

*Куракина И.И., старший преподаватель кафедры истории искусств,
Высшая школа народных искусств (академия), ladybug90@yandex.ru*

*Kurakina I.I., senior lecturer of the Department of art history department,
Higher School of Folk Arts (Academy), ladybug90@yandex.ru*

**Интегративный курс теории и истории традиционного
прикладного искусства – компонент базовой теоретической подготовки
будущих художников в профильном высшем образовании**

**The integrative course of theory and history of traditional applied art is
a component of basic theoretical training of future artists in specialized higher
education**

Аннотация. Данная статья продолжает раскрывать тему, затронутую в предыдущих выпусках журнала (2018, № 2, 3) – анализ специфики профильной теоретической подготовки будущих художников в аспекте освоения курса теории и истории традиционного прикладного искусства. Обозначив сущностные особенности содержания курса, сформулировав его цель и задачи, определив роль в процессе формирования профессиональной культуры, сохранения и развития традиционных народных художественных промыслов, автор публикует рабочую программу разработанного курса, которая может стать компонентом методического сопровождения близких по содержанию дисциплин в других учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования. В данной статье представлено продолжение рабочей программы дисциплины – блок примерной программы выездной практики, содержание практических занятий и заданий для самостоятельной работы студентов, рекомендуемая литература.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, традиционные художественные промыслы, теория и история традиционного прикладного искусства, общекультурные компетенции, профессиональные компетенции, рабочая программа дисциплины.

Abstract. This article continues to cover the topic covered in previous issues of the journal (2018, № 2, 3) – analysis of the specificity of profile theoretical training of future artists in the aspect of studying the course of theory and history of traditional applied art. Having identified the essential features of the content of the course, formulating its purpose and objectives, determining the role in the process of formation of professional culture, preservation and development of traditional folk arts and crafts, the author publishes the working program of the developed course, which can become a component of methodological support of disciplines close to the content in other educational institutions of higher and secondary professional education. This article presents the continuation of the working program of the discipline – a block of the approximate program of practice, the content of practical classes and tasks for independent work of students, recommended literature.

Keywords: traditional applied art, traditional arts and crafts, theory and history of traditional applied art, General cultural competences, professional competences, the working program of the course.

Теория и история традиционного прикладного искусства – базовый интегративный курс, необходимый компонент теоретической профессиональной подготовки будущих художников. В предыдущих номерах журнала (выпуск № 2, июнь; выпуск № 3, сентябрь) были выявлены сущностные особенности содержания курса, сформулированы его цель и задачи, определена роль в процессе формирования профессиональной культуры, сохранения и развития традиционных народных художественных промыслов, описан конструктор программы дисциплины, его специфика, наиболее значимые разделы, опубликована первая часть рабочей программы учебной дисциплины «Теория и история традиционного прикладного искусства», которая является компонентом базовой части учебного плана подготовки по направлению 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (уровень высшего образования – бакалавриат).

В данной статье представлено продолжение рабочей программы дисциплины – блок примерной программы выездной практики, содержание практических занятий и заданий для самостоятельной работы студентов, методическое обеспечение, рекомендуемая литература.

**Примерная программа выездной практики в регионально-исторические центры
традиционного прикладного искусства
(Федоскино, Холуй, Мстера, Рязань, Богородское, Сергиев-Посад)**

<i>№</i>	<i>Центр ТПИ</i>	<i>План</i>	<i>Кол-во часов</i>
	Санкт-Петербург	Вводное занятие, определение цели и задач практики, проработка маршрута.	2
1.	Федоскино (федоскинская лаковая миниатюрная живопись)	1. Знакомство со спецификой образовательного процесса в Федоскинском филиале Высшей школы народных искусств (академии), посещения музея филиала. 2. Посещение АО «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи», знакомство со спецификой технологического процесса, современным состоянием предприятия, кабинетом образцов (музеем). 3. Посещение Московского областного музея народных художественных промыслов, анализ экспозиции.	16
4.	Сергиев Посад (художественная игрушка)	1. Знакомство со спецификой образовательного процесса в Сергиево-Посадском филиале Высшей школы народных искусств (академии). 2. Посещение Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д.	16

		Бартрама Сергиево-Посадского филиала Высшей школы народных искусств (академии), анализ экспозиции.	
5.	Богородское (богородская резьба по дереву)	<p>1. Знакомство со спецификой образовательного процесса в Богородском филиале Высшей школы народных искусств (академии), посещения музея филиала.</p> <p>2. Посещение ЗАО «Богородская фабрика художественной резьбы по дереву», знакомство со спецификой технологического процесса, современным состоянием предприятия, кабинетом образцов (музеем).</p>	16
3.	Холуй (холуйская лаковая миниатюрная живопись, ивановская строчка)	<p>1. Знакомство со спецификой образовательного процесса в Холуйском филиале лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова Высшей школы народных искусств (академии).</p> <p>2. Посещение ООО «Холуйская художественная фабрика лаковой миниатюры», знакомство со спецификой технологического процесса, современным состоянием предприятия, кабинетом образцов (музеем).</p> <p>3. Посещение Холуйского художественного музея, анализ экспозиции.</p>	16
4.	Мстера (мстерская лаковая миниатюрная живопись; мстерская художественная вышивка – владимирские верхошвы, мстерская белая гладь, русская гладь; мстерская скань)	<p>1. Знакомство со спецификой образовательного процесса во Мстерском филиале лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова Высшей школы народных искусств (академии), посещения музея филиала.</p> <p>2. Посещение ПК «Центр традиционной мстерской миниатюры», знакомство со спецификой технологического процесса, современным состоянием предприятия, кабинетом образцов (музеем).</p> <p>3. Посещение ЗАО «Мстерский ювелир», знакомство со спецификой технологического процесса, современным состоянием предприятия, кабинетом образцов (музеем).</p> <p>4. Посещение Мстерского художественного музея, анализ экспозиции.</p>	16
5.	Рязань (кружевоплетение Рязанского региона, художественная вышивка Рязанского региона)	<p>1. Знакомство со спецификой образовательного процесса в Рязанском филиале Высшей школы народных искусств (академии).</p> <p>2. Посещение Рязанского художественного музея им. И.П. Пожалостина, анализ экспозиции.</p> <p>3. Посещение ЗАО «Труженица» (г. Михайлов), знакомство со спецификой технологического процесса, современным состоянием предприятия, кабинетом образцов (музеем).</p> <p>4. Посещение ЗАО «Скопинская художественная керамика», знакомство со</p>	16

		спецификой технологического процесса, современным состоянием предприятия, кабинетом образцов (музеем).	
	Санкт-Петербург	Обработка материалов, подведение итогов.	10
	Итого		108 ч.

4.3. Практические занятия

<i>№</i>	<i>№ раздела дисциплины, тема</i>	<i>Тематика практических занятий (семинаров)</i>	<i>Трудоемкость (час.)</i>
Раздел I. Теоретические аспекты традиционного прикладного искусства			
1.	Научное понятийное поле «народное искусство народные художественные промыслы – традиционные народные художественные промыслы – традиционное прикладное искусство»	<p>1. Творческое задание: разработка интеллектуальной (умственной, ментальной карты) понятийного поля народного искусства.</p> <p>Умственная карта – это особый вид записи материалов в виде радиантной структуры, т.е. структуры, исходящей от центра к краям, постепенно разветвляющейся на более мелкие части. Интеллект-карты могут заменить традиционный текст, таблицы, графики и схемы. Автор – психолог Тони Бьюзен [1].</p> <p>Умственная карта – это наиболее эффективный способ организации мыслительной деятельности; это самый легкий способ запомнить, а затем вспомнить нужную информацию; позволяет с самого начала организовать информацию так, чтобы мозгу было легко работать с ней.</p> <p><i>Требования к составлению умственных карт:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Расположите чистый лист бумаги горизонтально. 2. Возьмите несколько цветных карандашей, фломастеров, минимум три-четыре цвета. Использование цветов позволяет разделить информацию на блоки или ранжировать по важности. 3. Напишите крупно и объемно в самом центре основную тему, схематично или рисунком главную идею карты. 4. От центра сделайте несколько ветвей, каждую из них обозначите ключевым словом. Ветви, расположенные вокруг центральной темы, будут наиболее крупные, затем по мере они будут уменьшаться, что визуально обозначит иерархию и взаимосвязи в интеллект-карте. 5. Продолжайте ветвление крупных идей на более мелкие, пока это Вам необходимо. Каждое понятие имеет ассоциативные связи с другими понятиями. <p><i>Центральная часть УК</i> похожа на центр города, в ней заключена главная, основная идея;</p> <p><i>Главные, широкие улицы, идущие от центра</i> – это основные мысли;</p> <p><i>Улицы поуже, или ответвления</i> – мысли второстепенные и т.д.</p>	2

		<p>3) Получение информационного материала (исследования М.А. Некрасовой, выдержки из ее работ).</p> <p>4) Работа в группах.</p> <p>5) Задание – раскрыть понятия теории народного искусства, сформулированные М.А. Некрасовой: традиция, оригинальность, коллективное, индивидуальное, универсальность, канон, школа.</p> <p>6) Формулировка понятия, раскрытие его посредством цитирования, представление его аудитории.</p> <p>2. Творческое задание: «Составление интеллектуальной карты «Теория народного искусства М.А. Некрасовой» (2 часа).</p> <p>Требования к составлению интеллектуальной карты см. Практическое задание № 1 к теме, раздел I.</p>	
--	--	---	--

История развития традиционных народных художественных промыслов России

1.	География центров традиционных народных художественных промыслов России	<p>1. Творческое задание: составление географической карты с центрами традиционных народных художественных промыслов России (по видам, одна – по выбору студента) и представление ее аудитории.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Центры художественной вышивки. ● Центры художественного кружевоплетения. ● Центры художественного ткачества и ковроткачества. ● Центры косторезного искусства. ● Центры художественной обработки металла (ювелирного искусства). ● Центры художественной резьбы и росписи по дереву. ● Центру художественной керамики. 	2
2.	Художественная	 <p>● Центры традиционной художественной игрушки.</p> <p><i>Пример выполнения задания:</i></p> <p>1. Искусствоведческий анализ произведения</p>	8

	вышивка	<p>художественной вышивки (свободной или счетной, по выбору студента) (2 часа).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); ● Материалы и техника исполнения (виды вышивки – свободная / счетная; глухая / ажурная; особенности обработки материалов, фактура произведения, художественные особенности, роль швов в формировании эстетического впечатления произведения); ● 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. ● Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях этого вида вышивки. <p>2. Практическое занятие на экспозиции народного искусства Государственного Русского музея: образовательное путешествие «Художественная вышивка» (учебно-наглядное пособие «Теория и история традиционного прикладного искусства», часть I [2], глава IV) (4 часа).</p> <p>3. Сравнительный искусствоведческий анализ произведения торжокского, каргопольского, городецкого золотного шитья (2 часа).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); ● Материалы и техника исполнения (специфика используемых для шитья тканей и нитей; особенности швов – по настилу, по карте; фактура произведения); ● Колористический анализ произведения; ● Стилистические особенности орнаментального решения (излюбленные мотивы каждого из центров золотного шитья); ● Композиционная система, основные элементы композиции; ● Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях торжокского, каргопольского, городецкого золотного шитья. 	
3.	Художественное кружевоплетени	1. Семинар-коллоквиум: «Стилистическое своеобразие произведений одного из	10

	е	<p>регионально-исторических центров художественного кружевоплетения России» (4 часа – подготовка материалов, 2 часа – дискуссия).</p> <p><i>Алгоритм работы:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Деление на творческие группы (группы студентов по 3-5 человек). 2) Выбор руководителя группы из числа участников. 3) Получение информационного материала (исследования по вопросам истории и стилистических особенностей произведений традиционных центров художественного кружевоплетения – Вологды, Ельца, Балахны, Захожья (Киришай) и др.). 4) Работа в группах. 5) Задание: <ul style="list-style-type: none"> - выявить основные исторические этапы формирования и развития художественного кружевоплетения в данном центре; - охарактеризовать своеобразие художественного кружевоплетения этого региона – основной ассортимент изделий, традиционные техники, излюбленные мотивы, узоры; выдающиеся художники; - проанализировать современное состояние данного центра художественного кружевоплетения. 6) Подготовка вопросов по теме «Художественное кружевоплетение» для других групп. 7) Представление результатов выполненной работы (своего центра кружевоплетения), ответы на вопросы аудитории. <p>2. Практическое занятие на экспозиции народного искусства Государственного Русского музея: образовательное путешествие «Художественное кружевоплетение» (учебно-наглядное пособие «Теория и история традиционного прикладного искусства», часть I, глава V) (4 часа).</p>	
4.	Художественное ткачество	<p>1. Сравнительный искусствоведческий анализ произведений ткачества северных и южных регионов России (2 часа).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); ● Материалы и техника исполнения (используемая технология ткачества – на берде, дощечках, ткацком стане; материалы – лен, шерсть, конопля); ● Колористический анализ произведения (специфика цветового строя произведений северных / южных губерний; обусловленность 	4

		<p>цветового строя регионом, географическим положением центра ткачества);</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Стилистические особенности орнаментального решения (особенности геометрического орнамента, роль цвета в выявлении ритмического своеобразия орнаментов); ● Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях ткачества северных и южных регионов России. <p>2. Практическое задание на экспозиции народного искусства Государственного Русского музея (2 часа).</p> <p>Выполнение 3-5 подробных зарисовок произведений художественного ткачества, отражающих:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специфику технологических особенностей создания произведения; - своеобразие колорита и особенностей орнаментального решения произведения. 	
5.	Художественное ковроделие	<p>1. Сравнительный искусствоведческий анализ произведений художественного ковроделия России (tüменские ковры) и Дагестана (табасаранские ковры) (2 часа).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); ● Материалы и техника исполнения (используемая технология: ткачество – вязание узлов, ткачество – на вертикальном / горизонтальном ткацком стане); ● Колористический анализ произведения (специфика цветового строя произведений России / Дагестана и его обусловленность регионом, географическим положением центра ковроделия, особенностями культуры); ● Стилистические особенности орнаментального решения (геометрический / растительный орнамент, приемы стилизации); ● Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях центров художественного ковроделия России (tüменские ковры) и Дагестана (табасаранские ковры). <p>2. Творческое задание: разработка эскиза тюменского / дагестанского ковра с учетом выявленных в процессе выполнения практического задания № 1 регионально-исторических художественно-технологических особенностей (2 часа).</p>	4
6.	Художественная роспись ткани	<p>1. Проблемный семинар: «Перспективы развития художественной росписи ткани в</p>	8

	<p>условиях современной культуры» (4 часа).</p> <p><i>Проблема:</i> являются ли востребованными традиционные виды, техники и технологии художественной росписи ткани в условиях современного мира?</p> <p><i>Вопросы:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Востребована ли художественная роспись ткани как один из видов традиционного прикладного искусства в наши дни? 2) Художественная роспись ткани – одно из направлений художественно-творческой и образовательной деятельности Высшей школы народных искусств (академии). 3) Какие возможности применения художественной росписи ткани существуют в современном мире? 4) Каким образом может быть реализован потенциал художника через различные техники художественной росписи ткани (какова степень его творческой свободы)? 5) Анализ творческой манеры и представление творчества одного из современных художников художественной росписи ткани. <p>2. Практическое занятие на экспозиции народного искусства Государственного Русского музея: образовательное путешествие «Художественная роспись ткани» (учебно-наглядное пособие «Теория и история традиционного прикладного искусства», часть I, глава VI) (4 часа).</p>	
7.	<p>Художественная резьба по кости</p> <p>1. Семинар-коллоквиум: «Стилистическое своеобразие произведений одного из регионально-исторических центров художественной резьбы по кости России» (2 часа – подготовка материалов, 2 часа – дискуссия).</p> <p><i>Алгоритм работы:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Деление на творческие группы (группы студентов по 3-5 человек). 2) Выбор руководителя группы из числа участников. 3) Получение информационного материала (исследования по вопросам истории и стилистических особенностей произведений традиционных центров художественной резьбы по кости – холмогорской, якутской, чукотской, тобольской). 4) Работа в группах. 5) Задание: <ul style="list-style-type: none"> - выявить основные исторические этапы формирования и развития художественной резьбы по кости в данном центре; - охарактеризовать своеобразие художественной 	8

		<p>резьбы по кости этого региона – основной ассортимент изделий, традиционные техники, излюбленные мотивы, узоры; выдающиеся художники;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проанализировать современное состояние данного центра художественной резьбы по кости. <p>6) Подготовка вопросов по теме «Художественная резьба по кости» для других групп (с учетом каждого конкретного вида – холмогорской, якутской, тобольской, чукотской).</p> <p>7) Представление результатов выполненной работы (своего центра художественной обработки кости), ответы на вопросы аудитории.</p> <p>2. Практическое занятие на экспозиции «Камень и кость в культуре народов Евразии» Российского Этнографического музея: образовательное путешествие «Художественная резьба по кости» (учебно-наглядное пособие «Теория и история традиционного прикладного искусства», часть II [3], глава I) (4 часа).</p>	
8.	Художественная обработка металла (ювелирное искусство)	<p>1. Сравнительный искусствоведческий анализ произведений великоустюжского чернения по серебру (г. Великий Устюг, Вологодская обл.) и кубачинского чернения по серебру (аул Кубачи, Дагестан) (2 часа).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); ● Материалы и техника исполнения (специфические особенности выполнения гравировки в великоустюжском и кубачинском чернении по серебру); ● Колористический анализ произведения (специфика тональных оттенков черни, соотношение фона и орнаментальных композиций); ● Стилистические особенности орнаментального решения (типичные мотивы и сюжеты каждого из видов чернения, их обусловленность культурой региона); ● Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях центров великоустюжского и кубачинского чернения по серебру. <p>2. Искусствоведческий анализ произведения сольвычегодской эмали – декоративной чаши «Пять чувств» (XVII в.) (2 часа).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); ● Материалы и техника исполнения (специфика технологии выполнения сольвычегодской эмали, 	10

		<p>соотношение плоскостей металла и эмалевых поверхностей);</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Колористический анализ произведения (основные цвета, специфика нанесения росписи по эмали); ● Сюжет произведения, возможные источники сюжета (орнаментальные и декоративные особенности трактовки изображений); ● Композиционная система, основные элементы композиции; ● Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях сольвычегодской эмали. <p>3. Творческое задание: разработка эскиза ювелирного изделия – броши, в декоре которой будут интегрированы традиционные техники ювелирного искусства и один из видов традиционного прикладного искусства (например, ювелирное искусство и художественное кружевоплетение, ювелирное искусство и лаковая миниатюрная живопись) (2 часа).</p> <p>4. Практическое занятие на экспозиции народного искусства Государственного Русского музея: образовательное путешествие «Художественная обработка металла (ювелирное искусство)» (учебно-наглядное пособие «Теория и история традиционного прикладного искусства», часть II, глава II) (4 часа).</p>	
9.	Лаковая миниатюрная живопись	<p>1. Искусствоведческий анализ стилистической эволюции одного из традиционных сюжетов федоскинской лаковой миниатюрной живописи – сцен чаепития, пляски, катания на тройке и т.д. (2 часа).</p> <p><i>Вопросы:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Источники происхождения сюжета. 2. Характерные особенности трактовки сюжета. 3. Стилистические изменения сюжета в разные исторические периоды. 4. Возможные причины «укорененности» сюжета в федоскинской лаковой миниатюре. 5. Общий вывод о специфике и роли данного сюжета в формировании и развитии стилистических традиций федоскинской лаковой миниатюрной живописи. <p>2. Искусствоведческий анализ произведения палехской лаковой миниатюрной живописи (2 часа).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); 	10

		<ul style="list-style-type: none"> ● Материалы и техника исполнения (специфика технологии выполнения произведений лаковой миниатюрной живописи); ● Колористический анализ произведения (основные цвета, взаимосвязь колорита ЛМЖ и палехской иконописной традиции); ● Сюжет произведения, возможные источники сюжета (орнаментальные и декоративные особенности трактовки изображений, взаимосвязь с традициями иконописи); ● Композиционная система, основные элементы композиции; ● Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях палехской лаковой миниатюрной живописи. <p>3. Сравнительный искусствоведческий анализ произведений холуйской и мстерской лаковой миниатюрной живописи (2 часа).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); ● Материалы и техника исполнения (специфические особенности лаковой миниатюры Мстеры и Холуя); ● Колористический анализ произведения (специфика традиционного мстерского и холуйского колорита лаковой миниатюры); ● Стилистические особенности построения композиций и орнаментального решения; ● Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях мстерской и холуйской лаковой миниатюрной живописи. <p>4. Практическое занятие на экспозиции народного искусства Государственного Русского музея: образовательное путешествие «Лаковая миниатюрная живопись» (учебно-наглядное пособие «Теория и история традиционного прикладного искусства», часть II, глава III) (4 часа).</p>	
10.	Декоративная роспись по металлу	<p>1. Сравнительный искусствоведческий анализ произведений нижнетагильской и жостовской декоративной росписи по металлу (2 часа).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); ● Материалы и техника исполнения (специфические особенности декоративной росписи Нижнего Тагила и Жостова, специфика мазковой техники); 	8

	<ul style="list-style-type: none"> ● Колористический анализ произведения (особенности колорита фонов, росписи); ● Стилистические особенности построения композиций и орнаментального решения; ● Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях нижнетагильской и жостовской декоративной росписи по металлу. <p>2. Искусствоведческий анализ произведения декоративной росписи по металлу в технике «московское письмо» (2 часа).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); ● Материалы и техника исполнения (специфика технологии выполнения декоративной росписи по металлу в технике «московское письмо»); ● Колористический анализ произведения (основные цвета, специфика трактовки мотивов и колорит фонов); ● Особенности орнаментального решения росписи (декоративные особенности трактовки изображений); ● Композиционная система, основные элементы композиции; ● Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях декоративной росписи по металлу в технике «московское письмо». <p>3. Практическое занятие на экспозиции народного искусства Государственного Русского музея: образовательное путешествие «Декоративная роспись по металлу» (учебно-наглядное пособие «Теория и история традиционного прикладного искусства», часть II, глава IV) (4 часа).</p>		
11.	Декоративная роспись по дереву	<p>1. Сравнительный искусствоведческий анализ произведений хохломской росписи семинского (пос. Семино, Ковернинский р-н Нижегородской обл.) и семеновского (г. Семенов Нижегородской обл.) направлений (2 часа).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); ● Материалы и техника исполнения (специфические особенности техники хохломской росписи); ● Колористический анализ произведения (специфика тонального строя росписи каждого из направлений); 	8

	<ul style="list-style-type: none"> ● Стилистические особенности орнаментального решения (преобладающие, излюбленные мотивы в каждом из направлений и особенности их трактовки); ● Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях хохломской росписи семинского и семеновского направлений. <p>2. Творческое задание: Составление интеллектуальной карты «Декоративная роспись по дереву» (2 часа).</p> <p>Требования к составлению интеллектуальной карты см. Практическое задание № 1 к теме 1, раздел I.</p> <p>3. Практическое занятие на экспозиции народного искусства Государственного Русского музея: образовательное путешествие «Декоративная роспись по дереву» (учебно-наглядное пособие «Теория и история традиционного прикладного искусства», часть II, глава VI) (4 часа).</p>	
12.	<p>Художественная резьба по дереву</p> <p>1. Искусствоведческий анализ современного произведения богородской резьбы по дереву (2 часа).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); ● Материалы и техника исполнения (специфика богородской резьбы по дереву, особенности пластики, порезок); ● Колористический анализ произведения (окрашенная / неокрашенная игрушка; роль цвета в резьбе по дереву); ● Сюжет произведения, возможные источники сюжета (скульптура / игрушка, механизмы движения); ● Композиционная система, основные элементы композиции; ● Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях богородской резьбы по дереву. <p>2. Творческое задание: разработка проекта «китайской мелочи» в традициях богородской резьбы по дереву на тему «Жизнь и творчество студента Высшей школы народных искусств» (2 часа).</p> <p>3. Практическое занятие на экспозиции народного искусства Государственного Русского музея: образовательное путешествие «Художественная резьба по дереву» (учебно-наглядное пособие «Теория и история традиционного прикладного искусства», часть</p>	8

		II, глава V) (4 часа).	
13.	Художественная керамика	<p>1. Искусствоведческий анализ цикла работ гжельской керамики «Святые таинства» Н.Т. и В.С. Бидак (2 часа).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); ● Материалы и техника исполнения (специфика пластической трактовки образов); ● Колористический анализ произведения (роль росписи в трактовке сюжета); ● Сюжет произведения, возможные источники сюжета (духовное содержание сюжетов композиций цикла); ● Общий вывод о своеобразии и характерных особенностях произведений гжельской мелкой пластики. <p>2. Искусствоведческий анализ одного из произведений скопинской керамики (2 часа).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); ● Материалы и техника исполнения (специфика пластической трактовки сосуда и его лепного декора); ● Колористический анализ произведения (роль цветных полив в трактовке образа); ● Источники декоративных мотивов скопинской керамики; ● Общий вывод о своеобразии и характерных особенностях произведений скопинской керамики. <p>3. Практическое занятие на экспозиции народного искусства Государственного Русского музея: образовательное путешествие «Художественная обработка металла (ювелирное искусство)» (учебно-наглядное пособие «Теория и история традиционного прикладного искусства», часть II, глава VII) (4 часа).</p>	8
14.	Художественная игрушка	<p>1. Практическое задание на экспозиции народного искусства Государственного Русского музея (2 часа).</p> <p>Выполнение по одной подробной зарисовке каждого из видов художественной игрушки, представленной на экспозиции: дымковской, филимоновской, каргопольской, скопинской, абаевской и др.</p> <p>В зарисовках должны быть отражены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - характерные особенности пластики; - традиционные сюжеты, персонажи; - особенности декоративного языка; - типичные орнаментальные особенности. 	2
Традиционное прикладное искусство – часть национальной культуры			

<p>1. Духовная сущность традиционного прикладного искусства – части национальной художественной культуры</p>	<p>1. Эссе по цитате искусствоведов, анализирующих проблемы народного искусства и традиционных народных художественных промыслов (на выбор).</p> <p><i>A.B. Бакушинский:</i> <i>«В условиях социалистического общества народное искусство не только не завершит свой круг, но, напротив, должно обрести новые силы и источники для своего развития».</i></p> <p>Как вы полагаете, нашли ли его слова подтверждение в действительности? В чем конкретно это проявилось? Что стало теми самыми «новыми силами и источниками»? Проанализируйте на примере конкретного традиционного художественного промысла (по вашему выбору).</p> <p><i>T.M. Разина:</i> <i>«Появление в народном декоративном искусстве совершенных, классических по своим художественным принципам произведений – результат творчества талантливых, одаренных мастеров... Яркий талант в народном искусстве потому и ярок, и значителен, что наиболее глубоко и полно усваивает традиционное, самое живое и актуальное в нем, чутко улавливает то, что в данный исторический момент наиболее созвучно эстетическим и духовным потребностям окружающих его людей».</i></p> <p>Каким образом вы можете проинтерпретировать данное высказывание? Созвучны ли мысли, сформулированные в нем, вашим представлениям о специфических особенностях народного и традиционного прикладного искусства? Свою позицию обоснуйте.</p> <p><i>Требования к написанию эссе:</i></p> <p>Эссе (англ. «essay», «assay» – попытка, проба, очерк; от лат. «ехагium» – взвешивание) – прозаическое произведение небольшого объема со свободной композицией, отражающее позицию пишущего по какому-либо вопросу или проблеме.</p> <p>Главная цель эссе – представить собственную точку зрения по конкретному вопросу, сформировав обстоятельную и непротиворечивую систему доказательств, обосновывающих выбранную автором позицию.</p> <p>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.</p> <p>Эссе предполагает авторские размышления по конкретному поводу и не претендует на исчерпывающую трактовку предмета исследования.</p>	<p>2</p>
---	--	----------

		<p>Эссе ориентирует на новое, субъективно окрашенное слово, может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер.</p> <p>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.</p> <p>Эссе включает следующие обязательные элементы:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>введение</i>, 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; ● <i>основная часть</i>, 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; ● <i>заключение</i>, где обобщается основное суждение, резюмируются аргументы в его защиту, подкрепляется смысл и значение изложенного в основной части. <p>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.</p>	
2.	Современные проблемы традиционного прикладного искусства и перспективы их решения	<p>1. Проблемный семинар: «Современное состояние и перспективы развития регионально-исторических центров традиционного прикладного искусства» [4] (2 часа – подготовка материалов, 2 часа - дискуссия).</p> <p><i>Проблема:</i> в чем заключаются проблемы современного существования центров традиционного прикладного искусства (на примере конкретного центра)?</p> <p><i>Алгоритм работы:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Деление на творческие группы (группы студентов по 3-5 человек). 2) Выбор руководителя группы из числа участников. 3) Получение информационного материала (исследования и публикации в периодических изданиях о современном состоянии традиционного прикладного искусства). 4) Работа в группах. 	8

	<p>5) Задание:</p> <ul style="list-style-type: none"> - охарактеризовать современное состояние центра традиционного прикладного искусства; - выявить современные проблемы центра традиционного прикладного искусства – научные, художественно-эстетические, социально-экономические и т.д.; - проанализировать причины возникновения и развития этих проблем; - спрогнозировать перспективы развития центра, предложить варианте разрешения существующих противоречий. <p>6) Представление результатов выполненной работы, ответы на вопросы аудитории.</p> <p>2. Практическое занятие в пространстве города: образовательное путешествие «Традиционное прикладное искусство в пространстве современного мегаполиса» (учебно-наглядное пособие «Теория и история традиционного прикладного искусства», часть I, глава II) (4 часа).</p>	
Итого:		120

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

a) 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.

3. Максимович В.Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства // Научный диалог. – 2016. – №12 (60). – С. 387-400. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-podgotovki-spetsialistov-v-oblasti-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva> (дата обращения: 13.06.2017).

4. Максимович В.Ф. Концепция развития народных художественных промыслов как основа качества профессиональной подготовки кадров // Электронный научный журнал «Декоративно-прикладное искусство и образование». – 2012. – № 2. – URL: <http://dpio.ru/arxiv/arxiv.htm> (дата обращения 20. 02. 2017).

5. Куракина И.И. Теория и история традиционного прикладного искусства: Учебно-наглядное пособие для самостоятельной и внеаудиторной работы студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Часть I. – СПб.: ВШНИ, 2018. – 160 с.

6. *Куракина И.И.* Теория и история традиционного прикладного искусства: Учебно-наглядное пособие для самостоятельной и внеаудиторной работы студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Часть II. – СПб.: ВШНИ, 2018. – 162 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. *Барадулин В.А.* Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский расписной дом. – Л.: Художник РСФСР, 1987. – 200 с.: ил.
4. *Барадулин 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. *Барадулин 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: ОАОИПП "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. – 77 с.: 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 золотная вышивка: Букл. – 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. Мастера 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. Жирова И.А. и др. Мураевенская вышивка: белая строчка на липецко-рязанском порубежье. – Липецк: б/и, 2012. – 60 с.: ил.
37. Зиновьев Н.М. Искусство Палеха. – Л.: Художник РСФСР, 1975. – 244 с.
38. Зиновьев Н.М. Стилистические традиции искусства Палеха. – Л.: Художник РСФСР, 1981. – 216 с.
39. Исакова И.К. Плетение кружев. – Вологда, 2011. – 100 с.: ил.
40. Искусство Жостова / Вступит. статья Н.О. Крестовская, ред. И.Я. Богуславская. – СПб.: Palace editions, 2007. – 71 с.: ил.
41. 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.
42. Искусство лаковой миниатюры и декоративной росписи по металлу: Сб. научн. тр / Отв. ред. Н.В. Черкасова. НИИХП. – М, 1990. – 123 с.
43. Искусство Мастера. The art of Mstiora (на русск. и англ. языках): каталог экспозиции Мастерского художественного музея / авт.-сост. Г.Н. Дугина, В.В. Позднякова. – Владимир: "Покрова", 1996. – 229 с.: ил.
44. Каморин А. Лаковая миниатюра. Холуй; 2-е изд. испр. и доп. – СПб.: Интербук-бизнес, 2001. – 152 с.
45. 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.
46. Колесова О.А. Палех и палешане: путеводитель. – Иваново: ИД "Референт", 2010. – 156 с.: ил.

47. Кораблева А.А., Плющева А.Я. Кружево в современном костюме: альбом-пособие. – М.: Легкая индустрия, 1967. – 46 с.: ил.
48. Коромыслов Б. И. Жостовская роспись. – М.: Изобразительное искусство, 1977. – 88 с.
49. Коромыслов Б.И. Лаковая миниатюра Мстера. – Л.: Художник РСФСР, 1971. – 167 с.: ил.
50. Крестовская Н.О. Лаковая миниатюра. Федоскино: Альбом. – М.: Интербук, 1995. – 141 с.
51. Кулешов А.Г. Русская глиняная игрушка как вид народного искусства. Истоки и типология. – М.: б/и., 2012. – 182с.: ил.
52. 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.
53. Лапшина Е.А., Москвина И.Н. Технология художественного кружевоплетения: Учебник для вузов / Лапшина Е.А., Москвина И.Н.; ВШНИ; науч ред. В.Ф. Максимович. – СПб.: ВШНИ, 2012. – 126 с.: ил.
54. Латынин Л.А. Основные сюжеты русского народного искусства. Прялка, вышивка, игрушка. – М.: Глас, 2006. – 94 с.
55. Маврина Т.А. Городецкая живопись. – Л.: Аврора, 1970. – 139 с.
56. Максимович В.Ф. Воспитание детей и молодежи средствами традиционных художественных промыслов в образовательной практике Высшей школы народных искусств // Традиционное прикладное искусство и образование: исторический опыт, современное состояние, перспективы развития: Материалы XXII Международной научно-практической конференции, 09-12 ноября 2016 г. / Под науч. ред. Л.М. Ванюшкиной, С.А. Тихомирова. – СПб.: ВШНИ, 2017. – С. 7-10.
57. Максимович В.Ф. Проблемы профессионального образования в области народных художественных промыслов и пути их решения // Электронный научный журнал «Декоративно-прикладное искусство и образование». – 2011. – № 1. – URL: <http://dpio.ru/arxiv/v1/v1.htm> (дата обращения 20.02. 2017).
58. Максимович В.Ф. Профессиональное образование в традиционном прикладном искусстве: проблемы и перспективы // Традиционное прикладное искусство и образование: Материалы XIII Международной научно-практической конференции, ноябрь 2007 г. / Под общ. ред. С.И. Назаровой. – СПб., 2008. – С. 3-10.
59. Максимович В.Ф. Система качества профессионального образования в традиционном прикладном искусстве // Традиционное прикладное искусство и образование: Материалы XII Международной научно-практической конференции, 6-10 ноября 2006 года. – СПб., 2007. – С. 3-11.
60. Максимович В.Ф. Традиционное декоративно-прикладное искусство. Исторический аспект, современное состояние и пути обновления. – М.: Флинта, 2000. – 200 с.
61. Народное искусство: история и современность: Беседа с ректором Высшей школы народных искусств Валентиной Максимович // Наше Наследие: Иллюстрированный культурно-исторический журнал. – 2006. – № 78.
62. Музей художественных тканей Московского государственного текстильного университета имени А.Н. Косыгина / Т.И. Игнатьева. – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2005. – 42 с.: ил.
63. Мусина Р.Р. Российская традиционная керамика: альбом. – М.: Интербук-бизнес, 2011. – 167.: ил.
64. Мухин В.В. Искусство русской финифти конца XIV – начала XX века. – СПб.: Грифон, 1996. – 208 с.: ил.
65. Народное искусство России: Альбом / А.Н. Кондрашов. – М.: Интербук-бизнес, 2002. – 311 с.: ил.

66. Народное искусство России: традиция и стиль / Отв. ред С.Г. Жижина. – М., 1995.
67. Народное искусство. Путеводитель / И.Я. Богуславская. – СПб.: Palace Editions, 2007. – 131 с.: ил.
68. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. Теория и практика / М.А. Некрасова. – М.: Изобразительное искусство, 1983. – 343 с.
69. Некрасова М.А. Народное искусство России. Народное творчество как мир целостности: Альбом. – М.: Сов. Россия, 1983. – 218 с.: ил.
70. Некрасова М.А. Палех. Искусство древней традиции: Альбом. – М.: Советский художник, 1984. – 85 с.
71. Некрасова М.А. Палехская миниатюра. – Л.: Художник РСФСР, 1978. – 363 с.: ил.
72. Некрасова М.А. Современное народное искусство: По мат. выставок 1977-1978 годов. – Л.: Художник РСФСР, 1980. – 207 с.: ил.
73. 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.
74. Павловский Б.В. Декоративно-прикладное искусство промышленного Урала. – М.: Искусство, 1975. – 131 с.: ил.
75. Пирогова Л.Л. Лаковая миниатюра. Палех: Альбом. – М.: Интербук-бизнес, 2001. – 159 с.
76. Рехачев М.В. Холмогорская резьба по кости. – Архангельск, 1949. – 91 с.
77. Ростовские старинные кружевные сколки из собрания Щаповых: альбом-каталог / сост. Е.В. Брюханова, Я.Н. Щапов. – Ростов Великий: б/и, 2009.
78. Русская деревянная игрушка / ред. А.Н. Тырса. – Л.: Художник РСФСР, 1968. – 115 с.
79. Русская лаковая миниатюра: Традиции и современность / Сост. Л.Л. Пирогова, В.Г. Коченкова, М.И. Лукина. Под общ. ред. Л.Л. Пироговой. – М.: ВМДПНИ, 2013. – 306.
80. Русские художественные промыслы. Вторая половина XIX – XX вв. / Отв. ред. Э.В. Померанцева. – М.: Наука, 1965. – 267 с.: ил.
81. Русский изразец: Сокровища Государственного ордена Ленина Исторического музея / Вст. ст. И.И. Сергеенко. – М.: Государственный ордена Ленина Исторический музей. – 24 с.
82. Русское золотое и серебряное дело XV- XX веков / Т. Гольдберг, Ф. Мишуков, Н. Платонова, М. Постник- Лосева. – М.: Наука, 1967. – 303 с.
83. Русское плетеное кружево. – Л.: Художник РСФСР, 1983. – 325 с.
84. Русское художественное серебро XVII – начала XX века в собрании Государственного Эрмитажа / З.А. Бернякович. – Л.: Художник РСФСР, 1977. – 288 с.
85. Рыбаков Б.А. Из истории культуры Древней Руси: Исследования и заметки. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 240 с.: ил.
86. Рыбаков Б.А. Русское прикладное искусство X – XIII веков. – Л.: Аврора, 1970. – 127 с.: ил.
87. Рыбаков, Б.А. Ремесло Древней Руси / Б.А. Рыбаков. – М.: 2-я тип. Изд-ва Акад. наук СССР, 1948. – 803 с.
88. 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.
89. Северные узоры. Народная вышивка Карелии. / сост. Л.Н. Белоголова, Т.А. Мошина. – Петрозаводск: "Карелия", 1989. – 239 с.: ил.
90. Скурлов В.В. Ювелиры и камнерезы Урала: Сборник мемуаров, статей и архивных документов по истории уральского ювелирного и камнерезного искусства – СПб.: Лики России, 2001.

91. *Соболев Н.Н.* Набойка в России. – М.: Типогр. т-ва И.Д. Сытина, 1912. – 107 с.: ил.
92. *Соловьева Л.Н.* Лаковая миниатюра. Мастера. – М.: Интербук-бизнес, 2001. – 151 с.
93. *Соловьева Л.Н.* Холуй. Лаковая миниатюрная живопись: Альбом. – М.: Интербук, 1991. – 239 с.: ил.
94. *Сорокина М.А.* История художественного кружевоплетения в России. Учебник. – СПб.: ВШНИ, 2009.
95. *Сорокина М.А.* Кружево России. Вологодское кружево – М.: Интербук-бизнес, 2001. – 128 с.
96. *Spanaki Ю.А.* Вышивка и предметы убранства крестьянского жилища Северо-Западного региона: Монография. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2007. – 123 с.
97. *Супрун Л.Я.* Городецкая роспись. – Тверь: Культура и традиции, 2006. – 147 с.
98. *Супрун Л.Я.* Лаковая миниатюра Федоскино. – М.: Легпромиздат, 1987. – 319 с.: ил.
99. Тагильская лаковая роспись по металлу из собрания НТМИИ: каталог / М. Агеева. – Нижний Тагил: Нижнетагильский музей, 2013. – 103 с.: ил.
100. *Тарановская Н.В.* Русские прядки / Н.В. Тарановская, Н.В. Мальцев. – Л.: Аврора, 1970. – 110 с.
101. 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.
102. Традиционная глиняная игрушка Русского Севера: сборник статей и фольклорных материалов / ред.-сост. А.Г. Кулешов. – М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2009. – 152с.: ил.
103. *Уханова И.Н.* Лаковая живопись в России XVIII- XIX веков. – СПб.: Искусство, 1995. – 208 с.
104. *Уханова И.Н.* Резьба по кости в России XVIII-XIX – Л.: Художник РСФСР, 1981. - 240 с.: ил.
105. *Уханова И.Н.* Русские лаки в собрании Эрмитажа. – Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1964. – 96 с.: ил.
106. *Уханова И.Н.* Русские художественные лаки XVIII -XX веков: Каталог коллекции. – СПб.: Государственный Эрмитаж, 2009. - 256 с.: ил.
107. *Уханова И.Н.* Северорусская резная кость XVII – XIX веков. – СПб.: Славия, 2005. - 179 с.: ил.
108. Холуйское художественное училище имени Н.Н. Харламова: К 120-летию художественно-образовательной деятельности в п. Холуй / М.Б. Печкин. – Формула цвета, 2003. – 32 с.: ил.
109. Хохлома. Истоки. Технология. Роспись. Мастера: Фотоальбом / Сост. В. Вишневская, Н. Мамаева. – М.: Планета, 1980.
110. Художественное оформление текстильных изделий / С.А. Малахова, Т.А. Журавлева, В.Н. Козлов и др. – М.: Легпромбытиздан, 1988. – 304 с.: ил.

5.2. Формы внеаудиторной самостоятельной работы

<i>Наименование разделов, тем, входящих в дисциплину</i>	<i>Формы внеаудиторной самостоятельной работы</i>	<i>Трудоемкость в часах</i>	<i>Указание разделов и тем, отводимых на самостоятельное освоение обучающимися</i>
Теоретические	Подготовка к лекционным и	6	Народное искусство

аспекты традиционного прикладного искусства	практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Глава I).		как часть культуры
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Глава II).	2	Научное понятийное поле «народное искусство — народные художественные промыслы — традиционные народные художественные промыслы — традиционное прикладное искусство»
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Глава III).	6	Теоретический аспект изучения народного искусства в XX в.
История развития традиционных народных художественных промыслов России	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть I, глава IV).	8	Художественная вышивка
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть I, глава V).	8	Художественное кружевоплетение
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме.	4	Художественное ткачество
		4	Художественное ковроделие
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в	8	Художественная роспись ткани

	учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть I, глава VI).		
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава I). Выполнение курсовой работы.	8	Художественная резьба по кости
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава II). Выполнение курсовой работы.	8	Художественная обработка металла (ювелирное искусство)
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава III). Выполнение курсовой работы.	8	Лаковая миниатюрная живопись
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава IV). Выполнение курсовой работы.	4	Декоративная роспись по металлу
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава VI). Выполнение курсовой работы.	8	Декоративная роспись по дереву
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме.	8	Художественная резьба по дереву

	теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава VI). Выполнение курсовой работы.		
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава VII). Выполнение курсовой работы.	8	Художественная керамика
		4	Художественная игрушка
Традиционное прикладное искусство – часть национальной культуры	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме. Выполнение курсовой работы.	2	Духовная сущность традиционного прикладного искусства – части национальной художественной культуры
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме. Выполнение курсовой работы.	4	Современные проблемы традиционного прикладного искусства и перспективы их решения
Итого:		108	

В следующем выпуске журнала «Традиционное прикладное искусство и образование» будет представлена заключительная часть программы – фонды оценочных средств, методические обеспечение и методические рекомендации по освоению содержания курса.

Литература

1. Бехтерев С.В. Майнд-менеджмент: Решение бизнес-задач с помощью интеллект-карт. – М.: Альпина Паблишер, 2014. – 312 с.
2. Куракина И.И. Теория и история традиционного прикладного искусства: Учебно-наглядное пособие для самостоятельной и внеаудиторной работы студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Часть I. – СПб.: ВШНИ, 2018. – 160 с.
3. Куракина И.И. Теория и история традиционного прикладного искусства: Учебно-наглядное пособие для самостоятельной и внеаудиторной работы студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Часть II. – СПб.: ВШНИ, 2018. – 162 с.
4. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов – приоритет государственной культурной политики (интервью

президента Высшей школы народных искусств В.Ф. Максимович редакции журнала «Декоративно-прикладное искусство и образование») // Декоративно-прикладное искусство и образование. – 2018. – № 2 (24). – С.4-12. URL: http://dpio.ru/arxiv/v1/v8_2.htm (Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-44565 от 15.04.2011).

5. Тихомиров С.А. Юбилей ученого. Наш современник Мария Александровна Некрасова – основоположник науки о народном искусстве // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2018. – № 3 (25). – С.4-6. URL: http://dpio.ru/arxiv/v1/v8_3.htm (Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-44565 от 15.04.2011).