

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

Kurakina I.I., PhD in pedagogical sciences, senior lecturer of the Department of art history of 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 посвящена продолжению разработки темы предыдущих выпусков сетевого научного издания (2018, №2, №3, №4) – анализ особенностей реализации профильной теоретической подготовки будущих художников в области изучения курса теории и истории традиционного прикладного искусства. Выявив специфику содержания курса, обозначив 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 представлены завершающие разделы рабочей программы дисциплины – методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов, фонды оценочных средств, методические рекомендации по освоению содержания курса.

Abstract. This article is devoted to the continuation of the development of the theme of the previous issues of the network scientific publication (2018, № 2, № 3, № 4) – analysis of the features of the profile of theoretical training of future artists in the study of the course of theory and history of traditional applied art. Identifying the specifics of the course content, identifying 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 similar disciplines in other educational institutions of higher and secondary vocational education. This article presents the final sections of the work program of the discipline-methodological support for classroom and extracurricular independent work of students, funds evaluation tools, guidelines for the development of the course content.

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

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 номерах журнала за 2018 год (выпуск № 2, июнь; выпуск № 3, сентябрь; выпуск № 4, декабрь) 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, опубликованы разделы рабочей программы учебной дисциплины «Теория и история традиционного прикладного искусства» – компонента базовой части учебного плана подготовки по направлению 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (уровень высшего образования – бакалавриат).

В данной статье представлены завершающие разделы рабочей программы дисциплины – методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов, фонды оценочных средств, методические рекомендации по освоению содержания курса.

Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы

Примерная тематика курсовых работ¹

Художественная вышивка

1. Крестецкая строчка: история развития и современное состояние промысла.

2. Вышивка «строчка»: технологические особенности выполнение и художественное своеобразие произведений региональных центров (крестецкая строчка, нижегородский гипюр, ивановская строчка).

3. Художественная вышивка Мстера (белая гладь, русская гладь, владимирские верхошвы): история формирования и развития стилистических особенностей.

4. Традиционные виды вышивки в одежде «от-кутюр»: история и современность.

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.

---

¹ В статье представлены примерная тематика курсовых работ только по двум видам традиционного прикладного искусства – художественной вышивке и художественному кружевоплетению; в рамках программы представлены темы и по другим видам ТПИ – лаковой миниатюрной живописи, художественной резьбы по кости и т.д.

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.

Художественное кружевоплетение

1. История формирования вологодского кружевоплетения и художественное своеобразие его произведений.

2. Влияние европейского кружевоплетения на формирование и развитие художественно-стилистических особенностей русского кружева (на примере конкретного промысла).

3. Художественное своеобразие произведений многопарного балахнинского кружев.

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 Вологжсанин", 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.

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

Латшина Е.А., Москвина И.Н. Технология художественного кружевоплетения: Учебник для вузов / Латшина 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 кружевые 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.

Примерный перечень вопросов к семинару-коллоквиуму «Стилистическое своеобразие произведений одного из регионально-исторических центров художественного кружевоплетения России»

1. Перечислите регионально-исторические центры художественного кружевоплетения России, существующие в наши дни.

2. Назовите регионально-исторические центры художественного кружевоплетения России, традиции которых в не получили развития на данный момент.
  3. Перечислите необходимое оборудование и инструменты для кружевоплетения.
  4. Назовите и охарактеризуйте принципиальное различие численного, парного, многопарного, сцепного кружева.
  5. Назовите основные элементы художественного кружевоплетения.
  6. Опишите технологию выполнения основных приемов плетения («перевить», «сплести»).
  7. Охарактеризуйте исторические этапы развития художественного кружевоплетения в России (первое упоминание; зарождение; активное развитие).
  8. Назовите фамилии исследователей, круг научного интереса которых был связан с вопросами художественного кружевоплетения. Перечислите их основные труды.
  9. Охарактеризуйте исторические этапы развития вологодского кружевоплетения и художественно-технологическое своеобразие его произведений.
  10. Опишите вклад ведущих художниц вологодского художественного кружевоплетения (М.Н. Груничевой, В.Н. Ельфиной, В.Д. Веселовой и др.) в развитие его традиций.
  11. Охарактеризуйте исторические этапы развития елецкого кружевоплетения и художественно-технологическое своеобразие его произведений.
  12. Охарактеризуйте исторические этапы развития балахнинского кружевоплетения и художественно-технологическое своеобразие его произведений.
  13. Что означает понятие «балахонский манер»? Кратко опишите его особенности.
  14. Охарактеризуйте исторические этапы развития кировского кружевоплетения и художественно-технологическое своеобразие его произведений.
  15. Охарактеризуйте исторические этапы развития киришского кружевоплетения и художественно-технологическое своеобразие его произведений.
  16. Какими факторами обусловлено формирование специфических художественных особенностей киришского кружева сцепной техники плетения?
  17. Охарактеризуйте исторические этапы развития кружевоплетения Рязанского региона и художественно-технологическое своеобразие его произведений.
  18. Назовите факторы, обусловившие формирование в Рязанском регионе пяти различных видов кружевоплетения.
  19. Дайте общую характеристику исторического развития и современного состояния белевского, одоевского, галичского кружевоплетения.
  20. Охарактеризуйте роль Мариинской практической школы кружевниц как источника развития традиций художественного кружевоплетения в регионах на рубеже XIX – XX вв.
- Перечень литературы для подготовки к коллоквиуму «Стилистическое своеобразие произведений одного из регионально-исторических центров художественного кружевоплетения России»**
1. Балахнинские кружевницы // Народные мастера. Традиции, школы. Вып. 1. – М.: Изобразительное искусство, 1985. – С. 152-157.
  2. Бирюкова Н.Ю. Западноевропейское кружево XVI – XIX веков. – Л.: Издательство Государственного Эрмитажа, 1959. – 68 с.
  3. Быков А.В. Пава и древо: очерки истории вологодского кружевоплетения. – Вологда: МДК, 2004. – 80 с.
  4. Веденикова Л.В. Балахнинское кружево. – Нижний Новгород: «Литера», 2008. – 144 с.
  5. Воронова Л.И. Киришские кружева // Музей народного искусства и художественные промыслы: Сборник трудов НИИХП (5 выпуск). – М.: Изобразительное искусство, 1972.

6. Давыдова С.А. Русское кружево и русские кружевницы: Исследование историческое, техническое и статистическое (таблицы). – СПб.: Типография С.А. Суворина, 1892. – 74 с.: ил.
7. Климова Н.Т. Народный орнамент в композиции художественных изделий. Цветное коклюшечное кружево. – М.: Изобразительное искусство, 1993. – 210 с.
8. Климова Н.Т. Кружево // Основы художественного ремесла: Вышивка. Кружево. Худож. ткачество. Ручное ковроделие. Худож. роспись тканей: Практ. пособие для руководителей шк. кружков / Под ред. В.А. Барадулина и О.В. Танкус. – М.: Просвещение, 1978-1979. – С. 65-94.
9. Кружево вдохновляет: Работы студентов Высшей школы народных искусств (института) / Е.А. Лапшина, В.Ф. Максимович. – СПб.: ВШНИ, 2017. – 87 с.: ил.
10. Латина Ю.Е. Технология художественного кружевоплетения (Киришское кружево): Учебник для высших учебных заведений по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественное кружевоплетение» / Науч. ред. В.Ф. Максимович. – СПб.: ВШНИ, 2012. – 114 с.
11. Латшина Е.А., Москвина И.Н. Технология художественного кружевоплетения: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественное кружевоплетение» / Науч. ред. В.Ф. Максимович. – СПб.: ВШНИ, 2012. – 126 с.
12. Лончинская Т.Е. Материаловедение художественного кружевоплетения: Учебник для высших учебных заведений по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественное кружевоплетение» / Науч. ред. В.Ф. Максимович. – СПб.: ВШНИ, 2012. – 64 с.
13. Лончинская Т.Е. Реновация произведений художественного кружевоплетения: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественное кружевоплетение». – СПб.: ВШНИ, 2013. – 64 с.: ил.
14. Официальный сайт кружевной фирмы «Снежинка» (вологодское кружево). – URL: <https://www.snejinka.ru> (дата обращения 11.11.2017).
15. Официальный сайт Мастерская «Михайловское кружево». – URL: <http://www.mlace.ru> (дата обращения 11.11.2017).
16. Официальный сайт ООО фабрики НХП «Елецкие кружева». – URL: <http://eletskruzheva.ru> (дата обращения 11.11.2017).
17. Пересторонина В.Д. Вятские кружева. – Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1982. – 126 с.
18. Проектирование художественного кружевоплетения: Учебно-методическое пособие для высших учебных заведений по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественное кружевоплетение» / Е.А. Латшина, В.Ф. Максимович. – СПб.: ВШНИ, 2014. – 180 с.
19. Работнова И.П. Русское народное кружево. – М.: Всесоюзное кооперативное издательство, 1956. – 110 с.
20. Сорокина М.А. История художественного кружевоплетения: Учебник для высших учебных заведений по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественное кружевоплетение» / Науч. ред. В.Ф. Максимович – СПб.: ВШНИ, 2009. – 150 с.
21. 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., Латшина 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.

22. *Фалеева В.А.* Русское плетеное кружево. – Л.: Художник РСФСР, 1983. – 336 с.
23. *Христолюбова Д.Ю.* Проектирование художественного кружевоплетения (михайловское, ижеславское, скопинское, ряжское, рязанское): Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественное кружевоплетение». – СПб.: ВШНИ, 2016. – 36 с.: ил.
24. *Христолюбова Д.Ю.* Технология художественного кружевоплетения Рязанской области: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественное кружевоплетение». – СПб.: ВШНИ, 2016. – 80 с.: ил.

Перечень литературы и интернет-источников для подготовки к проблемному семинару «Перспективы развития художественной росписи ткани в условиях современной культуры»

1. *Анисимова А.А.* Искусство шибори — древнее и современное — М: «Пресса Магазин Интернейшнл», 2007. — № 1. — С. 62-63.
2. *Гарифуллина Л.И., Кулябина С.А.* История возникновения и распространения техники батика // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. XXXIII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 6(33). URL: [http://sibac.info/archive/guman/6\(33\).pdf](http://sibac.info/archive/guman/6(33).pdf)
3. *Гильман Р.А.* Художественная роспись тканей. — М.: Владос, 2008 – 113 с.
4. *Дворкина И.А.* Батик. Горячий. Холодный. Узелковый. — М.: Радуга, 2002. — 2008. – 287 с.
5. *Еришова Л.В., Новомлинская Т.П.* Художественная роспись ткани как диалог искусств // Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 4-4.; URL: <http://www.eduherald.ru/tu/article/view?id=13598>
6. Искусство батика. Электронный ресурс. Режим доступа: URL <http://irenabatik.ru/batik-obuchenie/batik-texniki/batik-s-yavy-istoriya-iskusstva.html> дата 28.03.2018
7. Искусство батика: модные изделия изысканного дизайна с использованием техники батика: для начинающих и студентов художественных вузов / Пер. Е. Успенской. — М.: Внешсигма: АСТ, 2000. — 111 с.: ил.
8. *Немеренко Н.Н.* Дипломное проектирование: Учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная роспись ткани». – СПб.: ВШНИ, 2018. – 56 с.: ил.
9. *Немеренко Н.Н.* Проектирование: Учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная роспись ткани». – СПб.: ВШНИ, 2017. – 113 с.: ил.
10. Официальный сайт предприятия «Павловопосадская платочная мануфактура». – URL: <http://platki.ru> (дата обращения 11.11.2017).
11. *Салтанова Ю.С.* Основы производственного обучения: Учебник по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (художественная роспись тканей). – СПб.: ВШНИ, 2013. – 114 с.: ил.
12. *Салтанова Ю.С.* Художественная роспись ткани: Учебно-методическое пособие. – М.: ВШНИ, 2014. – 115с.: ил.

Примерный перечень вопросов к семинару-коллоквиуму «Стилистическое своеобразие произведений одного из регионально-исторических центров художественной резьбы по кости в России»

1. Перечислите регионально-исторические центры художественной резьбы по кости России, существующие в наши дни.
2. Перечислите необходимое оборудование и инструменты для создания произведений художественной резьбы по кости.
3. Охарактеризуйте особенности видов резьбы по кости: ажурной, рельефной, скульптурной, цветной гравировки.
4. Дайте характеристику специфике обработки и художественным особенностям различных видов кости, которые используются для создания произведений косторезного искусства (бивень мамонта, моржовый клык, цевка, рог лося, оленя и т.д.)
5. Охарактеризуйте исторические этапы развития художественной резьбы по кости в России (первое упоминание; зарождение; активное развитие).
6. Назовите фамилии исследователей, круг научного интереса которых был связан с вопросами художественной резьбы по кости. Перечислите их основные труды.
7. Охарактеризуйте исторические этапы развития холмогорской резьбы по кости и художественно-технологическое своеобразие ее произведений. Назовите фамилии ведущих художников холмогорского косторезного промысла в разные периоды его развития.
8. Чем обусловлено преобладание орнаментальной ажурной резьбы в ранних произведениях холмогорской резьбы по кости (XVIII – XIX вв.)?
9. Охарактеризуйте исторические этапы развития якутской резьбы по кости и художественно-технологическое своеобразие ее произведений. Назовите фамилии ведущих художников холмогорского косторезного промысла в разные периоды его развития.
10. Проанализируйте степень влияния традиций холмогорского косторезного промысла на формирование якутского косторезного промысла.
11. Охарактеризуйте исторические этапы развития тобольской резьбы по кости и художественно-технологическое своеобразие ее произведений. Назовите фамилии ведущих художников холмогорского косторезного промысла в разные периоды его развития.
12. Охарактеризуйте исторические этапы развития чукотской резьбы по кости и художественно-технологическое своеобразие ее произведений. Назовите фамилии ведущих художников холмогорского косторезного промысла в разные периоды его развития.
13. Дайте сравнительную характеристику специфическим особенностям скульптур, создаваемых в якутском, тобольском, чукотском косторезных промыслах. Чем обусловлены эти особенности?
14. Проанализируйте круг основных сюжетов и тем, раскрываемых в произведениях якутского, тобольского, чукотского косторезных промыслов. Какие факторы повлияли на их формирование?
15. Проанализируйте особенности современного состояния и перспективы развития холмогорского, якутского, тобольского, чукотского косторезного промыслов.

Перечень литературы для подготовки к коллоквиуму «Стилистическое своеобразие произведений одного из регионально-исторических центров художественной резьбы по кости в России»

1. Богуславская И.Я. Северные сокровища (О народном искусстве Севера и его мастерах). – Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1980. – 80 с.
2. Буторин Н.Д. Жизнь в любимом деле. – Архангельск: ОАО "ИПП" Правда Севера", 2011. – 120с.: ил.
3. Быстрова Е.В. Холмогорская резьба по кости последней четверти XX века. Возрожденные традиции. – М.: ГВКГ им. Н. Н. Бурденко, 2005. – 193 с.: ил.
4. Василенко В.М. Северная резная кость // Народное искусство: избранные труды о народном творчестве X-XX веков. – М.: Сов. художник, 1974. – 296 с.: ил.
5. Иванов В.Х. Якутская резьба по кости. – М.: Наука, 1979. – 112 с.: ил.

6. Колобов В.Н. Материаловедение: Учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная резьба по кости». – СПб.: ВШНИ, 2017. – 90 с.: ил.

7. Колобов В.Н. Проектирование: Учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная резьба по кости». – СПб.: ВШНИ, 2016. – 41 с.: ил.

8. 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.

9. Рехачев М.В. Холмогорская резьба по кости. – Архангельск: Арханг. обл. гос. изд-во, 1949. – 91 с.

10. Северная резная кость: (Холмогоры, Тобольск, Чукотия) / В.М. Василенко; под ред. проф. Н. Н. Соболева. – М.: КОИЗ: Центр. тип. им. Ворошилова, 1947. – 107 с.: ил.

11. 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.

12. Темерин С.М. Резьба по кости // Русское декоративное искусство. Т.2. – М.: Искусство, 1963. – С. 481-502.

13. Темерин С.М. Резьба по кости. // Русское декоративное искусство. Т.1. –М.: Искусство, 1962. – С. 411-426.

14. 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.

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

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

17. Холмогорская резьба по кости конца XVII – XX веков: каталог выставки / Авт. сост. Тарановская Н.В. – Л.: ГРМ, 1984. – 144 с.: ил.

Перечень литературы и интернет-источников для подготовки к проблемному семинару «Современное состояние и перспективы развития регионально-исторических центров традиционного прикладного искусства»

1. Белов М.С. Проблемы бытования народных художественных промыслов в современном культурном пространстве // Известия вузов. Серия «Гуманитарные науки». – 2013. – 4 (1). – С. 9-15.

2. Кирсанов А.Н. Народная художественная культура как средство межэтнического общения // Электронный научный журнал «Декоративно-прикладное искусство и образование». – 2017. – №1 (19). – URL: http://dpio.ru/stat/2017_1/4.Kirsanov.doc (дата обращения 10.02. 2019) [2].

3. Лебедев С.В. Сохранение культурного наследия и традиционное искусство: единство в многообразии // Сетевое научное издание «Традиционное прикладное искусство и образование». – 2018. – №4 (26). – URL: http://dpio.ru/stat/2018_4/2018-04-07.pdf (дата обращения 02.02. 2019) [3].

4. 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.

5. *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. 2018).

6. *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. 2018) [4].

7. *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.

8. *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.

9. *Максимович В.Ф.* Традиционное декоративно-прикладное искусство и образование. Исторический аспект, современное состояние и пути обновления. – М.: Флинта, 2000. – 200 с.

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

11. Народное искусство: история и современность: Беседа с ректором Высшей школы народных искусств Валентиной Максимович // Наше Наследие: Иллюстрированный культурно-исторический журнал. – 2006. – № 78.

12. *Некрасова М.А.* Народное искусство России в современной культуре. – М.: Коллекция М, 2003. – 256 с.: ил.

13. О Стратегии развития народных художественных промыслов на 2015-2016 гг. и на период до 2020 года: приказ Минпромторга России от 20 июля 2015 № 2011.

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

15. 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.

16. ФЗ «О народных художественных промыслах» (06.01.1999).

Примерные вопросы к зачету (I семестр)

1. Специфика и типология понятийного поля «Народное искусство – народные художественные промыслы – традиционные народные художественные промыслы – традиционное прикладное искусство».

2. Традиционное прикладное искусство – значимая часть национальной художественной культуры. Его истоки и духовное содержание.

3. История изучения теории и практики народного искусства (работы В.С. Воронова, В.М. Василенко, А.В. Бакушинского, В.А. Барадулина, Т.М. Разиной, М.А. Некрасовой и др.)

4. Проблемы народного искусства в исследованиях М.А. Некрасовой.

5. Роль Высшей школы народных искусств (академии) и ее филиалов в сохранении и развитии традиций конкретных регионально-исторических видов традиционного прикладного искусства.

6. Профессиональное образование в традиционном прикладном искусстве: исследования д.п.н., профессора, академика РАО В.Ф. Максимович и ее научно-педагогической школы (непрерывное профессиональное образование в традиционном прикладном искусстве – Н.М. Александрова, В.Ф. Максимович, А.А. Николаева, В.В. Шапкин, Н.Н. Шамрай и др.; содержание профессионального образования художников по конкретным видам традиционного прикладного искусства: лаковой миниатюрной живописи: О.В. Федотова, холуйской – Ю.А. Бесшапошникова, мастерской – В.Ю. Борисова, палехской – С.Н. Денисова; палехской иконописи – П.В. Гусева; ювелирному искусству – Д.С. Дронов, М.В. Чуракова; художественной вышивке – С.Ю. Камнева, А.А. Николаева, Т.М. Носань, Е.В. Сайфулина; художественному кружевоплетению: вологодскому – Е.А. Лапшина, кружеву Рязанского региона – Д.Ю. Христолюбова, реновации кружевных произведений – Т.Е. Лончинская; художественной игрушке – О.В. Озерова; общепрофессиональное художественное обучение и воспитательный аспект подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства – И.Э. Агапова, И.А. Безина, Е.И. Васильева, Н.Ю. Дунаева, Н.Г. Кузнецова, М.О. Ломакин, П.Е. Серов).

7. Художественная вышивка как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи художественной вышивки и их основные труды. Классификация видов художественной вышивки (свободные/счетные, сквозные/глухие), их художественно-технологические особенности. Регионально-исторические виды художественной вышивки.

8. Счетные виды вышивки: общая характеристика технологии выполнения и художественно-стилистических особенностей (нижегородский гипюр, крестецкая строчка, тарусская цветная перевить, ивановская строчка, ярославская строчка).

9. Нижегородский гипюр: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

10. Крестецкая строчка: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

11. Тарусская цветная перевить: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

12. Ивановская строчка: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

13. Свободные виды вышивки: общая характеристика технологии выполнения и художественно-стилистических особенностей (мастерская белая гладь, владимирские верховы, кадомский вениз, орловский список, русская гладь).

14. Русская гладь: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

15. Мастерская белая гладь: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

16. Владимирские верховы: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

17. Кадомский вениз: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

18. Орловский список: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

19. Шитье Древней Руси (лицевое шитье): художественно-технологические особенности и этапы исторического развития.

20. Орнаментальное золотное шитье. История развития и художественно-стилистические особенности его центров (Торжка, Нижнего Новгорода, Каргополя).

21. Торжокское золотное шитье: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

22. Нижегородское золотное шитье: история формирования и развития центров и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
23. Художественное кружевоплетение как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи художественного кружевоплетения и их основные труды. Основные виды художественного кружевоплетения (численное, парное, сцепное). Инструменты и оборудование для художественного кружевоплетения.
24. Основные этапы развития художественного кружевоплетения в Европе и России.
25. Вологодское кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
26. Елецкое кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
27. Кировское кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
28. Киришское кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
29. Балахнинское кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
30. Белевское, одоевское, галическое кружевоплетение: история развития каждого из центров и художественно-технологические особенности произведений.
31. Художественное ткачество как вид традиционных художественных промыслов. Виды ткачества (на бердышке, на дощечках, на ткацком стане).
32. Художественно-технологические особенности ткачества на ткацком стане (закладное, выборное, браное, ремизное, ажурное).
33. Народное узорное ткачество России. Художественное своеобразие произведений южнорусского и северорусского ткачества.
34. Художественное ковроткачество: ворсовые и безворсовые ковры.
35. Дагестанское ковроделие: история формирования и художественно-стилистические особенности дагестанских ворсовых, безворсовых, войлочных ковров.
36. Тюменское (сибирское) ковроделие: история формирования и художественно-стилистические особенности ворсовых и безворсовых ковров.
37. Художественная роспись ткани как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи художественной росписи ткани и их основные труды. Виды художественной росписи ткани и их художественно-технологические особенности.
38. Набойка – традиционный вид художественной росписи ткани в России. Основные виды и их художественно-технологические особенности.
39. Исторические этапы развития ручной набойки в России.
40. Павловопосадские набивные платки: история формирования и развития промысла и художественно-стилистические особенности произведений.

Примерные вопросы к экзамену (I семестр)

1. Вопросы 1-40 перечня «Примерные вопросы к зачету» (I семестр).
2. Сохранение и развитие традиций художественной росписи ткани в деятельности кафедры декоративной росписи Высшей школы народных искусств (академии) и филиалов.
3. Художественная резьба по кости как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи художественной резьбы по кости и их основные труды.
4. Виды художественной резьбы по кости, художественно-технологические особенности каждого вида, используемые инструменты и материалы.
5. Холмогорская резьба по кости: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
6. Якутская резьба по кости: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
7. Тобольская резьба по кости: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

8. Чукотская резба по кости: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
9. Сохранение и развитие традиций художественной резьбы по кости в деятельности кафедры ювелирного и косторезного искусства Высшей школы народных искусств (академии) и филиалов.
10. Художественная обработка металла как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи художественной обработки металла (ювелирного искусства) и их основные труды.
11. Народные традиции художественной обработки металла: ковка, литье, просечное железо, техники «мороз по жести», «золотая наводка».
12. Исторические этапы развития древнерусского ювелирного искусства (X – XVII вв.).
13. Сольвычегодская (усольская) эмаль: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
14. Ростовская финифть: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
15. Великоустюжское чернение по серебру: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
16. Кубачинское чернение по серебру: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
17. Великоустюжское и кубачинское чернение по серебру: сравнительный анализ регионально-исторических художественно-технологических особенностей произведений.
18. Скань как одна из традиционных техник ювелирного искусства. Мстерская, красносельская, казаковская скань.
19. Каслинское чугунное литье: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
20. Златоустовская гравюра на металле: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
21. Сохранение и развитие традиций ювелирного искусства в деятельности кафедры ювелирного и косторезного искусства Высшей школы народных искусств (академии) и филиалов.
22. Лаковая миниатюрная живопись как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи лаковой миниатюрной живописи и их основные труды.
23. Федоскинская лаковая миниатюрная живопись: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
24. Палехская иконопись и лаковая миниатюрная живопись: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
25. Мстерская иконопись и лаковая миниатюрная живопись: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
26. Холуйская иконопись и лаковая миниатюрная живопись: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
27. Сохранение и развитие традиций лаковой миниатюрной живописи в деятельности кафедры лаковой миниатюрной живописи Высшей школы народных искусств (академии) и филиалов.
28. Декоративная роспись по металлу как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи декоративной росписи по металлу и их основные труды.

29. Нижнетагильская декоративная роспись по металлу: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

30. Жостовская декоративная роспись по металлу: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

31. Декоративная роспись по металлу в технике «московское письмо»: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

32. Сохранение и развитие традиций декоративной росписи по металлу в деятельности кафедры декоративной росписи Высшей школы народных искусств (академии) и филиалов.

33. Декоративная роспись по дереву как вид традиционного прикладного искусства. Классификация росписей: графические и свободные кистевые. Исследователи декоративной росписи по дереву и их основные труды.

34. Мезенская роспись по дереву: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

35. Пермогорская роспись по дереву: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

36. Борецкая роспись по дереву: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

37. Уфтижская и ракульская росписи по дереву: история формирования и развития центров и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

38. Тоемская и пучугская росписи по дереву: история формирования и развития центров и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

39. Хохломская роспись по дереву: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

40. Виды хохломской росписи: фоновая и верховая. Специфика хохломской росписи семеновского и семинского направлений.

41. Городецкая роспись по дереву: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

42. Художественная резьба по дереву как вид традиционного прикладного искусства. Виды резьбы по дереву и их художественное своеобразие. Инструменты и материалы. Исследователи художественной резьбы по дереву и их основные труды.

43. Богородская резьба по дереву (богородская игрушка): история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

44. Сохранение и развитие традиций богородской игрушки в деятельности Богородского филиала Высшей школы народных искусств (академии).

45. Абрамцево-кудринская резьба по дереву: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

46. Вятская резьба по капу и шемогодская резьба по бересте: история формирования и развития центров и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

47. Художественная керамика как вид традиционного прикладного искусства. Виды керамики (глазуреванная / неглазуреванная). Инструменты и материалы. Исследователи художественной керамики и их основные труды.

48. История формирования и развития отечественного изразцового искусства. Изразцы терракотовые, муравленые, рельефные, расписные.

49. Гжельская художественная керамика: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

50. Скопинская художественная керамика: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

51. Народная художественная игрушка как вид традиционного художественного промысла. Исследователи народной художественной игрушки и их основные труды. Роль искусствоведа Н.Д. Бартрама в формировании художественно-педагогического музея игрушки (г. Сергиев-Посад).

52. Дымковская игрушка: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

53. Каргопольская игрушка: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

54. Абашевская игрушка: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

55. Филимоновская игрушка: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

56. Духовная сущность традиционного прикладного искусства – части национальной художественной культуры.

57. Современные проблемы традиционного прикладного искусства и перспективы их решения.

Требования к курсовой работе, эссе

Требования к курсовой работе

- *Курсовая работа* – это *самостоятельное* научное исследование, выполняемое студентом в соответствии с учебным планом, служащее углубленному познанию избранного предмета и являющееся одной из форм отчетности студента по итогам обучения за соответствующий семестр.

- *Самостоятельность курсовой работы* означает, что представленная в ней позиция выражает взгляды студента – автора работы.

- *Научность* исследования выражается в решении им некоторой познавательной проблемы, соотнесении теоретических положений с фактами, систематичности изложения, оперировании современной специальной терминологией.

Требования к тексту курсовой работы:

- изложение и структура работы должны быть подчинены логике реализации поставленной цели;

- собранный материал излагается последовательно и аргументировано, при наличии теоретических положений необходимо их доказывать или обосновывать;

- текст работы не должен быть перегружен цитатами, прямое цитирование лучше перемежать косвенным (фактическим пересказом того или иного места источника), можно упоминать в тексте ту или иную концепцию или точку зрения, указав источник в подстрочной ссылке;

- научный текст предполагает известную сложность языка, не допустимо использование в тексте просторечных выражений и простых предложений, при оценке курсовой работы учитывается словесная культура изложения. Текст курсовой работы как минимум не должен содержать грамматические и пунктуационные ошибки.

- В конце каждого раздела Основной части курсовой работы (пункта, параграфа, главы) даются краткие выводы из предшествующего изложения. Это необходимо для цельности текста исследования, важно, чтобы его разделы были соединены друг с другом последовательностью текста и не имели явных смысловых разрывов.

Курсовая работа состоит из:

- титульного листа
- содержания (оглавления)
- **введения**

- основной части (Главы 1,2, в них – параграфы 1.1, 1.2 и т.д; количество параграфов соответствует количеству задач)

- **заключения**
- списка использованной литературы
- приложений (одно – с иллюстрациями; или несколько)

Требования к оформлению

- Объем курсовой работы составляет 30 – 35 страниц печатного текста (текст)
- Формат – А4; поля верхнее и нижнее по 2 см; правое – 1.5 см, левое – 3 см;
- гарнитура (шрифт) - Times New Roman; кегль – 14;
- межстрочный интервал – 1,5,
- абзацный отступ – 1,25 см.
- Новая глава начинается на новой странице. Заголовки глав, а также слова «Введение», «Заключение», «Содержание», «Список использованной литературы» располагаются в середине строки без точки в конце.

Требования к набору текста

1. Между словами текста делается один пробел (два и более не допускается). Инициалы набираются с пробелами: Н. В. Никольский.
2. Дефис должен отличаться от тире, например: историко-культурное наследие этноса конца XIX – начала XX вв.
3. Тире должно быть одного начертания по всему тексту, с пробелами слева и справа, за исключением оформления чисел и дат: с. 39–41, 1920–1935, Т. 1–3.
4. Кавычки должны быть одного начертания по всему тексту. Внешние кавычки — «елочки» («»), внутренние — «лапки» (“ ”).
5. При наборе римских цифр используется латинская клавиатура: VIII, XV, II, III. Римскими цифрами в курсовой работе обозначаются века.

Введение

Во введении обязательно должны быть отражены следующие позиции:

- Актуальность исследования
- Объект и предмет исследования

Объект исследования – всегда шире предмета; иными словами, предмет – это часть объекта.

Например:

Объект исследования: художественная вышивка как традиционный вид декоративно-прикладного искусства.

Предмет исследования: художественно-стилистические особенности вышивки Мстера (историческое формирование, развитие, современное состояние и проблема сохранения).

- Цель и задачи исследования

Цель исследования – всегда одна; из нее вытекают несколько задач.

Цель исследования: проследить взаимосвязь исторического развития и формирования стилистических особенностей художественной вышивки Мстера.

В соответствии с целью исследования ставятся следующие задачи:

1. Изучить генезис и основные этапы формирования промысла.
2. Проанализировать художественно-стилистические особенности мстерской вышивки (мстерская белая гладь, владимирские верхощвы).
3. Выявить проблемы бытования и дать оценку современному состоянию мстерской вышивки.
4. Спрогнозировать перспективы развития художественной вышивки Мстера.
  - Методы исследования
  - Степень изученности проблемы

Ссылки на источники

- Оформление постраничных сносок (в редакторе Word в верхней вкладке выбираем ссылки – вставить сноски);
- Сноски также можно оформлять в виде затекстовых ссылок, в квадратных скобках, указывая в них порядковый номер источника из списка литературы и страницы. Например, так: [5, с.6]. Если источников несколько, они разделяются точкой с запятой [5; 10; 12].

Список использованной литературы

Список использованной литературы выстраивается ***по алфавиту и нумеруется***. Обратите внимание на корректность оформления библиографических записей. Вот примеры наиболее распространенных источников.

Одна книга

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

Статья из книги, сборника и т.п.

- Некрасова М.А. Символы – образы – идеи. О духовной сущности содержания народного искусства // Народное искусство. Русская традиционная культура и Православие XVIII–XXI вв. Традиции и современность / Авт.-сост. М.А. Некрасова. – М.: Союз Дизайн, 2013. – С. 125-145.

Статья из журнала

- Леонов С.А. Народное искусство: история и современность: Беседа с ректором Высшей школы народных искусств Валентиной Максимович // Наше Наследие: Иллюстрированный культурно-исторический журнал. – 2006. – № 78. – С. 35-37.

Многотомное издание

- Книга о книгах: библиографическое пособие: в 3 т. – М.: Книга, 1990.
- Том из многотомного издания: Книга о книгах: библиографическое пособие: в 3 т. – М.: Книга, 1990. – Т. 1. – 407с.

Интернет-источник

Лекция 2. Художественные ремесла сегодня: проблемы, конфликты, перспективы.
– URL: <http://infonarod.ru/comment/16229?cid=880&pcid=9809#comment-16229> (дата обращения 30.03.2017).

Список иллюстраций

В приложении с иллюстрациями иллюстрации размещаются по 1-2 на странице. При этом каждая из них должна иметь сопроводительную подпись. Она оформляется следующим образом (указывается максимально полная возможная информация о предмете).

Ил. 1. Автор. Название работы. Год создания. Техника, материалы. Место хранения. Юдина И.И. (р. 1955). Панно «Богоявленская слобода». Фрагмент. 1999 г. Белая гладь, х/б ткань. Владимирская область, Вязниковский район, пос. Мстера, МХМ.

По тексту даются ссылки на иллюстрации. Они представляются в круглых скобках.

Например: текст текст текст (ил. 1).

Курсовая работа оценивается по пятибалльной шкале.

Критериями ее оценки являются:

- самостоятельность научной мысли студента,
- квалифицированность и грамотность при постановке проблемы,
- соответствие изложения и структуры работы логике реализации поставленной цели,
- актуальность исследования,
- глубина освоения материала,
- качество подбора и использование научных источников и иллюстративного материала,
- логика изложения материала, последовательность, аргументированность, стиль использования источников,

- степень самостоятельности выводов и обобщений,
- общая культура изложения материала.

На защиту курсовой работы студент готовит словесный доклад с визуальным рядом (возможна форма презентации).

Примерная структура представительного доклада должна соответствовать традициям краткого научного сообщения и содержать следующие сведения:

- тема курсовой работы, ее актуальность и основные исходные данные;
- краткий анализ существующих методов решения поставленных задач;
- краткий анализ изученного опыта. Обоснование собственного пути решения;
- основная часть должна быть освещена так, чтобы подчеркнуть самостоятельное творчество студента, сущность выполненной работы и новизну подходов в решении задач;
- заключение и выводы по проделанной работе, перспективы применения.

Требования к написанию эссе

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.

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.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

ПК	Содержание ПК	Технология формирования	КОС оценивания	б-рейтинговая шкала
ПК-4	знатъ: цели, содержание и варианты организации проектной работы в традиционном прикладном искусстве;	Лекция вводная; итоговая.	План-конспект	<p>- пороговый 0-40 имеет общее представление: - о целях, содержании и вариантах организации проектной работы в традиционном прикладном искусстве; - наборе возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в традиционном прикладном искусстве;</p>
	набор возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в традиционном прикладном искусстве	Лекция-беседа Лекция информационная Лекция визуальная	Подготовка вопросов для получения ответов План-конспект, тезисы, термины Подготовка вопросов для получения ответов	<p>- стандартный 41-70 имеет базовые представления о: - о целях, содержании и вариантах организации проектной работы в традиционном прикладном искусстве; - наборе возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в традиционном прикладном искусстве;</p>
	как разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным задачам в традиционном прикладном искусстве;	Лекция визуальная Лекция-дискуссия Лекция проблемная	Подготовка вопросов для получения ответов; подготовка визуального ряда для анализа Подготовка вопросов для получения ответов; План-конспект, тезисы	<p>- продвинутый 71-85 имеет расширенные представления о: - о целях, содержании и вариантах организации проектной работы в традиционном прикладном искусстве; - наборе возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в традиционном прикладном искусстве;</p>
	варианты создания комплексных функциональных и	Лекция информационная Лекция визуальная	План-конспект, тезисы,	<p>- высокий 86-100</p>

композиционных решений проекта в традиционном прикладном искусстве.		Подготовка вопросов для получения ответов; подготовка визуального ряда для анализа	имеет сформированные на высоком уровне глубокие представления о: - о целях, содержании и вариантах организации проектной работы в традиционном прикладном искусстве; - наборе возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в традиционном прикладном искусстве; - как разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным задачам в традиционном прикладном искусстве.
уметь: ставить цели, отбирать содержание и выбирать варианты организации проектной работы в традиционном прикладном искусстве;	Проблемный семинар	Качество материалов к участию в дискуссии; устные ответы	- пороговый 0-40 способен с посторонней помощью на базовом уровне: - ставить цели, отбирать содержание и выбирать варианты организации проектной работы в традиционном прикладном искусстве; - синтезировать набор возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в традиционном прикладном искусстве; - стандартный 41-70 способен самостоятельно (иногда с посторонней помощью): - разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным задачам в традиционном прикладном искусстве.
синтезировать набор возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в традиционном прикладном искусстве;	Проблемный семинар	Качество материалов к участию в дискуссии; устные ответы	- стандартный 41-70 способен самостоятельно (иногда с посторонней помощью): - ставить цели, отбирать содержание и выбирать варианты организации проектной работы в традиционном прикладном искусстве; - синтезировать набор возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в традиционном прикладном искусстве; - разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным задачам в традиционном прикладном искусстве.
разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным задачам в традиционном прикладном искусстве;	Семинар-коллоквиум	Ответы на вопросы.	- продвинутый 71-85 способен самостоятельно на качественном уровне, инициативно:
создавать комплексные функциональные и композиционные решения проекта в	Выполнение творческих заданий учебно-наглядного пособия (Часть I, II)	Качество выполнения творческих заданий учебно-наглядного пособия (часть I, II)	

традиционном прикладном искусстве.			<ul style="list-style-type: none"> - ставить цели, отбирать содержание и выбирать варианты организации проектной работы в традиционном прикладном искусстве; - синтезировать набор возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в традиционном прикладном искусстве; - разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным задачам в традиционном прикладном искусстве. <p>- высокий 86-100</p> <p>способен самостоятельно, уверенно, на высоком уровне, с интересом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ставить цели, отбирать содержание и выбирать варианты организации проектной работы в традиционном прикладном искусстве; - синтезировать набор возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в традиционном прикладном искусстве; - разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным задачам в традиционном прикладном искусстве.
владеть: вариантами организации проектной работы в традиционном прикладном искусстве;	Выполнение творческих заданий учебно-наглядного пособия (Часть I, II)	Качество выполнения творческих заданий учебно-наглядного пособия (часть I, II)	<p>- пороговый 0-40</p> <p>владеет некоторыми навыками к разработке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вариантов организации проектной работы в традиционном прикладном искусстве; - решений задач и подходами к выполнению проекта в традиционном прикладном искусстве; <p>проектными идеями, основанными на творческом подходе к поставленным задачам в традиционном прикладном искусстве;</p> <ul style="list-style-type: none"> - комплексных функциональных и композиционных решений проекта в традиционном прикладном искусстве. <p>- стандартный 41-70</p> <p>владеет основными навыками к разработке:</p>
набором возможных решений задач и подходами к выполнению проекта в традиционном прикладном искусстве;	Выполнение творческих заданий учебно-наглядного пособия (Часть I, II)	Качество выполнения творческих заданий учебно-наглядного пособия (часть I, II)	
проектными идеями, основанными на творческом подходе к	Выполнение творческих заданий	Качество выполнения творческих заданий	

	поставленным задачам в традиционном прикладном искусстве; комплексными функциональными композиционными решениями проекта в традиционном прикладном искусстве.	учебно-наглядного пособия (Часть I, II)	учебно-наглядного пособия (часть I, II)	<ul style="list-style-type: none"> - вариантов организации проектной работы в традиционном прикладном искусстве; - решений задач и подходами к выполнению проекта в традиционном прикладном искусстве; проектными идеями, основанными на творческом подходе к поставленным задачам в традиционном прикладном искусстве; - комплексных функциональных и композиционных решений проекта в традиционном прикладном искусстве. <p>- продвинутый 71-85</p> <p>владеет основными и дополнительными навыками к разработке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вариантов организации проектной работы в традиционном прикладном искусстве; - решений задач и подходами к выполнению проекта в традиционном прикладном искусстве; проектными идеями, основанными на творческом подходе к поставленным задачам в традиционном прикладном искусстве; - комплексных функциональных и композиционных решений проекта в традиционном прикладном искусстве. <p>- высокий 86-100</p> <p>владеет на высоком уровне широким спектром навыков к разработке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вариантов организации проектной работы в традиционном прикладном искусстве; - решений задач и подходами к выполнению проекта в традиционном прикладном искусстве; проектными идеями, основанными на творческом подходе к поставленным задачам в традиционном прикладном искусстве; - комплексных функциональных и композиционных решений проекта в традиционном прикладном искусстве.
ПК-7	знать: методы научных исследований при создании изделий	Лекция информационная	План-конспект, тезисы, термины	<p>- пороговый 0-40</p> <p>перечисляет методы научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;</p>

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.		<p>- стандартный 41-70 формулирует основные особенности методов научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.</p> <p>- продвинутый 71-85 знает основные особенности и специфику применения методов научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.</p> <p>- высокий 86-100 анализирует сущностные особенности и специфику использования методов научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.</p>
уметь: применять методы научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; обосновывать новизну собственных концептуальных решений.	Семинар-коллоквиум Выполнение творческих заданий учебно-наглядного пособия (Часть I, II)	<p>Ответы на вопросы. Анализ произведения традиционного прикладного искусства</p> <p>Качество выполнения творческих заданий учебно-наглядного пособия (часть I, II)</p> <p>- пороговый 0-40 умеет с помощью наводящих вопросов или с посторонней помощью: <ul style="list-style-type: none"> - применять методы научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; - обосновывать новизну собственных концептуальных решений. </p> <p>- стандартный 41-70 умеет самостоятельно (иногда – с посторонней помощью) на базовом уровне: <ul style="list-style-type: none"> - применять методы научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; - обосновывать новизну собственных концептуальных решений. </p> <p>- продвинутый 71-85 умеет самостоятельно на продвинутом уровне: <ul style="list-style-type: none"> - применять методы научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; - обосновывать новизну собственных концептуальных решений. </p> <p>- высокий 86-100 умеет самостоятельно на высоком уровне: <ul style="list-style-type: none"> - применять методы научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; </p>

владеть: методами научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.	Выполнение заданий учебно-наглядного пособия (Часть I, II)	Качество выполнения творческих заданий учебно-наглядного пособия (часть I, II)	<p>- обосновывать новизну собственных концептуальных решений.</p> <p>- пороговый 0-40 владеет некоторыми методами научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.</p> <p>- стандартный 41-70 владеет базовым набором методов научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.</p> <p>- продвинутый 71-85 владеет на продвинутом уровне основными и дополнительными методами научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.</p> <p>- высокий 86-100 владеет на высоком уровне основными и дополнительными методами научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.</p>
---	--	--	---

Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 4-х балльную:

от 0 до 41 баллов – неудовлетворительно

от 41 до 70 баллов – удовлетворительно

от 71 до 85 – хорошо

от 86 до 100 баллов – отлично

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

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.

6) 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.* 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.

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

8. *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).

9. 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.

10. 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.

11. Народное искусство: история и современность: Беседа с ректором Высшей школы народных искусств Валентиной Максимович // Наше Наследие: Иллюстрированный культурно-исторический журнал. – 2006. – № 78.

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

13. 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.

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

15. Разина Т.М. Прикладное искусство в русской культуре XVIII – XIX вв. – М.: 2003. – 378 с.

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

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

Художественная вышивка

1. http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-15 (Торжок, золотное шитье)
2. <http://www.zolotoshveya.com/> (Торжок, золотное шитье)
3. <http://www.kresttsy.ru/strochka> (крестецкая строчка)
4. <http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-zolotnaya-vyshivka> (нижегородская вышивка)
5. <http://www.veniz.ru/> (кадомский вениз)

Художественное кружевоплетение

6. http://snejinka.ru/catalog/kruzhevnye-izdeliya?_openstat=ZGlyZWN0LnLhbR1eC5ydTs5MDgxNzA1OzM5MDc2Nzk5Nzt5YW5kZXgucnU6cHJlbW11bQ&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 резьба по кости

10. <http://roshkova.ru/holmogorskaya-rezba-po-kosti> (Холмогорская резьба по кости)
11. <http://banallex.livejournal.com/946743.html> (Холмогорская резьба по кости)
12. <http://rusnandom.ru/musey/hudozhestvennaya-rezba/> (Резьба по кости в России)
13. <http://www.tfki72.com/history> (тобольская резная кость)
14. <http://www.minsalim.ru/foto/yakutskaya-reznaya-kost> (якутская резная кость)

Ювелирное искусство

15. <http://silverspoons.ru/?p=catalog&action=show&id=141> (северная чернь)
<http://www.sevchern.ru/> (северная чернь)
16. <http://www.finift-nhp.ru/> (ростовская финифть)

Лаковая миниатюрная живопись

17. <http://kholuy.ru/> (Холуйская фабрика лаковой миниатюры)

18. <http://rusnardom.ru/musey/lakovaya-miniatyura/> История лаковой живописи
19. <http://fedoskino.org/> Фабрика Федоскино
20. <http://artrusmstera.ru/> Художественная мастерская «Русское искусство Мстера»
21. http://www.vomstyore.ru/publ/iskusstvo_mstjory/45-1-0-82 (Лаковая миниатюра Мстера)
22. <http://muzei-paleh.ru/> (Музей палехского искусства)

Декоративная роспись по металлу

23. <http://www.xn----7sbjfsahgizjcjxjb8o.xn--p1ai/catalog/6/> (нижнетагильская декоративная роспись по металлу)
24. <http://zhostovo.ru/> (жостовская декоративная роспись по металлу)

Декоративная роспись по дереву:

25. <http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-rospis> (городецкая роспись)
26. <http://goldenholoma.com/> (хохломская роспись)
27. http://traditio-ru.org/wiki/Хохломская_роспись (хохломская роспись)

Художественная резьба по дереву

28. <http://www.bogorodskoe.ru/?lang=RU> (богородская резьба по дереву)

Художественная керамика

29. <http://www.gzheli.net/> (Гжель)
30. <http://skopin-keramika.ru/> (Скопин)

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 в библиотеке и на сайте образовательного учреждения,
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 содержания дисциплины;

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

информационная – информирует студента об основных положениях учебной дисциплины, раскрывает особенности каждой конкретной темы или знакомит с отдельной проблемой, решенной 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 ее происхождению, если лектор как ученый внес определенный вклад в ее 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;

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 преподавателю. 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 ее решению;

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;

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, представленных в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (СПб.: ВШНИ, 2018; Часть I, II).

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 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 литература (представлена в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (СПб.: ВШНИ, 2018; Часть I, II)

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 возвратиться 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 вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену

Сущностной процедуры оценивания качества освоения содержания дисциплины является введение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена.

Демонстрационный экзамен – процедура оценивания результатов обучающегося в условиях, максимально приближенных к условиям реальной профессиональной деятельности; инновационная форма организации практического обучения. Демонстрационный экзамен может проходить в течение нескольких дней с целью представления уровня сформированности профессиональных компетенций в реальных условиях труда. Ключевой особенностью демонстрационного экзамена в рамках освоения теории и истории традиционного прикладного искусства является демонстрация уровня сформированных компетенций в процессе выполнения конкретного задания «здесь и сейчас». Для подготовки к демонстрационному экзамену, также, как и при подготовке к экзамену в традиционной форме, необходимо ознакомиться с примерным перечнем вопросов, раскрытие содержания которых будет способствовать более эффективному выполнению заданий непосредственно в процессе демонстрационного экзамена.

В процедуру демонстрационного экзамена включено выполнение заданий:

- Раскрытие положений одной из теоретических работ ведущего исследователя народного искусства с опорой на тексты (В.С. Воронова, А.В. Бакушинского, В.М. Василенко, Т.М. Разиной, М.А. Некрасовой и др.).

В процессе выполнения задания студенты имеют право использовать тексты научных исследований, с тем, чтобы наиболее полно охарактеризовать теорию ученого и подтвердить ее цитатами из текстов. Существенным элементом выполнения задания является аргументированная оценка актуальности представляемых работ в контексте культуры XXI века, современной теории и истории традиционного прикладного искусства.

- Искусствоведческий анализ конкретного произведения традиционного прикладного искусства (изображение представляется в виде иллюстрации).

При выполнении задания необходимо определить вид традиционного прикладного искусства, регион бытования, охарактеризовать исторические этапы его развития и проанализировать произведение: датировать, указать автора, описать регионально-исторические художественно-технологические, конструктивные, колористические особенности, а также интерпретировать идею автора, описать эстетическое впечатление, которое данное изделие производит, раскрыть его духовное содержание, аргументировать собственное мнение.

В процессе выполнения первого и второго заданий оценивается уровень сформированности компетенций. Его показателями являются: владение материалом темы; адекватность интерпретации положений теории исследователя традиционного прикладного искусства (задание 1); глубина раскрытия художественного образа произведения традиционного прикладного искусства (задание 2); полнота, логичность, аргументированность изложения материала; понимание задаваемых дополнительных вопросов, способность грамотного построения ответа на заданные вопросы; культура речи (словарный запас, связность изложения).

Образец протокола демонстрационного экзамена представлен в таблице.

№	ФИО студента	Владение материалом темы		Адекватность интерпретации положений теории исследователя традиционного прикладного искусства (задание 1)		Глубина раскрытия художественного образа произведения традиционного прикладного искусства (задание 2)		Полнота, логичность, аргументированность изложения материала		Понимание задаваемых дополнительных вопросов, способность грамотного построения ответа на заданные вопросы		Культура речи (словарный запас, связность изложения)		Общее количество баллов	Примечание
		Max. 20 баллов	Max. 20 баллов	Max. 20 баллов	Max. 20 баллов	Max. 10 баллов	Max. 10 баллов	Max. 100 баллов	Max. 100 баллов	Max. 100 баллов	Max. 100 баллов	Max. 100 баллов	Max. 100 баллов		
1.															

Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

«Теория и история традиционного прикладного искусства»

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

Практический материал: семинар коллоквиум; проблемный семинар; творческие задания; образовательное путешествие.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория № 123 для проведения занятий лекционного и семинарского типов, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы студентов: ПК с подключением к сети Интернет – 11 шт.; ЖК-экран; доска меловая; тумба; учебные столы и стулья; стол и стул преподавателя.

Учебная аудитория № 417 для проведения занятий лекционного и семинарского типов, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы студентов: ноутбук с подключением к сети Интернет – 1 шт.; экран; мультимедийный проектор; доска меловая; тумба; учебные столы и стулья; стол и стул преподавателя.

Современное состояние традиционного прикладного искусства требует не только сохранения и возрождения его традиций, но развития, что в настоящее время немыслимо без совершенствования системы профессиональной подготовки в этой области, реализации системы непрерывного профессионального образования. Эти факторы детерминируют не только необходимость обогащения опыта профессиональной практической подготовки будущих художников, но и формирование у них широкого кругозора, приобретение теоретических профессиональных знаний в области конкретных видов традиционных народных художественных промыслов.

Одним из инструментов развития профильного высшего образования в соответствии с требованиями времени может стать введение профессионального теоретического курса теории и истории традиционного прикладного искусства как компонента базовой подготовки, вне зависимости от профиля обучения будущего художника. Предложенная в выпусках сетевого научного издания «Традиционное прикладное искусство и образование» программа – один из возможных вариантов конструирования содержания этой дисциплины и методики ее преподавания, реализованный в образовательной деятельности Высшей школы народных искусств.

Литература

1. Ванюшкина Л.М., Тихомиров С.А. Сетевое научное издание «Традиционное прикладное искусство и образование» и его роль в развитии системы профильного профессионального образования // Сетевое научное издание «Традиционное прикладное искусство и образование». – 2018. – № 4 (26). – URL: http://dpio.ru/stat/2018_4/2018-04-01.pdf (дата обращения 22.01. 2019).
2. Кирсанов А.Н. Народная художественная культура как средство межэтнического общения // Электронный научный журнал «Декоративно-прикладное искусство и образование». – 2017. – № 1 (19). – URL: http://dpio.ru/stat/2017_1/4.Kirsanov.doc (дата обращения 10.02. 2019)
3. Лебедев С.В. Сохранение культурного наследия и традиционное искусство: единство в многообразии // Сетевое научное издание «Традиционное прикладное искусство и образование». – 2018. – № 4 (26). – URL: http://dpio.ru/stat/2018_4/2018-04-07.pdf (дата обращения 02.02. 2019).
4. 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 02.02. 2019)