерпретаций, оценок;
- Формулировать собственное мнение на базе широких сведений по изучаемой проблеме;
- Толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные различия взаимодействия; особенности межкультурных коммуникаций;

- Находит и использует необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов;

Владеть:

- Совокупностью навыков в поиске информации применительно к поставленной задаче;
- Выбором оптимального адресата при запросе на необходимую информацию.;
- Анализировать факты; Оценивать чужие суждения и интерпретации фактов; Делать собственные выводы по проблеме; Аргументировать свою точку зрения.
- Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;

4. Формы контроля по дисциплине:

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация студентов:

Зачет с оценкой по итогам 4 семестра.

5. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц.

6. Структура, краткое содержание дисциплины:

Раздел 1

Тема 1. Введение в специальность Декоративное и народное искусство. Традиции и современность

Тема 2. Художественная обработка дерева, основные виды и направления. Дерево в ДПИ и народных промыслах

Тема 3. Гончарное искусство. Изразцы. Глиняная игрушка. Бытовая керамика

Тема 4 Художественная обработка рога, кости, кожи и меха

Раздел 2

Тема 1. Художественный текстиль (роспись тканей, вышивка, лоскутная техника, ковроткачество, вязание, кружево)

Тема 2. Художественная обработка камня. Стекло в декоративных изделиях. Художественный металл

Тема 3 . Лаковая миниатюра. Палех, Холуй, Мстера, Федоскино, Ростовская финифть, Жостово.