

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Сергиево-Посадский институт игрушки-филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (АКАДЕМИЯ)»**

РЕКОМЕНДОВАНО
кафедрой общегуманитарных
и естественнонаучных дисциплин
протокол № 1
от 30.08.2019 г.
Зав. кафедрой

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Сергиево-Посадского
института игрушки-филиала

ВШНИ(а)

О.В.Озерова

«30» августа 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Теория и истории традиционного прикладного искусства
/народные художественные промыслы/

Направление подготовки: 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы

Профиль подготовки: Художественная роспись ткани

Уровень бакалавриата

Форма обучения: очно-заочная

Сергиев Посад

2019 г.

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

общекультурные компетенции:

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); лекция-дискуссия; проблемная лекция; визуальная лекция; семинар коллоквиум; семинар дискуссия.
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); семинар коллоквиум; семинар дискуссия; веб-квест.
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); семинар коллоквиум; семинар дискуссия; веб-квест.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

цели, содержание и варианты организации проектной работы в дизайне;
набор возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в дизайне;
как разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным задачам в дизайне;

варианты создания комплексных функциональных и композиционных решений проекта в дизайне.

уметь:

ставить цели, отбирать содержание и выбирать варианты организации проектной работы в дизайне;

синтезировать набор возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в дизайне;

разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным задачам в дизайне;

создавать комплексные функциональные и композиционные решения проекта в дизайне.

владеть:

вариантами организации проектной работы в дизайне;

набором возможных решений задач и подходами к выполнению проекта в дизайне;

проектными идеями, основанными на творческом подходе к поставленным задачам в дизайне;

комплексными функциональными и композиционными решениями проекта в дизайне.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 и 6 семестрах.

«Традиционное прикладное искусство (народное искусство)» сопровождается изучением «Истории искусств».

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических часов.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аудиторные занятия	36					18	18				

(всего)											
В том числе:											
Лекции	6					4	2				
Практические занятия (ПЗ)	30					14	16				
Семинары (С)											
Лабораторные работы (ЛР)											
Самостоятельная работа (всего)	252					126	126				
В том числе:											
Курсовой проект (работа)							Кур. раб.				
Расчетно-графические работы											
<i>Другие виды самостоятельной работы</i>											
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)						Зач с оценкой	экзамен				
Общая трудоемкость час	288					144	144				
зач. ед.	8										

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	Семин	СРС	Всего час.
1.	Введение в народное искусство	1	3			26	30
2.	Теория традиционного прикладного искусства	1	7			48	56
3.	История традиционного прикладного искусства (по видам).	2	10			86	98
4.	Современное состояние и перспективы развития традиционного прикладного искусства	2	10			92	104
	Итого	6	30			252	288

4.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Введение в народное искусство	Введение Цели и задачи курса, виды занятий; требования к

		<p>лекционному курсу; требования к семинарским занятиям; требования к СРС; работа с учебными и методическими материалами; требования к итоговой аттестации.</p>
		<p>Общие понятия народного искусства Место и значение народного искусства в национальной культуре. Основные понятия народного искусства: традиция, канон, школа, народный мастер, ремесло, искусство, фольклор. Основные положения теории народного искусства как части культуры в исследованиях М. А. Некрасовой (традиция и оригинальность; коллективное и индивидуальное; канон и школа; национально-региональный характер и формы бытования народного искусства). Народное и «профессиональное» искусство.</p>
		<p>История изучения и собирания народного искусства в России в XIX веке Труды фольклористов XVIII-XIX вв. (В.Н. Татищев, И.М. Снегирев, П.В. Киреевский, В.И. Даль, А.Н. Афанасьев, П.Н. Рыбников, А.Ф. Гильфердинг, А.Н. Веселовский). Ф.Г. Солнцев и его вклад в изучение и сохранение памятников народного искусства. Г.Г. Гагарин и В.А. Прохоров и их роль в сохранении памятников христианской древности (Древнехристианский музей при Академии художеств). Вопросы народной культуры в работах В.В. Стасова. Вклад С.А. Давыдовой, Н.Л. Шабельской, М.К. Тенишевой в сохранение произведений народного искусства, изучение и развитие женских рукоделий. Н.В. Султанов и В.В. Суслов – исследователи деревянного зодчества Русского Севера. Темы народного искусства в публицистических и художественных работах И.Я. Билибина. Исследования русского царского костюма П.И. Савваитова. Искусство Владимирской земли в трудах И.А. Гольшева. Альбомы по народному искусству гр. А.А. Бобринского. Роль меценатов в сохранении и развитии народного искусства, организации учебных заведений и музеев (А.Л. Штиглиц, А.А. Половцов, П.И. Щукин, А.П. Бахрушин). Талашкино и Абрамцево – центры русской культуры на рубеже XIX-XX веков. Формирование первых музейных собраний народного искусства (Кустарный музей, Этнографический отдел</p>

		государственного Русского музея).
		<p>История изучения и собирания традиционного прикладного искусства в России в XX веке <i>Становление научного подхода к изучению народного искусства в 1920-е – 1930-е годы.</i> Проблемы крестьянского искусства в трудах В.С. Воронова. А.В. Бакушинский и его роль в развитии центров лаковой миниатюрной живописи. Проблемы развития народного искусства в трудах В.М. Василенко. Роль Г.М. Жидкова в становлении искусства Палеха. Н.Д. Бартрам и изучение народной игрушки. Вопрос происхождения древних мотивов народного искусства в трудах В.А. Городцова и Л.А. Динцеса. НИИХП как центр теории и практики народных промыслов. <i>Углубление методики исследования народного искусства во второй половине XX века.</i> История художественного ремесла древних славян и Древней Руси в трудах Б.А. Рыбакова и В.М. Василенко. А.Б. Салтыков – исследователь народной керамики и фарфора. Искусство Палеха в трудах Н.М. Зиновьева. Основные понятия теории народного искусства в исследованиях М. А. Некрасовой. Проблемы народного искусства в работах И.Я. Богуславской. Вопросы теории народного искусства в трудах Т.М. Разиной. Художественные вышивка и кружево в исследованиях В.А. Фалеевой и Н.Т. Климовой. Темы кистевой и графической росписи в трудах В.М. Вишневской, Т.И. Емельяновой, Н.В. Тарановской. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства и Отдел народного искусства в Государственном Русском музее: история формирования коллекций и современные исследования.</p>
2.	Теория традиционного прикладного искусства	<p>Общие понятия теории традиционного прикладного искусства Место и значение традиционного прикладного искусства в системе искусств. Народные художественные промыслы как часть традиционного прикладного искусства. Основные понятия в традиционном прикладном искусстве: традиция, канон, школа, художник традиционного прикладного искусства. Понятие художественной системы в традиционном</p>

		<p>прикладном искусстве (на примере анализа художественной системы искусства Палеха в исследованиях М. А. Некрасовой).</p> <p>Народные художественные промыслы как одна из исторически сложившихся форм организации работы мастеров традиционного прикладного искусства.</p> <p>Художественная промышленность как тип производства.</p> <hr/> <p>Средства художественной выразительности произведений традиционного прикладного искусства</p> <p>Виды традиционного прикладного искусства (керамика, вышивка, кружево, текстиль, художественная обработка дерева, металла, камня, кости, лаковая миниатюрная живопись, роспись по дереву, роспись по металлу).</p> <p>Средства художественной выразительности в традиционном прикладном искусстве и специфика его художественного языка.</p> <p>Технологические (техника исполнения, используемые материалы) и художественно-стилистические (орнаментальные мотивы, цветовые решения, композиционные построения) особенности произведений центров народных художественных промыслов.</p> <p>Образ в традиционном прикладном искусстве.</p> <hr/> <p>Профессиональное образование в традиционном прикладном искусстве в России в XXI веке</p> <p>Современное состояние профессионального образования в области традиционного прикладного искусства (учебные заведения в центрах традиционного прикладного искусства).</p> <p>Роль Высшей школы народных искусств в сохранении традиций и развитии народного искусства в XXI в.</p> <p>Идея непрерывного профессионального образования в традиционном прикладном искусстве.</p> <p>Исследования сотрудников ВШНИ в области кружевоплетения, вышивки, лаковой миниатюрной живописи, ювелирного искусства, декоративной росписи.</p>
3.	<p>История традиционного прикладного искусства (по видам).</p>	<p>География центров народных художественных промыслов России</p> <p><i>Московская область:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Абрамцево (резьба по дереву) Богородское (резьба по дереву) Гжель (керамика) Жостово (роспись металла) Москва (роспись металла) Павловский Посад (набойка – платки) Сергиев-Посад (игрушка)

		<p>Федоскино (лаки) Хотьково (резная кость)</p> <p>Тульская область: Белев (кружево) Филимоново (игрушка)</p> <p>Владимирская область: Мстера (ЛМЖ, художественная вышивка – владимирские швы, белая гладь, ювелирное искусство – скань) Гусь-Хрустальный (стекло)</p> <p>Ивановская область: Палех (ЛМЖ) Холуй (ЛМЖ, вышивка – ивановская строчка)</p> <p>Нижегородская область: Вышивка (горьковский гипюр, золотное шитье) Балахна (кружево) Хохлома, Семенов (роспись дерева) Городец (роспись дерева) Варнавино (резьба по кости) Полх-Майдан (роспись по дереву)</p> <p>Рязанская область: Скопин (керамика) Михайлов (кружево)</p> <p>Кировская область: Киров (кружево, резьба по капу) Дымково (игрушка)</p> <p>Тверская область: Торжок (золотное шитье) Ведное (ведновская строчка – вышивка)</p> <p>Ярославская область: Ростов Великий (ростовская финифть)</p> <p>Вологодская область: Вологда (кружево) Великий Устюг (чернение по серебру) Шемогодь (береста)</p> <p>Архангельская область: Холмогоры (резьба по кости) Каргополь (золотное шитье, игрушка) Росписи Северной Двины</p> <p>Ленинградская область: Кириши (кружево)</p> <p>Новгородская область: Крестцы (вышивка – крестецкая строчка)</p> <p>Костромская область: Красное на Волге (ювелирное искусство)</p> <p>Липецкая область: Елец (кружево)</p> <hr/> <p>Художественная вышивка Основные этапы развития художественной вышивки. Понятийный аппарат художественно вышивки.</p>
--	--	---

		<p>Материалы, инструменты и оборудование для вышивки.</p> <p>Производство вышитых изделий – машинное и ручное.</p> <p>Основные виды вышивки: счетные и свободные.</p> <p>Основные виды швов (счетные и свободные).</p> <p>Шитье Древней Руси: лицевое и орнаментальное золотное шитье.</p> <p>Золотное шитье в народном костюме (торжокское, каргопольское, нижегородское).</p> <p>Жемчужное шитье.</p> <p>Художественно-стилистические и технико-технологические особенности вышивки регионов России:</p> <p>золотное шитье (Торжок);</p> <p>крестецкая строчка (Крестцы, Новгородская обл.);</p> <p>нижегородский гипюр (Чкалов, Нижегородская обл.);</p> <p>вологодские стекла (Вологда);</p> <p>цветная перевить (Калуга, Рязань);</p> <p>мстерская белая гладь (Мстера, Владимирская обл.);</p> <p>русская гладь (Мстера, Владимирская обл.);</p> <p>владимирские верхошвы (Мстера, Владимирская обл.);</p> <p>ивановская строчка (Ивановская обл.);</p> <p>орловский спис (Орел);</p> <p>вышивки Поволжья;</p> <p>олонецкое шитье (Архангельская обл.).</p> <hr/> <p>Художественное кружевоплетение</p> <p>Основные этапы развития художественного кружевоплетения.</p> <p>Материалы, инструменты, оборудование и технология художественного кружевоплетения (численное, парное и сцепное кружево).</p> <p>Художественно-стилистические и технико-технологические особенности кружева европейских центров (брюссельские, брабантские, шантлиль и др.).</p> <p>Художественно-стилистические и технико-технологические особенности кружева регионов России:</p> <p>вологодское (Вологда);</p> <p>киришское (Кириши, Ленинградская обл.);</p> <p>балахнинское (Балахна, Нижегородская обл.);</p> <p>елецкое (Елец, Липецкая обл.);</p> <p>вятское (Киров);</p> <p>михайловское (Михайлов, Рязанская обл.);</p> <p>белевское (Белев, Тульская обл.).</p> <p>Кружевные школы России.</p> <hr/> <p>Художественный текстиль</p> <p>Основные этапы развития художественного текстиля (ткачества, ковроткачества, набойки, росписи ткани).</p> <p>Материалы, инструменты, оборудование, особенности технологии в ткачестве (на дощечках, на бердышке, на</p>
--	--	---

		<p>ткачком стане), набойке (кубовая и верховая), ковроткачестве (паласные и ворсовые ковры), росписи ткани («холодный» и «горячий» батик). Узорное ткачество в народном костюме. Художественные и технологические особенности рязанского, воронежского, шахуньского, ивановского, череповецкого узорного ткачества. Основные центры ковроткачества в России (курские, воронежские, белгородские) и Дагестане (дербентские, кусумкентские, табасарнские). Павлово-посадский промысел художественной набойки (художественно-стилистические и технико-технологические особенности произведений, колорит и орнамент).</p>
		<p>Художественная резьба по кости Основные этапы развития художественной обработки кости. Материалы, инструменты, оборудование и особенности технологии обработки кости. Основные виды резьбы по кости (объемная, рельефная, ажурная резьба; гравировка). Основные центры художественной обработки кости в России: холмогорская (Холмогоры, Архангельская обл.); тобольская (Тобольск, Тюменская обл.); якутская (Якутск); хотьковская (Хотьково, Московская обл.); варнавинская (Варнавино, Нижегородская обл.).</p>
		<p>Художественная обработка металла История развития художественной обработки металла. Материалы, основные способы обработки металла, приемы декорирования. Драгоценные клады Древней Руси: Киев, Новгород, Рязань. Ювелирное искусство Новгорода XI-XII вв. Ювелирное искусство Москвы XIV-XVII в. Народные традиции художественной обработки металла. (кованое и прорезное железо, медное литье). Основные центры художественной обработки металла в России: великоустюжское чернение по серебру (Великий Устюг, Вологодская обл.); ростовская финифть (Ростов, Ярославская обл.); красносельская филигрань (Красное-на-Волге, Костромская обл.); мстерская скань (Мстера, Владимирская обл.); каслинское чугунное литье (Касли, Челябинская обл.); златоустовская гравюра на металле (Златоуст, Челябинская обл.).</p>

		<p>Художественные лаки Основные этапы развития лаковой живописи (художественной росписи по металлу и лаковой миниатюрной живописи). Материалы и инструменты для изготовления лаковых изделий (технология изготовления папье-маше, листовое железо). Декоративная роспись по металлу (художественно-стилистические и технико-технологические особенности произведений). Нижний Тагил; Жостово; Москва («московское письмо»); «Петербургский поднос». Художественно-стилистические и технико-технологические особенности произведении лаковой миниатюрно живописи. Федоскино – старинный центр лаковой миниатюрной живописи России. Лаковая миниатюрная живопись иконописных центров: Палех, Мстера, Холуй (связь с иконописными традициями; стилистические, композиционные и колористические особенности произведений; сюжеты; особенности орнаментов).</p> <hr/> <p>Декоративная роспись по дереву Основные этапы развития декоративной росписи по дереву. Материалы и инструменты для выполнения росписи. Основные виды росписи по дереву: кистевая и маховая. Нижегородская область – один из основных центров росписи по дереву: Городец (художественно-стилистические и технико-технологические особенности произведений); Хохлома (семеновское и семинское направления; художественно-стилистические и технико-технологические особенности произведений); Полхов-майданская расписная игрушка (художественно-стилистические и технико-технологические особенности произведений). Росписи по дереву Северной Двины (мезенская, устюжская, пермогорская, борецкая): художественно-стилистические и технико-технологические особенности произведений. Роспись по бересте Архангельской области (художественно-стилистические и технико-технологические особенности произведений).</p> <hr/> <p>Художественная резьба по дереву Основные этапы развития художественной обработки дерева. Материалы, инструменты и оборудование для</p>
--	--	---

		<p>художественной обработки дерева. Основные виды резьбы по дереву (геометрическая, трехгранно-выемчатая, скобчатая, плоскорельефная, скульптурная). Поволжская домовая резьба по дереву. Деревянная посуда в крестьянском быту. Богородская игрушка (Богородское, Московская обл.). Вятские изделия из капа (Киров). Художественно-стилистические и технико-технологические особенности произведений из бересты (Вологодская и Архангельская обл.). Абрамцево-кудринская резьба по дереву (Московская обл.). Унцукульская насечка по дереву (Унцукул, Дагестан).</p> <p>Художественная керамика Основные этапы развития керамического производства в России. Виды керамики (терракота, гончарная керамика, майолика, фаянс, фарфор). Материалы, инструменты и оборудование для керамического производства, техника и технология изготовления и декорирования различных видов керамики. Изразцы: рельефные и расписные. Художественно-стилистические и технико-технологические особенности произведений основных центров керамического производства России: Гжель (Московская обл.); Скопин (Рязанская обл.); Народная игрушка России (художественные и технологические особенности): дымковская (Кировская обл.); филимоновская (Тульская обл.); каргопольская (Архангельская обл.); абашевская (Пензенская обл.).</p> <p>Традиционная архитектура России Традиционная архитектура севера и юга России (типы жилых и хозяйственных построек, их конструктивные и художественные особенности). Технические приемы декоративной обработки материалов в деревянном зодчестве. Русское деревянное зодчество: художественные особенности (памятники деревянной архитектуры городов России). Музеи-заповедники деревянного зодчества на территории России (Кижы, Витославицы и др.).</p> <p>Русский традиционный костюм Основные типы русского традиционного костюма (костюмные комплексы севера и юга России). Художественные и конструктивные особенности</p>
--	--	---

		северорусского костюмного комплекса. Художественные и конструктивные особенности южнорусского костюмного комплекса.
4.	Современное состояние и перспективы развития традиционного прикладного искусства	<p>Основные проблемы традиционного прикладного искусства: историческая перспектива и современность</p> <p>Традиционное прикладное искусство и современная культура.</p> <p>Проблема традиции и новизны в традиционном прикладном искусстве (сохранение традиции – основа существования народных художественных промыслов).</p> <p>Проблема теории в традиционном прикладном искусстве (тезаурус традиционного прикладного искусства).</p> <p>Проблема сохранения и передачи мастерства (преемственность технологий, ручной творческий труд).</p> <p>Проблема профессиональной подготовки в традиционном прикладном искусстве (современное состояние заведений профессионального образования в центрах традиционного прикладного искусства).</p> <p>Проблема сохранения и реновации утраченных технологий (в кружевоплетение, ювелирном искусстве и других видах традиционного прикладного искусства).</p> <p>Проблема современного рынка художественных изделий (востребованность произведений).</p> <p>Традиционное прикладное искусство и сувенирные производства (уникальные и китчевые произведения).</p> <p>Перспективы развития традиционного прикладного искусства</p> <p>Непрерывное профессиональное образование в традиционном прикладном искусстве как фактор развития теоретических исследований, сохранения и развития традиций видов народного искусства.</p>
5.	Итоговое занятие, зачет	

4.3. Практические занятия

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	1	<p>Эссе по цитате И.А. Ильина (в контексте народного искусства).</p> <p><i>«Творческий человек творит всегда от лица своего народа и обращается прежде всего и больше всего к своему народу. Народность есть как бы климат души и почва духа, а национализм есть верная, естественная тяга к своему климату и к своей почве».</i></p> <p>Сформулируйте позицию автора.</p> <p>Раскройте свое отношение к высказыванию.</p> <p>Проанализируйте данное высказывание в контексте истории изучения</p>	3

		произведений народного искусства. Аргументируйте свою позицию конкретными примерами.	
2.		Основные понятия народного искусства (концепция народного искусства в исследованиях М.А. Некрасовой). Деление на творческие группы. Выбор руководителя группы из числа участников. Получение информационного материала. Работа в группах. Задание – раскрыть предложенный термин с опорой на текстовые фрагменты работ М.А. Некрасовой. Формулировка определения предложенного термина и представление его аудитории.	
3.		Анализ фрагментов работ исследователей народного искусства в России в XIX веке. <ul style="list-style-type: none"> • Выявление основных направлений исследований; • Определение теоретической и практической значимости трудов для сохранения и развития народного искусства в XXI веке. • Варианты использования теоретических положений работ в современных исследованиях ТПИ. Выполнение творческого учебного задания «Интерпретация основных положений исследований ... в современной проектной деятельности в области традиционного прикладного искусства» (эссе).	
4.		Анализ фрагментов работ исследователей традиционного прикладного искусства в России в XX веке. <ul style="list-style-type: none"> • Выявление основных направлений исследований; • Определение теоретической и практической значимости трудов для сохранения и развития народного искусства в XXI веке. • Варианты использования теоретических положений работ в современных исследованиях ТПИ. Подготовка материала к коллоквиуму «История изучения ТПИ в XX веке».	
5.	2	Образовательное путешествие: Экспозиция народного искусства в Государственном Русском музее	7
6.		Образовательное путешествие: Советское прикладное искусство первых десятилетий XX в. в Государственном Русском музее	
7.	3	Образовательное путешествие: Традиционное прикладное искусство в пространстве современного мегаполиса	10
8.		Искусствоведческий анализ произведения традиционного прикладного искусства (вышивки). <ul style="list-style-type: none"> • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (особенности обработки материалов, фактура произведения, художественные особенности); • Колористический анализ произведения; • Сюжет произведения, возможные источники сюжета (семантика декора, особенности орнаментов); • Композиционная система, основные элементы композиции; • Произведение в контексте художественной манеры и творческого пути автора, выделения ряда близких в художественно-стилевом отношении произведений. Выполнение творческого учебного задания «Художественно-	

		стилистические особенности произведения традиционного прикладного искусства» (эссе).
9.		<p>Выявление художественно-стилистических особенностей произведений центров художественной вышивки в России.</p> <ul style="list-style-type: none"> • История развития вышивки в регионе; • основной круг выполняемых произведений; • стилистические особенности произведений (основные орнаментальные мотивы). <p>Подготовка иллюстративного материала с последующим оформлением его в виде презентации (веб-квест): «Стилистическое своеобразие произведений художественной вышивки регионов России».</p>
10.		Образовательное путешествие: Художественная вышивка в собрании ГРМ
11.		<p>Искусствоведческий анализ произведения традиционного прикладного искусства (кружевоплетения).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (особенности обработки материалов, фактура произведения, художественные особенности); • Колористический анализ произведения; • Сюжет произведения, возможные источники сюжета (семантика декора, особенности орнаментов); • Композиционная система, основные элементы композиции; • Произведение в контексте художественной манеры и творческого пути автора, выделения ряда близких в художественно-стилевом отношении произведений. <p>Выполнение творческого учебного задания «Художественно-стилистические особенности произведения традиционного прикладного искусства» (эссе).</p>
12.		<p>Выявление художественно-стилистических особенностей произведений центров художественного кружевоплетения в Европе и в России.</p> <ul style="list-style-type: none"> • История развития кружевоплетения в регионе; • основной круг выполняемых произведений; • стилистические особенности произведений (основные орнаментальные мотивы). <p>Подготовка иллюстративного материала с последующим оформлением его в виде презентации: «Стилистическое своеобразие произведений художественного кружевоплетения регионов Европы и России».</p>
13.		Образовательное путешествие: Художественное кружевоплетение в собрании ГРМ
14.		<p>Искусствоведческий анализ произведения традиционного прикладного искусства (художественной росписи ткани).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (особенности обработки материалов, фактура произведения, художественные особенности);

	<ul style="list-style-type: none"> • Колористический анализ произведения; • Сюжет произведения, возможные источники сюжета (семантика декора, особенности орнаментов); • Композиционная система, основные элементы композиции; • Произведение в контексте художественной манеры и творческого пути автора, выделения ряда близких в художественно-стилевом отношении произведений. <p>Выполнение творческого учебного задания «Художественно-стилистические особенности произведения традиционного прикладного искусства» (эссе).</p>
15.	<p>Исследование возможности применения художественной набойки (ткачества, росписи ткани, ковроткачества) в современном мире.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Востребована ли набойка (ткачество, роспись ткани, ковроткачество) в наши дни? • Какие возможности применения набойки (ткачества, росписи ткани, ковроткачества) существуют в современном мире? • Каким образом может быть реализован потенциал художника через технику печати по ткани (ткачества, росписи ткани, ковроткачества) (какова степень его творческой свободы)? <p>Участие в проблемном семинаре «Традиционный вид народного искусства в современной социокультурной ситуации: миф или реальность?»</p>
16.	<p>Образовательное путешествие: Произведения набойки в собрании ГРМ</p>
17.	<p>Искусствоведческий анализ произведения резьбы по кости (указание конкретного вида).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (особенности обработки материалов, фактура произведения, художественные особенности); • Колористический анализ произведения; • Сюжет произведения, возможные источники сюжета (семантика декора, особенности орнаментов); • Композиционная система, основные элементы композиции; • Произведение в контексте художественной манеры и творческого пути автора, выделения ряда близких в художественно-стилевом отношении произведений. <p>Выполнение творческого учебного задания «Традиции и оригинальность в произведении резьбы по кости (указание конкретного вида)» (эссе)</p>
18.	<p>Выполнение творческого учебного задания «Воплощение сказочных сюжетов в произведениях чукотской резьбы по кости (гравированных моржовых клыках)» (эссе)</p>
19.	<p>Образовательное путешествие: Художественная резьба по кости в собрании РЭМ</p>
20.	<p>Выявление художественного своеобразия произведений центров ювелирного искусства России.</p> <ul style="list-style-type: none"> • История развития ювелирного искусства в регионе; • основной круг выполняемых произведений; • стилистические особенности произведений (основные орнаментальные мотивы, излюбленные техники); традиции и новации в творчестве выдающихся мастеров. <p>Подготовка иллюстративного материала с последующим</p>

	оформлением его в виде презентации: «Художественное своеобразие произведений центров ювелирного искусства России».
21.	<p>Сравнительный искусствоведческий анализ произведений кубачинского и великоустюжского чернения по серебру.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (особенности обработки материалов, фактура произведения, художественные особенности); • Колористический анализ произведения; • Сюжет произведения, возможные источники сюжета (семантика декора, особенности орнаментов); • Композиционная система, основные элементы композиции; • Произведение в контексте художественной манеры и творческого пути автора, выделения ряда близких в художественно-стилевом отношении произведений. <p>Выполнение творческого учебного задания «Сравнительный искусствоведческий анализ произведений кубачинского и великоустюжского чернения по серебру» (эссе)</p>
22.	Образовательное путешествие: Произведения художественной обработки металла в собрании ГРМ
23.	<p>Выявление художественного своеобразия произведений центров лаковой миниатюрной живописи России.</p> <ul style="list-style-type: none"> • История развития ЛМЖ в регионе; • основной круг выполняемых произведений; • стилистические особенности произведений (основные орнаментальные мотивы, излюбленные техники); традиции и новации в творчестве выдающихся мастеров. <p>Подготовка иллюстративного материала с последующим оформлением его в виде презентации: «Художественное своеобразие произведений центров лаковой миниатюрной живописи России».</p>
24.	<p>Искусствоведческий анализ произведения палехской ЛМЖ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (особенности обработки материалов, фактура произведения, художественные особенности); • Колористический анализ произведения; • Сюжет произведения, возможные источники сюжета (семантика декора, особенности орнаментов); • Композиционная система, основные элементы композиции; • Традиции древнерусской живописи в стилистике палехской лаковой миниатюры; • Произведение в контексте художественной манеры и творческого пути автора, выделения ряда близких в художественно-стилевом отношении произведений. <p>Выполнение творческого учебного задания «Традиции древнерусской живописи в палехской лаковой миниатюре» (эссе)</p>
25.	<p>Сравнительный анализ интерпретации сказочных образов в произведениях лаковой миниатюрной и станковой живописи.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подбор произведения станковой и лаковой миниатюрной живописи, темой которых является сказка. • Анализ особенностей интерпретации художником сказочных образов в станковой живописи и в прикладном искусстве (причины выбора той или иной сцены; этапы работы над созданием композиции росписи;

	<p>композиционные особенности построения сцен; роль цвета в эмоциональном строе вещи).</p> <p>Подготовка иллюстративного материала с последующим оформлением его в виде презентации (веб-квест): «Особенности интерпретации сказочных сюжетов в произведении лаковой миниатюрной живописи художника ...и станковой живописи художника ...».</p>
26.	Образовательное путешествие: Произведения лаковой миниатюрной живописи в собрании ГРМ
27.	<p>Хохломская и городецкая росписи (возможен выбор другой пары росписей): общее и индивидуальное в художественной манере (стилистический анализ произведений)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Определение круга анализируемых произведений; • выявление общего и различий в сюжетах, орнаментах, композиционной организации декора, колорите. <p>Участие в проблемном семинаре «Перспективы бытования традиционных видов росписи по дереву в XXI веке».</p>
28.	<p>Искусствоведческий анализ произведения резьбы по дереву (указание конкретного вида).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (особенности обработки материалов, фактура произведения, художественные особенности); • Колористический анализ произведения; • Сюжет произведения, возможные источники сюжета (семантика декора, особенности орнаментов); • Композиционная система, основные элементы композиции; • Произведение в контексте художественной манеры и творческого пути автора, выделения ряда близких в художественно-стилевом отношении произведений. <p>Выполнение творческого учебного задания «Традиции и оригинальность в произведении резьбы по дереву (указание конкретного вида) современного мастера» (эссе)</p>
29.	Образовательное путешествие: Произведения резьбы и росписи по дереву в собрании ГРМ
30.	<p>Сравнительный искусствоведческий анализ произведений народной игрушки (указание конкретного вида).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (особенности обработки материалов, фактура произведения, художественные особенности); • Колористический анализ произведения; • Сюжет произведения, возможные источники сюжета (семантика декора, особенности орнаментов); • Композиционная система, основные элементы композиции; • Произведение в контексте художественной манеры и творческого пути автора, выделения ряда близких в художественно-стилевом отношении произведений. <p>Выполнение творческого учебного задания «Сравнительный искусствоведческий анализ произведений народной игрушки» (эссе)</p>
31.	<p>Исследование перспектив существования традиционной глиняной игрушки в условиях современной социокультурной ситуации.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Краткое раскрытие основных этапов исторического развития одного

		<p>из центров глиняной игрушки;</p> <ul style="list-style-type: none"> • анализ художественно-стилистических особенностей глиняной игрушки конкретного центра (излюбленные формы, мотивы, декор и т.д.); • анализ современного состояния центра и востребованности игрушки в наши дни. <p>Участие в проблемном семинаре «Традиционная глиняная игрушка в XXI веке: расцвет или угасание?».</p>	
32.		Образовательное путешествие: Художественная керамика и народная игрушка в собрании ГРМ	
33.		Образовательное путешествие: «Русское деревянное зодчество»	
34.		<p>Выявление художественно-стилистических и конструктивных особенностей женского/мужского народного костюма одного из регионов России.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Определение конструктивных и художественно-стилистических особенностей традиционного костюма; • выявление взаимосвязи конструктивных и художественно-стилистических особенностей; • влияние природно-географического компонента на художественное своеобразие традиционного костюма конкретного региона. <p>Подготовка материала к коллоквиуму «Русский традиционный костюм».</p>	
35.		Образовательное путешествие: Народный костюм регионов России в собрании РЭМ.	
36.	4	<p>Изучение проблемы профессиональной подготовки в традиционном прикладном искусстве и предложение вариантов ее решения.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Определение основных противоречий в подготовке современного художника традиционного прикладного искусства; • выявление причин этой проблемы; • формулировка вариантов преодоления сложившейся ситуации. <p>Участие в проблемном семинаре «Профессиональное образование в традиционном прикладном искусстве в XXI веке».</p>	10
37.		<p>Изучение проблемы современного рынка художественных изделий.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Анализ состояния предприятий народных художественных промыслов; • Изучение стилистических особенностей произведений, выпускаемых современными предприятиями НХП; • востребованы ли произведения традиционного прикладного искусства в наши дни. <p>«Перспективы сохранения и развития стилистических особенностей конкретных видов традиционного прикладного искусства в современных произведениях художников» (эссе).</p>	
	Итого:		30

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

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

а) основная литература

1. Народное искусство. Русская традиционная культура и православие. XVIII-XXI вв. Традиции и современность. / Автор-составитель, научный редактор М. А. Некрасова. – М.: Союз Дизайн, 2013. – 620 с., ил.
2. Традиционное прикладное искусство. Учебник для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». В 2-х частях. Часть I. / Коллектив авторов: Анисина С.Ю., Бесшапошникова Ю.А., Голубева А.Н., Завалей Д.В., Колобов В.Н., Лапина Ю.Е., Лапшина Е.А., Максимович В.Ф., Мочалова М.Н., Немеренко Н.Н., Носань Т.М., Пенушкина Н.В., Сайфулина Е.В., Салтанов М.А., Тихомиров С.А., Христолюбова Д.Ю., Юдина И.И. / под науч. ред. В.Ф. Максимович. – СПб: ВШНИ, 2015. – 250 с.

б) дополнительная литература

1. *Арсеньева Е.В.* Старинные узорные ткани России XVI - начала XX века. Из фондов Государственного исторического музея. – М., 1999. – 157 с.: ил.
2. Балахнинское кружевоплетение / О.А. Васильева. - Балахна: б/и, б/г. – 17 с.
3. *Барадудин В.А.* Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский расписной дом. – Л.: Художник РСФСР, 1987. – 200 с.: ил.
4. *Барадудин В.А.* Основы художественного ремесла. Роспись по лакам. Резьба и роспись по дереву. Художественная обработка кости, рога и металла. Керамическая игрушка: Практ. пособие для руководителей школ. – М.: Просвещение, 1979. – 320 с.: ил.
5. *Барадудин В.А.* Уральский букет. Народная роспись горнозаводского Урала. – Свердловск: Ср.-Уральское кн.изд., 1987. – 128 с. : ил.
6. *Береснева В.Я.* Вопросы орнаментации ткани. – М.: Легкая индустрия, 1977. – 192 с.
7. Богородская игрушка и скульптура XIX -XX веков: Альманах вып.197 / ГРМ. – СПб.: Palace Editions, 2008. – 60 с.: ил.
8. *Богуславская И.Я.* Дымковская игрушка. – Л.: Художник РСФСР, 1988. - 333 с.: ил.
9. *Богуславская И.Я.* Жостово. Декоративная живопись: Альбом. – М.: Интербук, 1994. – 125 с. : ил.
10. *Богуславская И.Я.* Народное искусство и художники русского авангарда. Заметки специалиста. – СПб., 1993. – 23 с.
11. *Богуславская И.Я.* Русская глиняная игрушка. – Л.: Искусство ЛО, 1975.
12. *Богуславская И.Я.* Северные сокровища (О народном искусстве Севера и его мастерах). – Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1980. – 80 с.
13. *Борисова В.И.* Ростовская финифть: Альбом. – М.: Интербук, 1995. - 159 с.: ил.
14. *Буторин Н.Д.* Жизнь в любимом деле. – Архангельск: ОАО"ИПП" Правда Севера", 2011. – 120с.: ил.
15. *Василенко В.М.* Русское прикладное искусство. Истоки и становление I век до нашей эры – XIII век нашей эры. – М.: Искусство, 1977. – 463 с.: ил.
16. *Вишневская В.М.* Русская народная резьба и роспись по дереву / В.М. Вишневская, Н.И. Каплан, С.М. Буданов. – М.: КОИЗ, 1956. - 257 с.
17. *Вишневская В.М.* Хохломская роспись по дереву / ред. Г.В. Жидков. – М.: КОИЗ, 1959. - 32 с.
18. Вологодское кружево / рук. Н.А.Золотова, пер. на англ. А.А.Глебова, Ю.В.Евсеева. – Вологда: ООО "Издательский Дом Вологжанин", 2011. – 77с. : ил.

19. *Воронов В.С.* Значение музеев в развитии кустарно-художественной промышленности: Отд. отт. Вестник промысловой кооперации, 1924. № 1-2. – С. 50 - 51.
20. *Воронов В.С.* и советские художественные промыслы в период становления: Сб. науч. тр / Ред. В.А.Гуляев. – М., 1991.
21. *Воронов В.С.* О кустаре-художнике: Отд. отт. Вестник промысловой кооперации. 1926. № 6-7. – С. 20 – 22.
22. Вышивка. Художник М.Н. Гумилевская. Орнаменты цветной перевити / Сост. С.Я. Гумилевская, Л.В. Федотова. – М.: Культура и традиции, 2005. – 152 с.
23. Вышитые подзоры: конец XVIII- начало XIX века: Альманах. Вып.339 / ГРМ. – СПб.: Palace Editions, 2012. – 48: ил.
24. *Гилодо А.А.* Русская эмаль. Вторая половина 19-20 век / из коллекции Всерос. музея дек.-прикл. и нар. иск-ва. – М.: Береста, 1996.
25. *Гилодо А.А.* Русское серебро. Вторая половина 19-20 век / из коллекции Всерос. музея дек.-прикл. и нар. иск-ва. – М.: Береста, 1994.
26. *Глебова А.А.* Вологодские кружева / А. А. Глебова; А.А. Глебова, Ю.В. Евсеева. – Вологда: Древности Севера, 2014. - 64 с.: ил.
27. Городецкая золотая вышивка: Буклет. – Городец. – 8 с: ил.
28. *Греков А.У.* Богородская игрушка. Из собрания Загорского государственного историко- художественного музея - заповедника: Набор открыток. – М.: Советская Россия, 1986. - 14 с.: ил.
29. *Давыдова С.А.* Русское кружево и русские кружевницы: Исследование историческое, техническое и статистическое. – СПб.: Типография А.С. Суворина, 1892. – 166 с.: ил.
30. Декоративно-прикладное искусство Санкт-Петербурга за 300 лет. Иллюстрированная энциклопедия в 3 томах. 1 том: СПб., 2004; 2 том: СПб., 2006; 3 том: СПб., 2009.
31. *Дмитриев Н.Г.* Мстера рукотворная. Рассказы об искусстве лаковой миниатюры и ее мастерах / ред. И.Я. Богуславская. – Л.: Художник РСФСР, 1986. – 440 с. : ил.
32. *Дронова Н.Д.* Секреты ювелирных украшений: Научный центр по сертификации и оценке. – М., 2010
33. *Емельянова Т.И.* Декоративная роспись по дереву. Золотая Хохлома. – М.: Интербук Бизнес, 2001. – 168 с.
34. *Емельянова Т.И.* Искусство хохломской росписи: Монография / предисл. И.Я. Богуславская; Нижегородский гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Нижний Новгород: Музей ННГУ, 2008. – 140 с.: ил.
35. *Жегалова С.К.* Русская народная живопись. – М.: Просвещение, 1975. – 192 с.
36. Женский народный костюм в России XVIII-XX веков: Альманах. Вып.405 / ГРМ, науч. ред. И.Я. Богуславская. - СПб.: Palace Editions, 2013. – 216 с.: ил.
37. *Жирова И.А.* и др. Мураевенская вышивка: белая строчка на липецко-рязанском порубежье. – Липецк: б/и, 2012. – 60 : ил.
38. *Зиновьев Н.М.* Искусство Палеха. – Л.: Художник РСФСР, 1975. – 244 с.
39. *Зиновьев Н.М.* Стилистические традиции искусства Палеха. – Л.: Художник РСФСР, 1981. – 216 с.
40. *Исакова И.К.* Плетение кружев. – Вологда, 2011. – 100 с.: ил.
41. Искусство Жостова / Вступит. статья Н.О. Крестовская, ред. И.Я. Богуславская. – СПб.: Palace editions, 2007. – 71 с.: ил.

42. Искусство земли Вологодской XIII - XX веков: Каталог выставки / В.В.Воропанов, А.В. Пантелеев, А.А. Рыбаков; Ред. И.Я. Богуславская. – М.: Советский художник, 1990. – 262 : ил.
43. Искусство лаковой миниатюры и декоративной росписи по металлу: Сб. научн. тр / Отв. ред. Н.В. Черкасова. НИИХП. – М, 1990. – 123 с.
44. Искусство Мстеры. The art of Mstiora (на русск. и англ. языках): каталог экспозиции Мстерского художественного музея / авт.-сост. Г.Н.Дугина, В.В. Позднякова. – Владимир: "Покрова", 1996. – 229 с.: ил.
45. *Каморин А.* Лаковая миниатюра. Холуй; 2-е изд. испр. и доп. – СПб.: Интербук-бизнес, 2001. – 152 с.
46. *Коварская С.Я.* Русское золото XIV начала XX века из фондов Государственных музеев Московского Кремля: Альбом / С.Я. Коварская, И.Л. Костина, Е.В. Шакурова. – М.: Советская Россия, 1987.
47. *Колесова О.А.* Палех и палешане: путеводитель. – Иваново: ИД "Референт", 2010. – 156 с.: ил.
48. *Кораблева А.А., Плющева А.Я.* Кружево в современном костюме: альбом-пособие. – М.: Легкая индустрия, 1967. - 46 с.: ил.
49. *Коромыслов Б. И.* Жостовская роспись. – М.: Изобразительное искусство, 1977. – 88 с.
50. *Коромыслов Б.И.* Лаковая миниатюра Мстёры. – Л.: Художник РСФСР, 1971. – 167 с. : ил.
51. *Крестовская Н.О.* Лаковая миниатюра. Федоскино: Альбом. – М.: Интербук, 1995. – 141 с.
52. *Кузнецова Л.К.* Петербургские ювелиры. Век восемнадцатый бриллиантовый – М.: Центрполиграф, 2009.
53. *Кулешов А.Г.* Русская глиняная игрушка как вид народного искусства. Истоки и типология. – М.: б/и., 2012. – 182с.: ил.
54. *Лапина Ю.Е.* Технология художественного кружевоплетения (Киришское кружево): Учебник для вузов / Ю. Е. Лапина; Лапина Ю.Е., В.Ф. Максимович-научн.ред. – СПб.: ВШНИ, 2012. - 114 с.: ил.
55. *Лапина Е.А., Москвина И.Н.* Технология художественного кружевоплетения: Учебник для вузов / Лапина Е.А., Москвина И.Н.; ВШНИ; науч ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2012. – 126 с.: ил.
56. *Латынин Л.А.* Основные сюжеты русского народного искусства. Прялка, вышивка, игрушка. – М.: Глас, 2006. - 94 с.
57. *Маврина Т.А.* Городецкая живопись. – Л.: Аврора, 1970. – 139 с.
58. *Максимович В.Ф.* Традиционное декоративно-прикладное искусство. Исторический аспект, современное состояние и пути обновления. – М.: Флинта, 2000. – 200 с.
59. Музей художественных тканей Московского государственного текстильного университета имени А.Н. Косыгина / Т.И. Игнатьева. – М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2005. – 42 с. : ил.
60. *Мусина Р.Р.* Российская традиционная керамика: альбом. – М.: Интербук-бизнес, 2011. – 167.: ил.
61. *Мухин В.В.* Искусство русской финифти конца XIV - начала XX века. – СПб.: Грифон, 1996. – 208 с.: ил.
62. Народное искусство России: Альбом / А.Н. Кондрашов. – М.: Интербук-бизнес, 2002. – 311 с.: ил.
63. Народное искусство России: традиция и стиль / Отв. ред С.Г. Жижина. – М., 1995.

64. Народное искусство. Путеводитель / И.Я. Богуславская. – СПб.: Palace Editions, 2007. – 131 с.: ил.
65. *Наумова Ю.В.* Плетение на коклюшках: настольная книга рукодельницы / Ю. В. Наумова; Ю.В. Наумова. – М.: Мария, 1990.
66. *Некрасова М.А.* Народное искусство России. Народное творчество как мир целостности: Альбом. – М.: Сов. Россия, 1983. – 218 с.: ил.
67. *Некрасова М.А.* Палех. Искусство древней традиции: Альбом. – М.: Советский художник, 1984. – 85 с.
68. *Некрасова М.А.* Палехская миниатюра. – Л.: Художник РСФСР, 1978. – 363 с.: ил.
69. *Некрасова М.А.* Современное народное искусство: По мат. выставок 1977-1978 годов. – Л.: Художник РСФСР, 1980. – 207 с.: ил.
70. Николай Буторин. Заслуженный художник России, лауреат Государственной премии им. И.Е. Репина: Каталог выставки, посвященной 60-летию / Гос. русский музей. – Архангельск, 1994. – 48 с.: ил.
71. *Павловский Б.В.* Декоративно-прикладное искусство промышленного Урала. – М.: Искусство, 1975. – 131 с.: ил.
72. *Пирогова Л.Л.* Лаковая миниатюра. Палех: Альбом. – М.: Интербук-бизнес, 2001. – 159 с.
73. *Рехачев М.В.* Холмогорская резьба по кости. – Архангельск, 1949. – 91 с.
74. Ростовские старинные кружевные сколки из собрания Щаповых: альбом-каталог / сост. Е.В. Брюханова, Я.Н. Щапов. – Ростов Великий: б/и, 2009.
75. Русская деревянная игрушка / ред. А.Н. Тырса. – Л.: Художник РСФСР, 1968. – 115 с.
76. Русское золотое и серебряное дело XV- XX веков / Т. Гольдберг, Ф. Мишуков, Н. Платонова, М. Постник- Лосева. – М.: Наука, 1967. – 303 с.
77. Русское плетеное кружево. – Л.: Художник РСФСР, 1983. – 325 с.
78. Русское художественное серебро XVII – начала XX века в собрании Государственного Эрмитажа / З.А. Бернякович. – Л.: Художник РСФСР, 1977. – 288 с.
79. *Рыбаков Б.А.* Из истории культуры Древней Руси: Исследования и заметки. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 240 с.: ил.
80. *Рыбаков Б.А.* Русское прикладное искусство X-XIII веков. – Л.: Аврора, 1970. – 127 с.: ил.
81. *Рыбаков Б.А.* Язычество Древней Руси. – М.: Наука, 1987. – 783 с.
82. Северная резная кость: Альбом / Н.И. Вышар, А.Л. Габышева, Н.О. Крестовская, В.А. Субботина, Ю.А. Широков. – М.: Интербук-бизнес, 2003. – 176 с.: ил.
83. Северные узоры. Народная вышивка Карелии. / сост. Л.Н.Белоголова, Т.А. Мошина. – Петрозаводск: "Карелия", 1989. – 239 с.: ил.
84. *Скурлов В.В.* Ювелиры и камнерезы Урала: Сборник мемуаров, статей и архивных документов по истории уральского ювелирного и камнерезного искусства – СПб.: Лики России, 2001.
85. *Соболев Н.Н.* Набойка в России. – М.: Типогр. т-ва И.Д.Сытина, 1912. – 107 с.: ил.
86. *Соловьева Л.Н.* Лаковая миниатюра. Мстера. – М.: Интербук-бизнес, 2001. – 151 с.
87. *Соловьева Л.Н.* Холуй. Лаковая миниатюрная живопись: Альбом. – М.: Интербук, 1991. – 239 с.: ил.

88. *Сорокина М.А.* История художественного кружевоплетения в России. Учебник. – СПб.: ВШНИ, 2009.
89. *Сорокина М.А.* Кружево России. Вологодское кружево – М.: Интербук-бизнес, 2001. – 128 с.
90. *Спанаки Ю.А.* Вышивка и предметы убранства крестьянского жилища Северо-Западного региона: Монография. – СПб.: ЛГУ им. А.С.Пушкина, 2007. – 123 с.: ил.
91. *Супрун Л.Я.* Городецкая роспись. – Тверь: Культура и традиции, 2006. – 147 с.
92. *Супрун Л.Я.* Лаковая миниатюра Федоскино. – М.: Легпромиздат, 1987. – 319 с.: ил.
93. Тагильская лаковая роспись по металлу из собрания НТМИИ: каталог / М. Агеева. – Нижний Тагил: Нижнетагильский музей, 2013. – 103 с.: ил.
94. *Тарановская Н.В.* Русские прялки / Н.В. Тарановская, Н.В. Мальцев. – Л.: Аврора, 1970. – 110 с.
95. Творение как дар. Тагильский расписной поднос конца XIX – начала XX века: альбом / Л.А. Хайдукова. – Нижний Тагил: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, 2013. – 220 с.: ил.
96. Традиционная глиняная игрушка Русского Севера: сборник статей и фольклорных материалов / ред.-сост. А.Г.Кулешов. - М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2009. – 152с.: ил.
97. *Уханова И.Н.* Лаковая живопись в России XVIII- XIX веков. – СПб.: Искусство, 1995. – 208 с.
98. *Уханова И.Н.* Резьба по кости в России XVIII-XIX – Л.: Художник РСФСР, 1981. - 240 с.: ил.
99. *Уханова И.Н.* Русские лаки в собрании Эрмитажа. – Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1964. – 96 с. : ил.
100. *Уханова И.Н.* Русские художественные лаки XVIII -XX веков: Каталог коллекции. – СПб.: Государственный Эрмитаж, 2009. - 256 : ил.
101. *Уханова И.Н.* Севернорусская резная кость XVII - XIX веков. – СПб.: Славия, 2005. - 179 с.: ил.
102. Холуйское художественное училище имени Н.Н. Харламова: К 120-ти летию художественно-образовательной деятельности в п. Холуй / М.Б.Печкин. – Формула цвета, 2003. – 32 с.: ил.
103. Хохлома. Истоки. Технология. Роспись. Мастера: Фотоальбом / Сост. В. Вишневская, Н. Мамаева. – М.: Планета, 1980.
104. Художественное оформление текстильных изделий / С.А. Малахова, Т.А. Журавлева, В.Н.Козлов и др. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 304 с.: ил.

5.2. Формы внеаудиторной самостоятельной работы

Наименование разделов, тем, входящих в дисциплину	Формы внеаудиторной самостоятельной работы	Трудоемкость в часах	Указание разделов и тем, отводимых на самостоятельное освоение обучающимися
Введение в народное искусство	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебном пособии	26	Часть 1. Тема 1. Народное искусство как часть художественной культуры Тема 2. Общие понятия теории народного искусства Тема 3. История изучения и

	«Традиционное прикладное искусство в образах, фактах, вопросах».		собрания народного искусства в России в XIX веке Тема 4. История изучения и собрания народного искусства в России в XX веке
Теория традиционного прикладного искусства.	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебном пособии «Традиционное прикладное искусство в образах, фактах, вопросах».	48	Часть 2. Тема 1. Традиционное прикладное искусство России: его основные виды и средства их художественной выразительности. Тема 2. Основные проблемы традиционного прикладного искусства: историческая перспектива и современность.
История традиционного прикладного искусства (по видам).	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебном пособии «Традиционное прикладное искусство в образах, фактах, вопросах»;	86	Часть 1. Тема 5. Деревянное зодчество Тема 6. Народный костюм Часть 2. Тема 3. Художественная вышивка Тема 4. Художественное кружевоплетение Тема 5. Художественная роспись ткани Часть 3. Тема 1. Художественная резьба по кости Тема 2. Художественная обработка металла Тема 3. Художественные лаки Тема 4. Художественные резьба и роспись по дереву Тема 5. Художественная керамика и народная игрушка
Современное состояние и перспективы развития традиционного прикладного искусства	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме.	92	Основные проблемы традиционного прикладного искусства: историческая перспектива и современность
Итого:		252	

6. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.

Примерная тематика курсовых работ

1. Традиции и индивидуальность в произведениях Н.Д. Буторина.

Богуславская И.Я. Русское народное искусство. Краткая энциклопедия. – СПб.: Palace Editions, 2009. – 143 с.: ил.

Буторин Н.Д. Жизнь в любимом деле. – Архангельск: ОАО"ИПП" Правда Севера", 2011. – 120с.: ил.

Гуляев В.А. Русские художественные промыслы 1920-х годов. – Л.: Художник РСФСР, 1985. – 160 с.

Максимович В.Ф. Народные художественные промыслы: Научно-методическое пособие. – М.: Флинта, 1999. – 64 с.

Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры: Теория и практика / Ред. Д.С. Лихачев. – М.: Изобразительное иск., 1983. – 344 с.: ил.

Николай Буторин. Заслуженный художник России, лауреат Государственной премии им. И.Е. Репина: Каталог выставки, посвященной 60-летию / Гос. русский музей. – Архангельск, 1994. – 48 с.: ил.

Рехачев М.В. Холмогорская резьба по кости. – Архангельск, 1949. – 91 с.

Северная резная кость: Альбом / Н.И. Вышар, А.Л. Габышева, Н.О. Крестовская, В.А. Субботина, Ю.А. Широков. – М.: Интербук-бизнес, 2003. – 176 с.: ил.

Уханова И.Н. Резьба по кости в России XVIII-XIX – Л.: Художник РСФСР, 1981. - 240 с.: ил.

Уханова И.Н. Севернорусская резная кость XVII - XIX веков. – СПб.: Славия, 2005. - 179 с.: ил.

2. Традиции и новаторство в творчестве мастеров богородской и дымковской игрушки.

Богородская игрушка и скульптура XIX -XX веков: Альманах вып.197 / ГРМ. – СПб.: Palace Editions, 2008. – 60 с.: ил.

Богуславская И.Я. Дымковская игрушка. – Л.: Художник РСФСР, 1988. - 333 с.: ил.

Богуславская И.Я. Русское народное искусство. Краткая энциклопедия. – СПб.: Palace Editions, 2009. – 143 с.: ил.

Греков А.У. Богородская игрушка. Из собрания Загорского государственного историко- художественного музея - заповедника: Набор открыток. – М.: Советская Россия, 1986. - 14 с.: ил.

Гуляев В.А. Русские художественные промыслы 1920-х годов. – Л.: Художник РСФСР, 1985. – 160 с.

Кулешов А.Г. Русская глиняная игрушка как вид народного искусства. Истоки и типология. – М.: б/и., 2012. – 182с.: ил.

Латынин Л.А. Основные сюжеты русского народного искусства. Прялка, вышивка, игрушка. – М.: Глас, 2006. - 94 с.

Мусина Р.Р. Российская традиционная керамика: альбом. – М.: Интербук-бизнес, 2011. – 167.: ил.

Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры: Теория и практика/ Ред. Д.С. Лихачев. – М.: Изобразительное иск., 1983. – 344 с. : ил.

Русская деревянная игрушка / ред. А.Н. Тырса. – Л.: Художник РСФСР, 1968. – 115 с.

Традиционная глиняная игрушка Русского Севера: сборник статей и фольклорных материалов / ред.-сост. А.Г.Кулешов. - М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2009. - 152с.: ил.

3. Хохломская и городецкая росписи: общее и индивидуальное в художественных произведениях.

Богуславская И.Я. Русское народное искусство. Краткая энциклопедия. – СПб.: Palace Editions, 2009. – 143 с.: ил.

Вишневецкая В.М. Русская народная резьба и роспись по дереву / В.М. Вишневецкая, Н.И. Каплан, С.М. Буданов. – М.: КОИЗ, 1956. - 257 с.

Вишневецкая В.М. Хохломская роспись по дереву / ред. Г.В. Жидков. – М.: КОИЗ, 1959. - 32 с.

Емельянова Т.И. Декоративная роспись по дереву. Золотая Хохлома. – М.: Интербук Бизнес, 2001. – 168 с.

Емельянова Т.И. Искусство хохломской росписи: Монография / предисл. И.Я. Богуславская; Нижегородский гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Нижний Новгород: Музей ННГУ, 2008. – 140 с.: ил.

Жегалова С.К. Русская народная живопись. – М.: Просвещение, 1975. – 192 с.

Маврина Т.А. Городецкая живопись. – Л.: Аврора, 1970. – 139 с.

Супрун Л.Я. Городецкая роспись. – Тверь: Культура и традиции, 2006. – 147 с.

Тарановская Н.В. Русские прялки / Н.В. Тарановская, Н.В. Мальцев. – Л.: Аврора, 1970. – 110 с.

Хохлома. Истоки. Технология. Роспись. Мастера: Фотоальбом / Сост. В. Вишневецкая, Н. Мамаева. – М.: Планета, 1980.

4. Историческое развитие кружевных центров России и художественное своеобразие их произведений

Балахнинское кружевоплетение / О.А. Васильева. - Балахна: б/и, б/г. – 17 с.

Богуславская И.Я. Русское народное искусство. Краткая энциклопедия. – СПб.: Palace Editions, 2009. – 143 с.: ил.

Вологодское кружево / рук. Н.А.Золотова, пер. на англ. А.А.Глебова, Ю.В.Евсеева. – Вологда: ООО "Издательский Дом Вологжанин", 2011. – 77с. : ил.

Глебова А.А. Вологодские кружева / А. А. Глебова; А.А. Глебова, Ю.В. Евсеева. – Вологда: Древности Севера, 2014. - 64 с.: ил.

Давыдова С.А. Русское кружево и русские кружевницы: Исследование историческое, техническое и статистическое. – СПб.: Типография А.С. Суворина, 1892. – 166 с.: ил.

Исакова И.К. Плетение кружев. – Вологда, 2011. – 100 с.: ил.

Искусство земли Вологодской XIII – XX веков: Каталог выставки / В.В.Воропанов, А.В. Пантелеев, А.А. Рыбаков; Ред. И.Я. Богуславская. – М.: Советский художник, 1990. - 262 с.: ил.

Кораблева А.А., Плющева А.Я. Кружево в современном костюме: альбом-пособие. – М.: Легкая индустрия, 1967. - 46 с.: ил.

Лапина Ю.Е. Технология художественного кружевоплетения (Киришское кружево): Учебник для вузов / Ю. Е. Лапина; Лапина Ю.Е., В.Ф. Максимович-научн.ред. – СПб.: ВШНИ, 2012. - 114 с.: ил.

Лапина Е.А., Москвина И.Н. Технология художественного кружевоплетения: Учебник для вузов / Лапина Е.А., Москвина И.Н.; ВШНИ; науч ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВШНИ, 2012. – 126 с.: ил.

Наумова Ю.В. Плетение на коклюшках: настольная книга рукодельницы / Ю. В. Наумова; Ю.В. Наумова. – М.: Мария, 1990.

Ростовские старинные кружевные сколки из собрания Щаповых: альбом-каталог / сост. Е.В. Брюханова, Я.Н. Щапов. – Ростов Великий: б/и, 2009.

Русское плетеное кружево. – Л.: Художник РСФСР, 1983. – 325 с.

Сорокина М.А. Кружево России. Вологодское кружево – М.: Интербук-бизнес, 2001. - 128 с.

5. Художественно-стилистические особенности произведений центров традиционных видов (эмаль, чернение, литье, скань и т.д.) художественной обработки металла в России.

Богуславская И.Я. Русское народное искусство. Краткая энциклопедия. – СПб.: Palace Editions, 2009. – 143 с.: ил.

Борисова В.И. Ростовская финифть: Альбом. – М.: Интербук, 1995. - 159 с.: ил.

Гилодо А.А. Русская эмаль. Вторая половина 19-20 век / из коллекции Всерос. музея дек.-прикл. и нар. иск-ва. – М.: Береста, 1996.

Гилодо А.А. Русское серебро. Вторая половина 19-20 век / из коллекции Всерос. музея дек.-прикл. и нар. иск-ва. – М.: Береста, 1994.

Декоративно-прикладное искусство Санкт-Петербурга за 300 лет. Иллюстрированная энциклопедия в 3 томах. 1 том: СПб., 2004; 2 том: СПб., 2006; 3 том: СПб., 2009.

Дронова Н.Д. Секреты ювелирных украшений: Научный центр по сертификации и оценке. – М., 2010

Искусство земли Вологодской XIII - XX веков: Каталог выставки / В.В.Воропанов, А.В. Пантелеев, А.А. Рыбаков; Ред. И.Я. Богуславская. – М.: Советский художник, 1990. – 262 : ил.

Коварская С.Я. Русское золото XIV начала XX века из фондов Государственных музеев Московского Кремля: Альбом / С.Я. Коварская, И.Л. Костина, Е.В. Шакурова. – М.: Советская Россия, 1987.

Кузнецова Л.К. Петербургские ювелиры. Век восемнадцатый бриллиантовый – М.: Центрполиграф, 2009.

Мухин В.В. Искусство русской финифти конца XIV - начала XX века. – СПб.: Грифон, 1996. – 208 с.: ил.

Русское золотое и серебряное дело XV- XX веков / Т. Гольдберг, Ф. Мишуков, Н. Платонова, М. Постник- Лосева. – М.: Наука, 1967. – 303 с.

Русское художественное серебро XVII – начала XX века в собрании Государственного Эрмитажа / З.А. Бернякович. – Л.: Художник РСФСР, 1977. – 288 с.

Скурлов В.В. Ювелиры и камнерезы Урала: Сборник мемуаров, статей и архивных документов по истории уральского ювелирного и камнерезного искусства – СПб.: Лики России, 2001.

6. Традиционная вышивка регионов России: технологические особенности выполнения и основной круг сюжетов

Богуславская И.Я. Русское народное искусство. Краткая энциклопедия. – СПб.: Palace Editions, 2009. – 143 с.: ил.

Вышивка. Художник М.Н. Гумилевская. Орнаменты цветной перевити / Сост. С.Я. Гумилевская, Л.В. Федотова. – М.: Культура и традиции, 2005. – 152 с.

Вышитые подзоры: конец XVIII- начало XIX века: Альманах. Вып.339 / ГРМ. – СПб.: Palace Editions, 2012. – 48: ил.

Городецкая золотная вышивка: Буклет. – Городец. – 8 с: ил.

Жирова, И.А. и др. Мураевенская вышивка: белая строчка на липецко-рязанском порубежье. – Липецк: б/и, 2012. – 60 : ил.

Северные узоры. Народная вышивка Карелии. / сост. Л.Н.Белоголова, Т.А. Мошина. – Петрозаводск: "Карелия", 1989. – 239 с.: ил.

Женский народный костюм в России XVIII-XX веков: Альманах. Вып.405 / ГРМ, науч. ред. И.Я. Богуславская. - СПб.: Palace Editions, 2013. – 216 с.: ил.

Спанаки Ю.А. Вышивка и предметы убранства крестьянского жилища Северо-Западного региона: Монография. – СПб.: ЛГУ им. А.С.Пушкина, 2007. – 123 с.: ил.

7. Художественно-стилистические особенности росписи нижнетагильских и жостовских лаковых подносов

Богуславская И.Я. Жостово. Декоративная живопись: Альбом. – М.: Интербук, 1994. – 125 с. : ил.

Богуславская И.Я. Русское народное искусство. Краткая энциклопедия. – СПб.: Palace Editions, 2009. – 143 с.: ил.

Павловский Б.В. Декоративно-прикладное искусство промышленного Урала. – М.: Искусство, 1975. – 131 с.: ил.

Коромыслов Б. И. Жостовская роспись. – М.: Изобразительное искусство, 1977. – 88 с.

Искусство Жостова / Вступит. статья Н.О. Крестовская, ред. И.Я. Богуславская. – СПб.: Palace editions, 2007. – 71 с.: ил.

Искусство Жостова. Современные мастера: Альбом / Сост. И.А. Романова, вступит. статья И.А. Крапивина. – М.: Сов. Россия, 1987. – 206 с.: ил.

Искусство лаковой миниатюры и декоративной росписи по металлу: Сб. научн. тр / Отв. ред. Н.В. Черкасова. НИИХП. – М, 1990. – 123 с.

Тагильская лаковая роспись по металлу из собрания НТММИ: каталог / М. Агеева. – Нижний Тагил: Нижнетагильский музей, 2013. – 103 с.: ил.

Творение как дар. Тагильский расписной поднос конца XIX – начала XX века: альбом / Л.А. Хайдукова. – Нижний Тагил: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, 2013. – 220 с.: ил.

8. Русская набойка: история, современное состояние, художественные особенности

Арсеньева Е. В. Старинные узорные ткани России XVI - начала XX века. Из фондов Государственного исторического музея. – М., 1999. – 157 с.: ил.

Береснева В.Я. Вопросы орнаментации ткани. – М.: Легкая индустрия, 1977. – 192 с.

Музей художественных тканей Московского государственного текстильного университета имени А.Н. Косыгина / Т.И. Игнатьева. – М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2005. – 42 с. : ил.

Соболев Н.Н. Набойка в России. – М.: Типогр. т-ва И.Д.Сытина, 1912. – 107 с.: ил.

Художественное оформление текстильных изделий / С.А. Малахова, Т.А. Журавлева, В.Н.Козлов и др. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 304 с.: ил.

9. Формирование и художественно-стилистические особенности основных сюжетов федоскинской (палехской, мстерской, холуйской) лаковой миниатюры.

Богуславская И.Я. Русское народное искусство. Краткая энциклопедия. – СПб.: Palace Editions, 2009. – 143 с.: ил.

Крестовская Н.О. Лаковая миниатюра. Федоскино: Альбом. – М.: Интербук, 1995. – 141 с.

Пирогова Л.Л. Лаковая миниатюра. Палех: Альбом. – М.: Интербук-бизнес, 2001. – 159 с.

Супрун Л.Я. Лаковая миниатюра Федоскино. – М.: Легпромиздат, 1987. – 319 с.: ил.

Зиновьев Н.М. Искусство Палеха. – Л.: Художник РСФСР, 1975. – 244 с.

Зиновьев Н.М. Стилистические традиции искусства Палеха. – Л.: Художник РСФСР, 1981. – 216 с.

Колесова О.А. Палех и палешане: путеводитель. – Иваново: ИД "Референт", 2010. – 156 с.: ил.

Некрасова М.А. Палех. Искусство древней традиции: Альбом. – М.: Советский художник, 1984. – 85 с.

Некрасова М.А. Палехская миниатюра. – Л.: Художник РСФСР, 1978. – 363 с.: ил.

Дмитриев Н.Г. Мстера рукотворная. Рассказы об искусстве лаковой миниатюры и ее мастерах / ред. И.Я. Богуславская. – Л.: Художник РСФСР, 1986. – 440 с.: ил.

Искусство Мстеры. The art of Mstiora (на русск. и англ. языках): каталог экспозиции Мстерского художественного музея / авт.-сост. Г.Н.Дугина, В.В. Позднякова. – Владимир: "Покрова", 1996. – 229 с.: ил.

Коромыслов Б.И. Лаковая миниатюра Мстёры. – Л.: Художник РСФСР, 1971. – 167 с.: ил.

Соловьева Л.Н. Лаковая миниатюра. Мстера. – М.: Интербук-бизнес, 2001. – 151 с.

Каморин А. Лаковая миниатюра. Холуй; 2-е изд. испр. и доп. – СПб.: Интербук-бизнес, 2001. – 152 с.

Соловьева Л.Н. Холуй. Лаковая миниатюрная живопись: Альбом. – М.: Интербук, 1991. – 239 с.: ил.

Холуйское художественное училище имени Н.Н. Харламова: К 120-ти летию художественно-образовательной деятельности в п. Холуй / М.Б.Печкин. – Формула цвета, 2003. – 32 с.: ил.

10. Труды М.А. Некрасовой и их значение в отечественном искусствознании

Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры: Теория и практика / Ред. Д.С. Лихачев. – М.: Изобразительное иск. 1983. - 344 с.

Некрасова М.А. Народное искусство России в современной культуре. XX - XXI век. – М.: Коллекция М, 2003. – 256 с.

Некрасова М.А. Народное искусство России. Народное творчество как мир целостности: Альбом. – М.: Сов. Россия, 1983. – 218 с.: ил.

Некрасова М.А. Палех. Искусство древней традиции: Альбом. – М.: Советский художник, 1984. – 85 с.

Некрасова М.А. Палехская миниатюра: М.А. Некрасова. – Л.: Художник РСФСР, 1978. – 363 : ил.

Некрасова М.А. Современное народное искусство: По мат. выставок 1977-1978 годов. – Л.: Художник РСФСР, 1980. – 207 с.: ил.

11. Труды И.Я. Богуславской по русской народной игрушке

Богуславская И.Я. Русское народное искусство. Краткая энциклопедия. – СПб.: Palace Editions, 2009. – 143 с.: ил.

Богуславская И.Я. Дымковская игрушка. – Л.: Художник РСФСР, 1988. – 333 с.

Богуславская И.Я. Народное искусство и художники русского авангарда. Заметки специалиста. – СПб., 1993. – 23 с.

Богуславская И.Я. Русская глиняная игрушка. – Л.: Искусство ЛО, 1975.

Богуславская И.Я. Северные сокровища (О народном искусстве Севера и его мастерах). – Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1980. – 80 с.

12. Лаковая живопись России в исследованиях И.Н. Ухановой

Уханова И.Н. Лаковая живопись в России XVIII- XIX веков. – СПб.: Искусство, 1995. – 208 с.

Уханова И.Н. Русские лаки в собрании Эрмитажа. – Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1964. – 96 с. : ил.

Уханова И.Н. Русские художественные лаки XVIII -XX веков: Каталог коллекции. – СПб.: Государственный Эрмитаж, 2009. - 256 : ил.

13. В.А. Барадулин и его вклад в исследование уральских росписей

Барадулин В.А. Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский расписной дом. – Л.: Художник РСФСР, 1987. – 200 с.: ил.

Барадулин В.А. Основы художественного ремесла. Роспись по лакам. Резьба и роспись по дереву. Художественная обработка кости, рога и металла. Керамическая игрушка: Практик. пособие для руководителей школ. – М.: Просвещение, 1979. – 320 с.: ил.

Барадулин В.А. Уральский букет. Народная роспись горнозаводского Урала. – Свердловск: Ср.-Уральское кн.изд., 1987. – 128 с. : ил.

14. Ремесла Древней Руси в работах Б.А. Рыбакова и В.М. Василенко

Василенко В.М. Народное искусство. – М.: Советский художник, 1974. – 294 с.: ил.

Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление I век до нашей эры – XIII век нашей эры. – М.: Искусство, 1977. – 463 с.: ил.

Рыбаков Б.А. Из истории культуры Древней Руси: Исследования и заметки. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 240 с.: ил.

Рыбаков Б.А. Русское прикладное искусство X-XIII веков. – Л.: Аврора, 1970. – 127 с.: ил.

Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М.: Наука, 1987. – 783 с.

15. В.С. Воронов о крестьянском искусстве

Воронов В.С. и советские художественные промыслы в период становления: Сб. науч. тр / Ред. В.А.Гуляев. – М., 1991.

Воронов В.С. Значение музеев в развитии кустарно-художественной промышленности: Отд. отт. Вестник промысловой кооперации, 1924. № 1-2. – С. 50 - 51.

Воронов В.С. О крестьянском искусстве: Избранные труды / сост. Л.И. Свионтковская -Воронова. – М.: Советский художник, 1972. – 350 с.: ил.

Воронов В.С. О кустаре-художнике: Отд. отт. Вестник промысловой кооперации. 1926. № 6-7. – С. 20 – 22.

16. Традиционное прикладное искусство как основа различных видов искусств

Богуславская И.Я. Русское народное искусство. Краткая энциклопедия. – СПб.: Palace Editions, 2009. – 143 с.: ил.

Василенко В.М. Народное искусство. – М.: Советский художник, 1974. – 294 с.
Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств: Пер. с нем / Кон-Винер. – М.: ООО "Изд-во В.Шевчук", 2001. – 218 с.

Народное искусство России: Альбом / А.Н. Кондрашов. – М.: Интербук-бизнес, 2002. – 311 с.: ил.

Народное искусство России: традиция и стиль / Отв. ред С.Г. Жижина. – М., 1995.

Народное искусство. Путеводитель / И.Я.Богуславская. – СПб.: Palace Editions, 2007. – 131 с.: ил.

Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры: Теория и практика / ред. Д.С. Лихачев. – М.: Изобразительное иск., 1983. – 344 с.

Некрасова М.А. Народное искусство России в современной культуре XX - XXI век / Авт.-сост. М.А.Некрасова, ред. М.А.Некрасова. – М.: Коллекция М, 2003. – 256 с.

Примерные вопросы к коллоквиуму «История изучения ТПИ в XX веке»

1. В.С. Воронов о крестьянском искусстве (на примере анализа статей).
2. А.В. Бакушинский и его роль в изучении лаковой живописи.
3. Проблемы развития народного искусства в трудах В.М. Василенко.
4. Н.Д. Бартрам о народной игрушке и ее роли в формировании личности ребенка.
5. НИИХП как центр теории и практики народных промыслов.
6. А.Б. Салтыков – исследователь народной керамики и фарфора.
7. Городецкая и хохломская росписи по дереву в исследованиях В.М. Вишневецкой, Т.И. Емельяновой.
8. Вопросы теории народного искусства в трудах Т.М. Разиной.
9. Вопросы теории народного искусства в исследованиях М. А. Некрасовой.
10. Проблемы народной игрушки и художественной вышивки в исследованиях И.Я. Богуславской.
11. Проблемы изучения центров художественной вышивки и кружева в работах Н.Т. Климовой, В.А. Фалеевой.
12. Северная резная кость как предмет научного изучения И.Н. Ухановой.
13. Лаковая миниатюрная живопись в исследованиях Л.Л. Пироговой, Н.О. Крестовской.
14. Роль ВШНИ в исследовании, сохранении и развитии конкретных видов ТПИ.
15. Проблема изучения истории развития профессионального образования в области ТПИ.

Рекомендуемая литература:

1. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. – М.: Новая Москва, 1925. – 240 с.
2. Бакушинский А.В. Искусство Палеха. – М.Л.: Academia, 1934. – 268 с.
3. Бакушинский А.В., Василенко В.М. Искусство Мстёры. – М.-Л.: КОИЗ, 1934.

– 102 с.

4. *Бартрам Н.Д.* Избранные статьи. Воспоминания о художнике. – М.: Советский художник, 1979. – 176 с.

5. *Богуславская И.Я.* Дымковская игрушка. – Л.: Художник РСФСР, 1988. – 332 с.

6. *Богуславская И.Я.* Русская глиняная игрушка. – Л.: Искусство, 1975. – 142 с.

7. *Богуславская И.Я.* Русская народная вышивка: альбом. – М.: Искусство, 1972. – 150 с.

8. *Василенко В.М.* Народное искусство: избранные труды о народном творчестве X–XX веков. – М.: Сов. художник, 1974. – 294 с., 64 л. ил.

9. *Василенко В.М.* Русское прикладное искусство: Истоки и становление: I в. до нашей эры – XIII в. нашей эры. – М.: Искусство, 1977. – 464 с.

10. *Вишневская В.М.* Русская народная резьба и роспись по дереву. – М.: КОИЗ, 1956. – 259 с.

11. *Вишневская В.М.* Хохломская роспись по дереву. – М.: КОИЗ, 1951. – 31 с.

12. *Воронов В.С.* О крестьянском искусстве: Избранные труды / сост. Л.И. Свионтковская-Воронова. – М.: Советский художник, 1972. – 350 с. : ил.

13. *Жидков Г.В.* Пушкин в искусстве Палеха. – М.-Л.: ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1937. – 165 с.

14. *Климова Н.Т.* Народная вышивка Горьковской области (рассказы о народном искусстве). – Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1983. – 190 с.

15. *Климова Н.Т.* Народный орнамент в композиции художественных изделий. – М.: Изобразительное искусство, 1993. – 224 с.

16. Народное искусство: исследования и материалы: сборник статей / сост. и науч. ред. И.Я. Богуславская. – СПб.: Palace Editions, 1995. – 204 с.

17. Народное искусство. Русская традиционная культура и Православие XVIII–XXI вв. Традиции и современность / Авт.-сост. М.А. Некрасова. – М.: Союз Дизайн, 2013. – 623 с.

18. *Некрасова М.А.* Искусство Палеха. – М.: Советский художник, 1966. – 332 с.

19. *Некрасова М.А.* Народное искусство как часть культуры. Теория и практика. – М.: Изобразительное искусство, 1983. – 343 с.

20. *Пирогова Л.Л.* Лаковая миниатюра. Палех: Альбом / - М.: Интербук-бизнес, 2001.

21. *Пирогова Л.Л.* Русская лаковая живопись XXI век: Альбом. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. – М.: Интербук-бизнес, 2006

22. *Разина Т.М.* О профессионализме народного искусства. – М.: Сов. художник, 1985. – 190 с.

23. *Разина Т.М.* Русское народное творчество: проблемы декоративного искусства. – М.: Изобразит. искусство, 1970. – 255 с.

24. Русское народное искусство в собрании Государственного Русского музея / ред.-сост. И. Я. Богуславская. – Л.: Художник РСФСР, 1984. – 312 с.

25. *Рыбаков Б.А.* Ремесло Древней Руси. – М.: Издательство АН СССР, 1948. – 802 с.

26. *Салтыков А.Б.* Майолика Гжели. – М.: Искусство, 1956. – 182с.

27. *Салтыков А.Б.* Самое близкое искусство: сборник избранных работ. – М.: Просвещение, 1968. – 295 с.

28. Творческие проблемы современных народных художественных промыслов: сборник статей / сост. и науч. ред. И.Я. Богуславская. – Л.: Художник РСФСР, 1981. –

373 с.

29. Уханова И.Н. Лаковая живопись в России XVIII- XIX веков. – СПб.: Искусство, 1995. – 208 с.

30. Уханова И.Н. Резьба по кости в России XVIII-XIX веков. – Л.: Художник РСФСР, 1981. – 240 с.

31. Уханова И.Н. Севернорусская резная кость XVII - XIX веков: Каталог коллекции. –СПб.: Славия, 2005. – 179 с.

32. Фалеева В.А. Кружево XVIII века. // Русское декоративное искусство: в 3 т. / ред. А.И. Леонов. – Т.2: Русское декоративное искусство: восемнадцатый век. – М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1963. – С. 630-640.

33. Фалеева В.А. Кружево XIX века // Русское декоративное искусство: в 3 т. / ред. А.И. Леонов. – Т.3: Русское декоративное искусство: девятнадцатый – начало двадцатого века. – М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1965. – С. 319-328.

34. Фалеева В.А. Русское плетеное кружево. – Л.: Художник РСФСР, 1983. – 324 с.

Примерные вопросы к коллоквиуму «Русский традиционный костюм»

1. История изучения и собирания народного костюма в XIX-XX вв.
2. Особенности южнорусского и севернорусского костюмных комплексов.
3. Специфика детской/женской/мужской одежды.
4. Характерные черты праздничной и будничной одежды.
5. Анализ конструктивных и художественно-выразительных особенностей костюма конкретного региона России (Вологодская, Архангельская, Рязанская, Воронежская, Тульская, Тверская, Нижегородская губернии и др.)
6. Роль художественной вышивки, кружева, ткачества, ювелирного и косторезного искусства в создании художественного образа народного костюма.
7. Потенциал традиций народного костюма в современной моде.

Рекомендуемая литература:

1. Глебушкин С.А. Традиционный русский костюм XIX -XX веков из собрания Сергея Глебушкина. – М.: Северный паломник, 2008.

2. Женский народный костюм XVIII-XIX века / М.А. Сорокина, Н.О. Крестовская. – СПб.: PalaceEditions, 2013.

3. Описание старинных царских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора, извлеченное из рукописей архива Московской оружейной палаты: с объяснительным указателем Павла Савваитова: с двенадцатью табл. рис.– СПб.: В типографии Императорской академии наук, 1865 – 350 с.

4. Прохоров А.В. Материалы по истории русских одежд и обстановки жизни народной. Т.2 -4. – СПб: Императорская Академия наук, 1883, 1884, 1885.

5. Прохоров В.А. Материалы по истории русских одежд и обстановки жизни народной. Т.1. – СПб: Императорская Академия наук, 1881. – 231 с.: ил.

6. Соловьева К. Фотографии коллекции Шабельских из собрания Российского этнографического музея // Коллекция Шабельской. Россия, конец века: портреты женщин в традиционных костюмах: альбом / Грусман В., Соловьева К., Мадлевская Е. – Paris, Éditions de LaMartinière, unemarquedeLaMartinièreGroupe, 2010. – С. 115-117.

7. Стасов В.В. Русский народный орнамент. Выпуск 1. Шитье, ткани, кружева. – СПб.: Издание Общества поощрения художников, 1872. – 129 с.: ил.

8. Фалеева В.А. Кружево XIX века // Русское декоративное искусство: в 3 т. / ред. А.И. Леонов. – Т.3: Русское декоративное искусство: девятнадцатый – начало двадцатого века. – М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1965. – С. 319-328.

9. Фалеева В.А. Кружево XVIII века. // Русское декоративное искусство: в 3 т. /

ред. А.И. Леонов. – Т.2: Русское декоративное искусство: восемнадцатый век. – М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1963. – С. 630-640.

10. *Фалеева В.А.* Русское плетеное кружево. – Л.: Художник РСФСР, 1983. – 324 с.

Примерная тематика проблемных семинаров

1. Традиционный вид народного искусства в современной социокультурной ситуации: миф или реальность? (На примере художественного текстиля – ткачества, ковроткачества, набойки).

2. Перспективы бытования традиционных видов росписи по дереву в XXI веке

3. Традиционная глиняная игрушка в XXI веке: расцвет или угасание?

4. Профессиональное образование в традиционном прикладном искусстве в XXI веке.

При подготовке к семинару в контексте каждой темы исследуются вопросы:

- современное состояние конкретного вида традиционного прикладного искусства;
- художественно-стилистические особенности современных произведений;
- соотношение традиций и новаций в конкретных произведениях;
- перспективы развития конкретного вида ТПИ (востребованность произведений, творческий потенциал художников).

Рекомендуемая литература:

1. Народное искусство. Русская традиционная культура и православие. XVIII–XXI вв. Традиции и современность. / Автор-составитель, научный редактор М. А. Некрасова. – М.: Союз Дизайн, 2013. – 620 с., ил.

2. *Разина Т.М.* О профессионализме народного искусства. – М.: Сов. художник, 1985. – 190 с.

3. *Тарановская Н.В.* О принципах научного анализа произведений народного искусства // Из истории собирания и изучения народного искусства: Сборник научных трудов. – Л., 1999.

4. Традиционное прикладное искусство. Учебник для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». В 2-х частях. Часть I. / Коллектив авторов: Анисина С.Ю., Бесшапошникова Ю.А., Голубева А.Н., Завалей Д.В., Колобов В.Н., Лапина Ю.Е., Лапшина Е.А., Максимович В.Ф., Мочалова М.Н., Немеренко Н.Н., Носань Т.М., Пенушкина Н.В., Сайфулина Е.В., Салтанов М.А., Тихомиров С.А., Христолюбова Д.Ю., Юдина И.И. / под науч. ред. В.Ф. Максимович. – СПб: ВШНИ, 2015. – 250 с.

Примерная тематика эссе

1. Художественно-стилистические особенности произведения традиционного прикладного искусства (искусствоведческий анализ конкретного произведения).

2. Интерпретация основных положений исследований ... в современной проектной деятельности в области традиционного прикладного искусства.

3. Возможно ли применение опыта работы кружевных школ России в современном профессиональном образовании в области кружевоплетения?

4. Традиции и оригинальность в произведении резьбы по дереву (указание конкретного вида) современного мастера.

5. Перспективы сохранения и развития стилистических особенностей конкретных видов традиционного прикладного искусства в современных произведениях художников.

Примерные вопросы к зачету

1. Понятие традиции. Основные виды ТПИ. Художественный образ и средства его воплощения.
2. Основные центры ТПИ России (по регионам), их краткая характеристика.
3. История изучения и собирания ТПИ в России в XIX веке.
4. История изучения и собирания ТПИ в России в XX веке.
5. Обзор основных современных проблем ТПИ, перспективы их решения.
6. Роль ВШНИ (и) в сохранении и развитии традиций ТПИ.
7. Основные этапы развития художественной вышивки.
8. Художественно-стилистические особенности вышивки регионов России.
9. Счетные виды вышивки (Нижний Новгород, Крестцы, Таруса и т.д.)
10. Свободные виды вышивки. Анализ стилистических особенностей произведений конкретных центров (Мстера, Орел и т.д.)
11. Шитье Древней Руси: основные виды и этапы исторического развития.
12. Художественно-стилистические особенности золотного шитья Торжка, Нижнего Новгорода, Каргополя.
13. Основные этапы развития художественного кружевоплетения.
14. Основные центры европейского кружевного производства, стилистические особенности произведений.
15. Художественные особенности кружева регионов России.
16. Кружевные школы России.
17. Народное узорное ткачество России.
18. Ковроткачество регионов России. Дагестанское ковроделие.
19. Русская набойка: основные виды, художественные особенности, этапы развития.
20. Павловопосадские платки: история промысла и художественно-стилистические особенности произведений.
21. Художественная резьба по кости. Основные центры художественной обработки кости в России: холмогорская (Холмогоры, Архангельская обл.); тобольская (Тобольск, Тюменская обл.); якутская (Якутск); хотьковская (Хотьково, Московская обл.); варнавинская (Варнавино, Нижегородская обл.).
22. Художественная обработка металла. История развития художественной обработки металла.
23. Драгоценные клады Древней Руси: Киев, Новгород, Рязань.
24. Народные традиции художественной обработки металла. (кованое и прорезное железо, медное литье).
25. Основные центры художественной обработки металла в России: великоустюжское чернение по серебру (Великий Устюг, Вологодская обл.); ростовская финифть (Ростов, Ярославская обл.); красносельская филигрань (Красное-на-Волге, Костромская обл.); мстерская скань (Мстера, Владимирская обл.); каслинское чугунное литье (Касли, Челябинская обл.); златоустовская гравюра на металле (Златоуст, Челябинская обл.).
26. Основные этапы развития лаковой живописи (лаковой миниатюрной живописи).
27. Основные этапы развития лаковой живописи (художественной росписи по металлу).
28. Декоративная роспись по металлу (художественно-стилистические и технико-технологические особенности произведений). Нижний Тагил; Жостово; Москва («московское письмо»).
29. Федоскино – старинный центр лаковой миниатюрной живописи России.

30. Лаковая миниатюрная живопись иконописных центров: Палех, Мстера, Холуй (связь с иконописными традициями; стилистические, композиционные и колористические особенности произведений; сюжеты; особенности орнаментов).
31. Декоративная роспись по дереву. Основные виды росписи по дереву: кистевая и маховая.
32. Нижегородская область – один из основных центров росписи по дереву: Городец; Хохлома; Полхов-майданская расписная игрушка.
33. Росписи по дереву Северной Двины (мезенская, устюжская, пермогорская, борецкая): художественно-стилистические и технико-технологические особенности произведений.
34. Художественная резьба по дереву. Поволжская домовая резьба по дереву. Унцукульская насечка по дереву (Унцукул, Дагестан).
35. Богородская игрушка (Богородское, Московская обл.).
36. Абрамцево-кудринская резьба по дереву (Московская обл.).
37. Художественно-стилистические и технико-технологические особенности произведений основных центров керамического производства России: Гжель (Московская обл.); Скопин (Рязанская обл.).
38. Народная игрушка России (художественные и технологические особенности): дымковская (Кировская обл.); филимоновская (Тульская обл.); каргопольская (Архангельская обл.); абашевская (Пензенская обл.).
39. Традиционная архитектура России.
40. Русский традиционный костюм.
41. Традиционное прикладное искусство и современная культура.
42. Проблема традиции и новизны в традиционном прикладном искусстве (сохранение традиции – основа существования народных художественных промыслов).
43. Проблема теории в традиционном прикладном искусстве (тезаурус традиционного прикладного искусства).
44. Проблема сохранения и передачи мастерства (преемственность технологий, ручной творческий труд).
45. Проблема профессиональной подготовки в традиционном прикладном искусстве (современное состояние заведений профессионального образования в центрах традиционного прикладного искусства).
46. Проблема сохранения и реновации утраченных технологий (в кружевоплетении, ювелирном искусстве и других видах традиционного прикладного искусства).
47. Проблема современного рынка художественных изделий (востребованность произведений).
48. Традиционное прикладное искусство и сувенирные производства (уникальные и китчевые произведения).
49. Перспективы развития традиционного прикладного искусства.
50. Непрерывное профессиональное образование в традиционном прикладном искусстве как фактор развития теоретических исследований, сохранения и развития видов традиционного прикладного искусства.

7. Требования к эссе

Требования к написанию эссе

Эссе (англ. «essay», «assay» – попытка, проба, очерк; от лат. «exagium» – взвешивание) – прозаическое произведение небольшого объема со свободной композицией, отражающее позицию пишущего по какому-либо вопросу или проблеме.

Главная цель эссе – представить собственную точку зрения по конкретному вопросу, сформировав обстоятельную и непротиворечивую систему доказательств, обосновывающих выбранную автором позицию.

Особенностью жанра эссе является лаконичность, поэтому автору необходимо максимально четко и ясно излагать позицию и развивать систему аргументов. Рекомендуемый объем эссе – 3-5 машинописных страниц.

Эссе предполагает авторские размышления по конкретному поводу и не претендует на исчерпывающую трактовку предмета исследования. Эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово, может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер.

Эссе, как правило, пишется от первого лица, авторский взгляд выражается при помощи словесных конструкций: «я считаю», «по моему скромному мнению», «на мой взгляд» и др.

Эссе включает следующие обязательные элементы:

- *Введение*, где обосновывается сущность проблемы, ее актуальность, концептуализируется вопрос, на который автор собирается найти ответ в ходе своего исследования, раскрывается расхождение мнений по проблеме, обосновывается структура рассмотрения темы;

- *Основная часть*, которая содержит формулировку суждений и аргументов, которые выдвигает автор, доказательства, факты и примеры в поддержку авторской позиции, анализ контраргументов и противоположных суждений с указанием их сильных и слабых сторон;

- *Заключение*, где обобщается основное суждение, резюмируются аргументы в защиту основного суждения, подкрепляется смысл и значение изложенного в основной части.

При оценивании эссе используются следующие критерии: представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы; раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями); аргументация собственной позиции с опорой на научные и художественные факты.

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

ОК	Содержание ПК	Технология формирования	КОС оценивания	б-рейтинговая шкала
ОК-1, ОК-3, ОК-7	знать: цели, содержание и варианты организации проектной работы в дизайне;	Лекция вводная; итоговая.	План-конспект	Знает: - пороговый 0-40 Имеет общие представления о целях, содержании и вариантах организации проектной работы в традиционном прикладном искусстве; наборе возможных
	набор возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в дизайне;	Лекция-беседа Лекция информации	Подготовка вопросов для получения ответов План-конспект, тезисы, термины Подготовка	

	нная Лекция визуальная	вопросов для получения ответов; подготовка визуального ряда для анализа	решений задач и подходов к выполнению проекта в дизайне; - стандартный 41-70
как разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным задачам в дизайне;	Лекция визуальная Лекция- дискуссия Лекция проблемная	Подготовка вопросов для получения ответов; подготовка визуального ряда для анализа Подготовка вопросов для получения ответов; План-конспект, тезисы	Знает цели, содержание и варианты организации проектной работы в традиционном прикладном искусстве; Набор возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в дизайне;
варианты создания комплексных функциональных и композиционных решений проекта в дизайне.	Лекция информацио нная Лекция визуальная	План-конспект, тезисы, Подготовка вопросов для получения ответов; подготовка визуального ряда для анализа	- продвинутый 71-85 Имеет сформировавшиеся полные представления о целях, содержании и вариантах организации проектной работы в дизайне; наборе возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в дизайне;
уметь: ставить цели, отбирать содержание и выбирать варианты организации проектной работы в дизайне;	Проблемны й семинар	Качество материалов к участию в дискуссии; Устные ответы	решений задач и подходов к выполнению проекта в дизайне;
синтезировать набор возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в дизайне;	Проблемны й семинар	Качество материалов к участию в дискуссии; Устные ответы	наборе возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в дизайне;
разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным задачам в дизайне;	Семинар- коллоквиум	Ответы на вопросы.	- высокий 86-100 Имеет углубленные, развернутые представления о целях, содержании и вариантах организации проектной работы в дизайне; наборе возможных решений задач и подходов к
создавать комплексные функциональные и композиционные решения проекта в традиционном прикладном искусстве.	Выполнение творческих заданий	Качество выполненного задания, презентация	наборе возможных решений задач и подходов к
владеть: вариантами организации проектной	СРС	Количественно- качественные	решений задач и подходов к

работы в дизайне;	Веб-квест	характеристики	<p>выполнению проекта в дизайне;</p> <p>Умеет: - пороговый 0-40 ставить цели, отбирать содержание и выбирать варианты организации проектной работы в дизайне с посторонней помощью;</p> <p>синтезировать набор возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в дизайне с посторонней помощью;</p> <p>разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным задачам в дизайне с посторонней помощью;</p> <p>создавать комплексные функциональные и композиционные решения проекта в дизайне с посторонней помощью.</p> <p>- стандартный 41-70 ставить цели, отбирать содержание и выбирать варианты организации проектной работы в дизайне самостоятельно;</p> <p>синтезировать набор возможных решений задач и подходов к</p>
набором возможных решений задач и подходами к выполнению проекта в дизайне;	Выполнение творческих заданий учебного пособия	Количественно-качественные характеристики	
проектными идеями, основанными на творческом подходе к поставленным задачам в дизайне;	Выполнение творческих заданий учебного пособия	Количественно-качественные характеристики	
комплексными функциональными и композиционными решениями проекта в дизайне.	Выполнение индивидуального задания	Количественно-качественные характеристики	

			<p>выполнению проекта в дизайне самостоятельно; разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным задачам в дизайне самостоятельно; создавать комплексные функциональные и композиционные решения проекта в дизайне самостоятельно.</p> <p>- продвинутый 71-85 Умеет самостоятельно, активно, инициативно ставить цели, отбирать содержание и выбирать варианты организации проектной работы в дизайне; самостоятельно, активно, инициативно синтезировать набор возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в дизайне; самостоятельно, активно, инициативно разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным задачам в дизайне; самостоятельно, активно, инициативно</p>
--	--	--	--

			<p>создавать комплексные функциональные и композиционные решения проекта в дизайне.</p> <p>- высокий 86-100</p> <p>Самостоятельно, обоснованно, аргументированно ставит цели, отбирает содержание и выбирает варианты организации проектной работы в дизайне; самостоятельно, обоснованно, аргументированно синтезирует набор возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в дизайне; самостоятельно, обоснованно, аргументированно разрабатывает проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным задачам в дизайне; самостоятельно, обоснованно, аргументированно создает комплексные функциональные и композиционные решения проекта в дизайне.</p> <p>Владеет:</p> <p>- пороговый 0-40</p> <p>Имеет представления о навыках организации</p>
--	--	--	--

			<p>проектной работы в дизайне; Имеет представления о навыках синтезирования набора возможных решений задач и подходами к выполнению проекта в дизайне; Имеет представления о навыках разработки проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам в дизайне; Имеет представления о навыках выбора комплексных функциональных и композиционных решений проекта в дизайне.</p> <p>- стандартный 41-70 Владеет навыками на базовом уровне организации проектной работы в дизайне; владеет навыками на базовом уровне синтезирования набора возможных решений задач и подходами к выполнению проекта в дизайне; владеет навыками на базовом уровне разработки проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным</p>
--	--	--	--

			<p>задачам в дизайне; владеет навыками на базовом уровне выбора комплексных функциональных и композиционных решений проекта в дизайне.</p> <p>- продвинутый 71-85 Самостоятельно владеет вариантами организации проектной работы в дизайне; самостоятельно владеет набором возможных решений задач и подходами к выполнению проекта в дизайне; самостоятельно владеет проектными идеями, основанными на творческом подходе к поставленным задачам в дизайне; самостоятельно владеет комплексными функциональными и композиционными решениями проекта в дизайне.</p> <p>- высокий 86-100 Владеет на высоком уровне вариантами организации проектной работы в дизайне;</p> <p>Использует и варьирует набор возможных решений задач и подходами к выполнению</p>
--	--	--	---

			<p>проекта в дизайне на высоком уровне;</p> <p>На высоком уровне генерирует и реализует проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным задачам в дизайне;</p> <p>Пользуется комплексными функциональными и композиционными решениями проекта в дизайне, разработанными на высоком уровне.</p>
--	--	--	--

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной дисциплине (модулю). Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) выставляется по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра с использованием информационной балльно-рейтинговой системы «Матрица». По итогам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

Шкала оценивания	Описание
Зачтено	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведённым в таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками. По каждому из контрольных мероприятий (контрольных точек), предусмотренных БРС, студент набрал зачетный минимум баллов.
Не зачтено	Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных учебным планом. Сумма баллов, набранных с использованием БРС меньше зачетного минимума, либо студент не набрал необходимого зачетного минимума баллов по одной или нескольким контрольным точкам.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература

1. Народное искусство. Русская традиционная культура и православие. XVIII-XXI вв. Традиции и современность. / Автор-составитель, научный редактор М. А. Некрасова. – М.: Союз Дизайн, 2013. – 620 с., ил.

2. Традиционное прикладное искусство. Учебник для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». В 2-х частях. Часть I. / Коллектив авторов: Анисина С.Ю., Бесшапошникова Ю.А., Голубева А.Н., Завалей Д.В., Колобов В.Н., Лапина Ю.Е., Лапшина Е.А., Максимович В.Ф., Мочалова М.Н., Немеренко Н.Н., Носань Т.М., Пенушкина Н.В., Сайфулина Е.В., Салтанов М.А., Тихомиров С.А., Христолюбова Д.Ю., Юдина И.И. / под науч. ред. В.Ф. Максимович. – СПб: ВШНИ, 2015. – 250 с.

б) дополнительная литература

1. *Богатырев П.Г.* Вопросы теории народного искусства – М.: Искусство, 1979.
2. *Богуславская И.Я.* Русское народное искусство. Краткая энциклопедия. – СПб.: Palace Editions, 2009. – 143 с.: ил.
3. *Василенко В.М.* Народное искусство. – М.: Советский художник, 1974. – 294 с.: ил.
4. *Воронов В.С.* О крестьянском искусстве: Избранные труды / сост. Л.И. Свионтковская -Воронова. – М.: Советский художник, 1972. – 350 с.: ил.
5. *Гуляев В.А.* Русские художественные промыслы 1920-х годов. – Л.: Художник РСФСР, 1985. – 160 с.
6. *Максимович В.Ф.* Народные художественные промыслы. Научно-методическое пособие. – М.: Флинта, 1999. – 64 с.
7. *Некрасова М.А.* Народное искусство как часть культуры: Теория и практика / ред. Д.С. Лихачев. – М.: Изобразительное иск., 1983. – 344 с.
8. *Некрасова М.А.* Народное искусство России в современной культуре XX -XXI век / Авт.-сост. М.А.Некрасова, ред. М.А.Некрасова. – М.: Коллекция М, 2003. – 256 с.
9. *Некрасова М.А.* Народное искусство России в современной культуре. XX - XXI век. – М.: Коллекция М, 2003. – 256 с.
10. *Разина Т.М.* Прикладное искусство в русской культуре XVIII – XIX вв. – М.: 2003. – 378 с.
11. *Тарановская Н.В.* О принципах научного анализа произведений народного искусства // Из истории собирания и изучения народного искусства. Сборник научных трудов. – Л., 1999.

10. Перечень ресурсов информационно телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Лаковая миниатюрная живопись:

1. <http://kholuy.ru/> (Холуйская фабрика лаковой миниатюры)
2. <http://rusnardom.ru/musey/lakovaya-miniatura/> История лаковой живописи
3. <http://fedoskino.org/> Фабрика Федоскино
4. <http://artusmstera.ru/> Художественная мастерская «Русское искусство Мстеры»
5. http://www.vomstyore.ru/publ/iskusstvo_mstjory/45-1-0-82 (Лаковая миниатюра Мстёры)
2. <http://muzei-paleh.ru/> (Музей палехского искусства)

Художественная резьба по кости:

3. <http://roshkova.ru/holmogorskaya-rezba-po-kosti> (Холмогорская резьба по кости)
4. <http://banallex.livejournal.com/946743.html> (Холмогорская резьба по кости)
5. <http://rusnardom.ru/musey/hudozhestvennaya-rezba/> (Резьба по кости в России)

Художественное кружевоплетение:

6. http://snejinka.ru/catalog/kruzhevnye-izdeliya?_openstat=ZGlyZWN0LnJhbmRleC5ydTs5MDgxNzA1OzM5MDc2Nzk5Nzt5YW5kZXgucnU6cHJlbW11bQ&yclid=5850002898948770135 (вологодское кружево)
7. <http://eletskruzheva.ru/> (елецкое кружево)
8. <http://kanunnikovao.ru/kirishskie-kruzheva/> (киришское кружево)
9. <http://www.livemaster.ru/topic/701345-balahninskoe-kruzhevo-istoriya-i-hudozhestvennye-osobennosti-narodnogo-promysla> (балахнинское кружево)

Художественная вышивка:

10. http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzha/1-1-0-15 (Торжок, золотное шитье)
11. <http://www.zolotoshveya.com/> (Торжок, золотное шитье)
12. <http://www.kresttsy.ru/strochka> (крестецкая строчка)
13. <http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-zolotnaya-vyshivka> (нижегородская вышивка)
14. <http://www.veniz.ru/> (кадомский вениз)

Роспись по дереву:

15. <http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-gospis> (городецкая роспись)
16. <http://goldenohloma.com/> (хохломотская роспись)
17. http://traditio-ru.org/wiki/Хохломская_роспись (хохломотская роспись)

Художественная керамика

18. <http://www.gzheli.net/> (Гжель)

Ювелирное искусство

19. <http://silverspoons.ru/?p=catalog&action=show&id=141> (северная чернь)
20. <http://www.sevchern.ru/> (северная чернь)

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту бакалавриата (далее - студенту) оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

Студентам необходимо ознакомиться:

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

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)

Лекции:

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

лекция-дискуссия – это взаимодействие преподавателя и студентов, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу;

информационная – информирует студента о достижениях науки, об основных положениях учебной дисциплины, раскрывает особенности каждой конкретной темы или знакомит с отдельной проблемой, решённой в науке или решаемой сейчас. Лектор информирует своих слушателей не просто объективно и бесстрастно, не сухо и безучастно, как это делает любой неживой носитель информации, как, например, книга или компьютер, а эмоционально, заинтересованно, с чувством причастности конкретизации, обогащению излагаемой теории, даже к её происхождению, если

лектор как учёный внёс определённый вклад в её разработку;

проблемная – стиль общения преподавателя с обучающимися на проблемной лекции: преподаватель входит в контакт со студентами не как "законодатель", а как собеседник, пришедший на лекцию "поделиться" с ними своими знаниями и опытом; преподаватель не только признает право студента на собственное суждение, но и заинтересован в нем; новое знание выглядит истинным не только в силу авторитета преподавателя, ученого или автора учебника, но и в силу доказательства его истинности системой рассуждений; материал лекции включает обсуждение различных точек зрения на решение учебных проблем, воспроизводит логику развития науки, ее содержания, показывает способы разрешения объективных противоречий в истории науки; общение со студентами строится таким образом, чтобы подвести их к самостоятельным выводам, сделать соучастниками процесса подготовки, поиска и нахождения путей разрешения противоречий, созданных самим же преподавателем;

визуальная – данный вид лекции является результатом нового использования принципа наглядности работы. Процесс визуализации является свертыванием мыслительных содержаний, включая разные виды информации, в наглядный образ; будучи воспринят, этот образ, может быть, развернут и служить опорой для мыслительных и практических действий. Любая форма наглядной информации содержит элементы проблемности. Поэтому лекция- визуализация способствует созданию проблемной ситуации, разрешение которой в отличие от проблемной лекции, где используются вопросы, происходит на основе анализа, синтеза, обобщения, свертывания или развертывания информации, т.е. с включением активной мыслительной деятельности;

лекция- беседа – диалог с аудиторией является наиболее распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей студентов;

итоговая – делаются выводы, выделяется главное, обозначаются перспективы использования полученной информации, знаний.

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

Студентам необходимо:

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

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

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

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

коллоквиум – вопрос-ответная форма, используется для обобщения пройденного материала. Здесь используется простая процедура. Преподаватель задает аудитории вопросы, отвечают желающие, а преподаватель комментирует. Таким образом, материал актуализируется студентами и контролируется преподавателем;

проблемный – ведется через дискуссии. Особенностью проблемного семинара является сочетание «мозгового штурма» и «творческой дискуссии», индивидуальной и групповой работы, как на этапе подготовки, так и во время его проведения. На семинаре не только не запрещаются, но и приветствуются критические замечания и вопросы. Основой проблемного семинара является создание проблемной ситуации, которая ставится заблаговременно (не менее чем за 7-10 дней). Намечается то, что нужно получить в результате подготовки, тем самым формируется некоторое первичное представление о задачах и сути исследования. Студенты самостоятельно осуществляют поиск необходимых сведений по рассматриваемой теме, знакомятся с различными мнениями и вариантами предложений по её решению;

веб-квест – это специальным образом организованный вид самостоятельной исследовательской деятельности, для выполнения которой студенты осуществляют поиск информации в сети Интернет по указанным адресам; они создаются для того, чтобы рационально использовать время самостоятельной работы студентов, быстро находить необходимую разнообразную информацию, использовать полученную информацию в практических целях и для развития навыков критического мышления, анализа, синтеза и оценки информации.

Студентам следует:

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;

теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Критерии подготовленности студентов к семинарскому занятию:

знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы, точное и правильное конспектирование первоисточников в соответствии с материалами лекций, планом семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;

подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над которыми работала творческая группа;

психологическая готовность каждого участника семинара к выступлению и участию в общей дискуссии.

Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе

студентов с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и первоисточниками. При этом выделяются различные формы записей результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других материалов, используемых для выполнения поставленных учебных задач.

Составление плана предполагает выделение студентом структуры и общей логики работы (статьи, трактата, первоисточника и т.д.), что способствует более углубленному пониманию текста, систематизации и обработке изучаемого материала. План статьи или какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных мыслей, идей, их оглавление. Для составления плана следует разделить текст на части, каждая из которых должна охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет собой **простой план**. Если каждый пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то результатом является **сложный план**. При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую значимость при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и материалов.

Тезисы представляют собой кратко сформулированные основные положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала, расшифровывают основные идеи и мысли автора. Составление тезисов требует определенных умений, среди которых наиболее важным является способность к обобщению и систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.

При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал, осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на части и в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна нумерация тезисов.

Тезисы подразделяются на **текстуальные (цитатные)** и **свободные**. При составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и терминологии автора для более точной передачи сути текста.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

Методические рекомендации по заданиям для самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД; выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные

вопросы;

при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

Методические рекомендации по подготовке доклада

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.

Цель доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические (семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:

перед началом работы по написанию доклада согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;

представить доклад научному руководителю в письменной форме;

выступить на семинарском занятии с 10-минутной презентацией своего доклада, ответить на вопросы студентов группы.

Требования:

к оформлению доклада: шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14, межстрочный интервал -1,5, размер полей- 2,5 см, отступ в начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,

наименование дисциплины, тема доклада, ФИО студента;

к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций). Объем согласовывается с преподавателями. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы.

Методические рекомендации по работе с литературой

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

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

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

Рекомендации студенту:

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

в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции

можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет - источником целесообразно также выделять важную информацию;

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

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:

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

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

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.

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

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

12. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Традиционное прикладное искусство (народное искусство)»

Лекции: вводная, информационная, лекция-дискуссия, проблемная, визуальная, итоговая

Практический материал: семинар коллоквиум; проблемный семинар, семинар-веб-квест, образовательное путешествие.

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся в читальном зале, помещении для самостоятельной работы № 205, оборудованном:

1. Комплектом мультимедийного оборудования:
 - системный блок и монитор;
 - мультимедиа-проектор BENQ MS527;
 - экран на штативе Projecta Pro View;
2. Комплектом учебной мебели на 32 посадочных места.