

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Высшая школа народных искусств (академия)»
Кафедра общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин

РЕКОМЕНДОВАНО
кафедрой
протокол № 10
от 29.04. 2022 г.
Зав. кафедрой
Е.Б. Николаева – Е.Б. Николаева

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПИИ ВШНИ
О.В. Озерова
29 апреля 2022

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.11 Теория и история традиционного прикладного
искусства

Направление подготовки: 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Профиль подготовки: художественное изготовление игрушки

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Курс: 1

Семестр: 1,2

Форма контроля: экзамен, курсовой проект

Автор:

д.п.н., доцент Л.М. Ванюшкина

Сергиев Посад
2022 г.

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (уровень бакалавриата), профиль: художественное изготовление игрушки

Организация – разработчик: Сергиево-Посадский институт игрушки-филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)

Разработчик:

Автор: доцент, кандидат педагогических наук И.И.Куракина

Рабочая программа дисциплины разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 №10.

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

общекультурные компетенции:

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

профессиональные компетенции:

Проектная деятельность

Способность к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта, готовность к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам, созданию комплексных функциональных и композиционных решений (ПК-4) **знать:**

цели, содержание и варианты организации проектной работы в традиционном прикладном искусстве;

набор 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;

варианты создания комплексных функциональных и композиционных решений проекта в традиционном прикладном искусстве. **уметь:**

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;

создавать комплексные функциональные и композиционные решения проекта в традиционном прикладном искусстве, **владеть:**

вариантами организации проектной работы в традиционном прикладном искусстве; набором возможных решений задач и подходами к выполнению проекта в традиционном прикладном искусстве;

проектными идеями, основанными на творческом подходе к поставленным задачам в традиционном прикладном искусстве;

комплексными функциональными и композиционными решениями проекта в традиционном прикладном искусстве.

Научно-исследовательская деятельность

способность применять методы научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-7); **знать:**

методы научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, **уметь:**

применять методы научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;

обосновывать новизну собственных концептуальных решений, **владеть:**

методами научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

В результате изучения дисциплины студент должен **знать:**

цели, содержание и варианты организации проектной работы в традиционном прикладном искусстве;

набор 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;

варианты создания комплексных функциональных и композиционных решений проекта в традиционном прикладном искусстве;

методы научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, **уметь:**

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;

создавать комплексные функциональные и композиционные решения проекта в традиционном прикладном искусстве, **владеть:**

вариантами организации проектной работы в традиционном прикладном искусстве; набором возможных решений задач и подходами к выполнению проекта в традиционном прикладном искусстве;

проектными идеями, основанными на творческом подходе к поставленным задачам в традиционном прикладном искусстве;

комплексными функциональными и композиционными решениями проекта в традиционном прикладном искусстве;

методами научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 и 2 семестре.

Теория и история традиционного прикладного искусства сопровождается изучением «Истории искусств», «Декоративного рисунка», «Декоративной живописи».

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры					
		1	2				
Аудиторные занятия (всего)	144	72	72				
В том числе:							
Лекции	60	30	30				
Практические занятия (ПЗ)	84	42	42				
Семинары (С)							
Лабораторные работы (ЛР)							
	72	36	36				
Самостоятельная работа (всего)							
В том числе:							
Курсовой проект (работа)			20				
Расчетно-графические работы							
<i>Другие виды самостоятельной работы</i>		36	52				
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)		Зач. с оценкой.	Экзамен				
Общая трудоемкость час зач. ед.	216	108	108				
	6	3	3				

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы дисциплин и виды занятий

№	Тема	Лек.	Практ.	СРС	Всего часов
Теоретические аспекты традиционного прикладного искусства					
1.	Народное искусство как часть культуры.	2	-	2	4
2.	Научное понятийное поле «народное искусство - народные художественные промыслы - традиционные народные художественные промыслы - традиционное прикладное искусство».	2	2	2	6
3.	Теоретический аспект изучения народного искусства в XX в. Исследователи первой половины XX века: А.В. Бакушинский, Н.Д. Бартрам, В.М. Василенко. В.С. Воронов. Роль НИИ ХП (Москва). Исследователи второй половины XX века: В.А. Барадулин, М.А. Некрасова, Т.М. Разина.	2	4	4	10
4.	Теория народного искусства в трудах М.А. Некрасовой. Современное народное искусство (1980). Проблемы народного искусства (1982).	2	4	4	10

	Народное искусство как часть культуры: теория и практика (1983). Народное искусство России в современной культуре (2003). Народное искусство. Русская традиционная культура и православие, XVIII - XXI вв. Традиции и современность (2013).				
История развития традиционных народных художественных промыслов России					
1.	География центров традиционных народных художественных промыслов России.	2	2		4
2.	Художественная вышивка. Крестецкая строчка. Ивановская строчка. Нижегородский гипюр. Кадомский вениз. Владимирские верховья. Мстерская белая гладь. Русская гладь. Калужская цветная перевить. Торжокское золотное шитье. Нижегородское золотное шитье.	4	8	4	16
3.	Художественное кружевоплетение. Вологодское кружевоплетение. Киришское кружевоплетение. Кружевоплетение Рязанского региона. Елецкое кружевоплетение. Вятское кружевоплетение. Белевское кружевоплетение.	4	8	4	16
4.	Художественное ткачество. Ткачество севера (череповецкое) и юга (шахунское) России.	2	2	4	8
5.	Художественное ковроделие. Дагестанское ковроделие (ворсовые и безворсовые ковры). Курское ковроделие (безворсовые ковры). Тюменское (сибирское) ковроделие (ворсовые ковры).	2	2	4	8
6.	Художественная роспись ткани. Верховая и кубовая набойка. Павловопосадский набивной платочный промысел.	2	4	4	10
7.	Художественная резьба по кости. Холмогорская резная кость. Якутская резная кость. Тобольская резная кость. Чукотская резная кость.	4	6	4	14

8.	Художественная обработка металла (ювелирное искусство). Древнерусское ювелирное искусство (XI - XVII вв.). Русское традиционное ювелирное искусство (XVIII - XXI вв.). Ростовская финифть. Великоустюжское чернение по серебру. Кубачинское чернение по серебру. Красносельская филигрань. Мстерская скань. Казаковская филигрань. Каслинское чугунное литье. Златоустовская гравюра на металле.	4	6	4	14
9.	Лаковая миниатюрная живопись. Федоскинская лаковая миниатюрная живопись. Палехская лаковая миниатюрная живопись. Мстерская лаковая миниатюрная живопись. Холуйская лаковая миниатюрная живопись.	8	8	6	22
10.	Декоративная роспись по металлу. Нижнетагильская декоративная роспись по металлу. Жостовская декоративная роспись по металлу. «Московское письмо» и декоративная роспись петербургского подноса.	4	8	4	16
11.	Декоративная роспись по дереву. Хохломская роспись. Городецкая роспись. Мезенская роспись. Росписи региона Северной Двины (пермогорская, борецкая, уфтюжская, пучужская, тоемская, ракульская).	4	4	4	12
12.	Художественная резьба по дереву. Богородская резьба по дереву. Абрамцево-кудринская резьба по дереву.	4	4	4	12
13.	Художественная керамика. Гжельская керамика. Скопинская керамика.	2	4	4	10
14.	Художественная игрушка. Дымковская игрушка. Каргопольская игрушка. Филимоновская игрушка. Абашевская игрушка.	2	2	4	8
Традиционное прикладное искусство - часть национальной культуры					
1.	Духовная сущность традиционного прикладного искусства - части национальной художественной культуры.	2	2	2	6
2.	Современные проблемы традиционного прикладного искусства и перспективы их	2	4	4	10

	решения.				
	Итого:	60	84	72	216

4.2 Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
	Введение	Цели и задачи курса, виды занятий (лекционные, практические, внеаудиторная самостоятельная работа); требования к лекционному курсу; требования к семинарским занятиям; требования к СРС; работа с учебными и методическими материалами; требования к итоговой аттестации.
Теоретические аспекты традиционного прикладного искусства		
1	Народное искусство как часть культуры	Народное искусство как часть художественной культуры страны. Специфика вида искусства. Категория народного искусства в исследованиях искусствоведа М. А. Некрасовой. Понятие «традиция». Канон как система в народном искусстве.
2	Научное понятийное поле «народное искусство - народные художественные промыслы - традиционные народные художественные промыслы - традиционное прикладное искусство»	Современное состояние теории народного искусства. Народное искусство - часть национальной художественной культуры, включающая народную музыку, народный танец, народную песню и, обязательно, народные художественные промыслы. Понятие народного искусства в исследованиях М.А. Некрасовой. Народные художественные промыслы - часть народного искусства. Традиционные народные художественные промыслы и современные художественные производства, позиционирующие себя в качестве народных художественных промыслов. Традиционные народные художественные промыслы - компонент народных художественных промыслов. Промыслы, исторически сформировавшиеся более 150 лет назад и являющиеся духовной основой национального самосознания. Особенности ТНХП. «Примитивные художественные ремесла» и «традиционное прикладное искусство». Традиционное прикладное искусство. Анализ традиционного прикладного искусства по региональному признаку и по конкретному направлению. Высшее образование в области ТПИ.
3	Теоретический аспект изучения народного искусства в XX в.	Начало научному изучению этапов исторического развития видов народного искусства. Кустарный музей в Москве. Научно-исследовательский институт художественной промышленности (НИИХП). Научный подход к изучению теории и практики народного искусства. Исследования В.С. Воронова, А.В. Бакушинского, В.М. Василенко, Л.А. Динцеса, Н.Д. Бартрама, А.Б. Салтыкова, В.А. Фалеевой, В.А.

		Барадулина, Т.М. Разиной, В.М. Вишневской. М.А. Некрасовой, И.Я. Богуславской, И.Н. Ухановой и др. Теоретические аспекты народного искусства в исследованиях М.А. Некрасовой. Область научных интересов: теория, история и актуальные проблемы народного и традиционного прикладного искусства России, вопросы духовной культуры. Теория непрерывного профессионального образования в области традиционного прикладного искусства В.Ф. Максимович.
4	Теория народного искусства в трудах М.А. Некрасовой	<i>Современное народное искусство. -Л., 1980.</i> Основные тенденции развития народного искусства на современном этапе (1980-е гг.), сложность и многообразие его проявлений, традиций. <i>Проблемы народного искусства. — М., 1982.</i> Цикл статей, посвященных теории и практике народного искусства, трактовке сущности народного искусства и его перспектив. Анализ проблем коллективного и индивидуального, традиции и новизны, самодеятельного искусства. <i>Народное искусство как часть культуры: теория и практика. -М., 1983.</i> Значение народного искусства как составляющей национальной культуры, значение для становления и развития профессионально-художественной культуры. Системообразующие компоненты народного искусства. Духовно-нравственная сущность; их значение для формирования и воспитания личности человека. Основные функции произведений народного искусства - утилитарная, эстетическая, коммуникативная, праздничная, сувенирная. <i>Народное искусство России. Народное творчество, как мир целостности. -М., 1983.</i> Глубинные смыслы народного искусства, его духовно-нравственные основы, типичные образы и мотивы. Специфика народного творчества Северного Кавказа, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Русские художественные промыслы, преемственность их традиций и национальные особенности. <i>Народные мастера: традиции и школы: сб. ст.: вып. 1 / под ред. М. А. Некрасовой; Акад. художеств СССР, НИИ теории и истории изобраз. искусств. - М, 1985; вып. 2 -М., 2006.</i> Проблемы народного искусства в контексте исторических этапов формирования его видов, специфики традиций. Народное искусство как важная часть национальной духовной культуры, связанная с жизнью народа (работы мастеров России, Белоруссии, Украины, Средней Азии). <i>Народное искусство России в современной культуре XX-XXI век /сост. М. Некрасова. -М., 2003. - 254 с.:</i>

		<i>ил.</i> Положение народного искусства в пространстве постсоветской культуры. Роль и место как духовного феномена, специфика, духовные составляющие, основные понятия. Проблема ценностей культуры и сущность народного искусства как существенной части культуры; соотношение авторского и традиционного в произведениях; бытование народного искусства в условиях коммерциализации культуры; воспитание и образование средствами народного искусства. <i>Народное искусство. Русская традиционная культура и православие, XVIII-XXI вв. Традиции и современность / под ред. М. А. Некрасовой; Российская академия художеств; Институт теории и истории изобразительных искусств. - М, 2013. - 623 с.</i> Народное искусство в контексте традиций православной культуры. Народное искусство в современной культуре и передача опыта профессионального образования в этой области.
История развития традиционных народных художественных промыслов России		
1	География центров традиционных народных художественных промыслов России	Анализ состояния народных художественных промыслов, 2011 г. (Ассоциация НХП и Финансовый университет при Правительстве РФ). Московская область: художественная резьба по дереву (абрамцево-кудринская, богородская); игрушка (сергиево-посадская, клинская - елочные украшения); художественная вышивка; керамика (гжельская керамика, дулевский фарфор, вербилковский фаффор); художественные лаки (ропись по металлу - жостовская, московское письмо; федоскинская лаковая миниатюра); художественная роспись ткани (набойка - павловопосадские платки). Тульская область: художественное кружевоплетение (белевское, одоевское); керамика (филимоновская игрушка). Владимирская и Ивановская области - территория бывшего Владимиро-Суздальского княжества. Три старинных иконописных центра - Палех, Холуй, Мстера - самобытные традиции древнерусской живописи - иконописи, а с начала XX в. - лаковой миниатюрной живописи. Владимирская область: художественная вышивка (владимирские швы, мстерская белая гладь, русская гладь); лаковая миниатюрная живопись (Мстера - три направления - иконопись, ЛМЖ, декоративная роспись); художественное стекло (Гусь-Хрустальный); ювелирное искусство (мстерская скань - сувениры и посудная группа). Ивановская область: художественная вышивка

(ивановская строчка); лаковая миниатюрная живопись (палехская ЛМЖ).

Влияние Ивановской области на развитие в Нижегородской области строчевой техники вышивки - гипюров (заимствование опыта художников Ивановской области).

Нижегородская область: художественная вышивка (горьковский гипюр, городецкое золотное шитье); художественное кружевоплетение (балахнинское); художественная роспись по дереву (городецкая, хохломская - семиново и семеновское направления, полхов-майданская); художественная обработка металла (павловские медные изделия, казаковская филигрань).

Рязанская область: художественная керамика
(скопинская - посуда и игрушки); художественная вышивка (кадомский вениз, цветная перевить);

художественное кружевоплетение (михайловское, рязанское, скопинское, ижеславское, журавинское).

Кировская область: художественное кружевоплетение (кировское/кукарское); художественная резьба по дереву (резьба по капу); художественная керамика (дымковская игрушка).

Тверская область: художественная вышивка (торжокское золотное шитье, ведновская строчка).

Ярославская область: художественная обработка металлов (ростовская финифть), художественная керамика (ростовская чернолощенная керамика).

Вологодская область: художественное кружевоплетение (вологодское, кадниковское); художественная обработка металлов (великоустюжское чернение по серебру); художественная вышивка (вологодские стелка, шов по письму, строчка по письму); художественная резьба по дереву (шемогодская береста).

Архангельская область: художественная резьба по кости (холмогорская); художественная вышивка (каргопольское золотное шитье, тамбурный шов); художественная роспись по дереву (мезенская роспись, северодвинские росписи - уфтюжская, борецкая, пермогорская, ракульская, тоемская); художественная обработка металла (сольвычегодская эмаль).

Ленинградская область: художественное кружевоплетение (киришское); художественная роспись по дереву (волховская).

Новгородская область: художественная вышивка (крестецкая строчка).

Костромская область: художественная обработка металлов (красносельская филигрань).

Липецкая область: художественное кружевоплетение (лепкинское)

		Ростовская область: семикаракорская керамика. Свердловская область: художественная обработка камня (екатеринбургский резной камень); художественная керамика (невьянская майолика); художественные лаки (нижнетагильская роспись по металлу). Челябинская область: художественная обработка металла (каслинское чугунное литье, Златоустовская гравюра на металле). Тюменская область: художественная резьба по кости (тобольская); художественное ковроделие (тюменский/сибирский ковер). Якутский АО: художественная резьба по кости (якутская).
2	Художественная вышивка	История. Художественная вышивка - один из видов ТПИ. Исследователи художественной вышивки. И. Л. Шабельская; С.А. Давыдова; М.К. Тенишева; К.Д. Далматов; В.В. Стасов; И.А. Голышев. В.С. Воронов, Л.А. Динцес, Г.С. Маслова, И.Я. Богуславская, Н.Т. Климова. Е.В. Сайфулина, Т.М. Носань, И.И. Юдина, А.А. Николаева, С.Ю. Камнева. Назначение и образы произведений художественной вышивки. Геометрические орнаменты. Изобразительные орнаменты. Классификация видов швов художественной вышивки: счетные - свободные; сквозные - глухие. Материалы, инструменты и оборудование для вышивки. Виды и центры художественной вышивки в России. Художественная вышивка севера России. Каргопольская вышивка XIX в. Вологодская вышивка XVIII - XIX вв: «шов по письму», «строчка по письму», «вологодское стекло». Крестовая строчка: история формирования художественного промысла и художественно-стилистические особенности произведений. Художественная вышивка юга России. Счетные виды - набор, счетная гладь, косой шов и цветная перевить. Калужская (тарусская) цветная перевить: история формирования художественного промысла и художественно-стилистические особенности произведений. М.Н. Гумилевская. «Орловский спис»: история формирования художественного промысла и художественно-стилистические особенности произведений. Кадомский вениз: история формирования художественного промысла и художественно-стилистические особенности произведений. Художественная вышивка центральных регионов России. Вышивка Владимирской, Ивановской,

		Ярославской, Нижегородской областей. Мстера - русская гладь, владимирские верхошвы и мстерская белая гладь. Расцвет и развитие мстерской художественной вышивки (В.Н. Носкова, Т.М. Дмитриева-Шульпина). История формирования художественного промысла и художественно-стилистические особенности произведений. Ивановская строчка (строчевая вышивка по мелкой сетке): история формирования художественного промысла и художественно-стилистические особенности произведений. Нижегородский (чкаловский, горьковский) гипюр (строчевая вышивка по крупной сетке): история формирования художественного промысла и художественно-стилистические особенности произведений. Золотное шитье. Орнаментальное золотное шитье. Виды золотных нитей, декоративные приемы шитья. Торжокское золотное шитье: история формирования художественного промысла и художественно-стилистические особенности произведений. Нижегородское золотное шитье. Художественная вышивка с. Чернуха Арзамасского уезда, Городца, Нижнего Новгорода. История формирования традиций центров, художественно-стилистические особенности произведений. Каргопольское золотное шитье. Орнаментальное золотное шитье и жемчужное шитье («сажение по бели»). Лицевое шитье. Этимология понятия. Композиции произведений лицевого шитья. Мастерские лицевого шитья. Новгородская, московская, византийская школы лицевого шитья. История развития традиций лицевого шитья и художественно-стилистические особенности произведений. Деятельность кафедры художественной вышивки Высшей школы народных искусств и филиалов. Художественно-стилистические особенности современных произведений художественной вышивки ВШНИ.
3	Художественное кружевоплетение	История. Происхождение кружева. Этимология понятия. Первые образцы работ русских кружевниц. Появление нитяного кружева. Исследователи художественного кружевоплетения. С.А. Давыдова, Фалеева В. А., Климова Н.Т., Лапшина Е.А., Лапина Ю.Е., Лончинская Т.Е., Христолюбова Д.Ю. Материалы, инструменты, оборудование и технология художественного кружевоплетения (численное, парное и сцепное кружево). Игольное, коклюшечное, вязаное крючком и кружево фриволите. Штучные и

		мерные. Основные элементы плетения. Художественно-стилистические и техникотехнологические особенности кружева регионов России. Вологодское кружевоплетение (Вологда): история формирования традиций и художественно-стилистические особенности произведений, современное состояние центра. Киришское кружевоплетение (Кириши, Ленинградская обл.; др. название - захожское): история формирования традиций и художественно-стилистические особенности произведений, современное состояние центра. Художественное кружевоплетение Рязанского региона: история формирования традиций и художественно-стилистические особенности произведений, современное состояние центра. Михайловское кружево, ижеславское кружево, журавинское кружево, скопинское кружево, рязанское кружево. Елецкое кружевоплетение (Елец, Липецкая обл.; до XX вв. - Орловская губ.): история формирования традиций и художественно-стилистические особенности произведений, современное состояние центра. Кировское кружевоплетение (Киров; др. название - вятское; кукарское): история формирования традиций и художественно-стилистические особенности произведений, современное состояние центра. Еаличское кружево (Костромская губерния): история формирования традиций и художественно-стилистические особенности произведений. Балахнинское кружевоплетение (Балахна, Нижегородская обл.): история формирования традиций и художественно-стилистические особенности произведений, современное состояние центра. Белевское кружевоплетение (Белев, Тульская обл.); одоевское кружевоплетение (Одоев, Тульская обл.): история формирования традиций и художественно-стилистические особенности произведений, современное состояние центра. Кружевные школы в России (период XIX - XXI вв.). Мариинская практическая школа кружевниц. Деятельность кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств и филиалов. Художественно-стилистические особенности современных произведений художественного кружевоплетения ВШНИ.
4	Художественное ткачество	Ткачество: определение, виды: ткачество на бердышке, ткачество на дощечках, ткачество на ткацком стане (закладное, бранное, выборное,

		ремизное, ажурное). Своеобразие художественного ткачества регионов России. Локальные центры художественного ткачества. Стилевое единство крестьянских тканей. Северорусское ткачество: Архангельская, Вологодская, Олонецкая, Новгородская, Псковская, Тверская губ. Череповецкое узорное ткачество. Южнорусское ткачество Рязанской, Воронежской, Брянской, Орловской и других южнорусских областей. Сапожковское ткачество (Рязанская обл.), шахунское ткачество (Нижегородская губ.).
5	Художественное ковроделие	Художественное ковроделие, виды и техники. Дагестанское ковроделие: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Классификация: безворсовые ковры (килимы, сумахи, циновки), ворсовые ковры, войлочные ковры. Безворсовые ковры: килим, давагин, супрадум, сумах. Ворсовые ковры: «Ахты», «Микрах», «Дербент», «Рушуль», «Табасаран», «Хив», «Касумкент», «Рутул», «Тлярата», «Дженгутай», «Казанище». Войлочные ковры: «арбаш», «кийиз». Русское художественное ковроделие Тобольская, Курская, Воронежская, Саратовская, Пензенская, Тульская, Орловская и Рязанская губернии. Южнорусское ковроделие. Ковры Воронежской губернии, Рязанской губернии, Курской губернии. Курские безворсовые ковры: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Тюменские (сибирские) ковры: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Ишимская ковровая фабрика, Тобольская ковровая фабрика.
6	Художественная роспись ткани	Художественная роспись ткани - видо традиционного прикладного искусства. Виды художественной росписи ткани: горячий и холодный батик, свободная роспись и узелковая окраска ткани, аэрография и травление, живопись на шелке и трафаретная роспись, кубовая и верховая набойка. Традиции художественной росписи ткани в Высшей школы народных искусств: Немеренко Н.Н., Салтанова Ю.С. Технология, инструменты, материалы: горячий и холодный батик, свободная роспись и узелковая окраска ткани, аэрография и травление, живопись на шелке и трафаретная роспись, кубовая и верховая набойка.

		История. Развитие набивного дела в России. Набивные ткани в быту. Набивной промысел в Костроме, Калужской губернии, Вологодской губернии, Каргополе. Ситценабивные заведения (Лабзина, Гучковых, Смирнова, Титова) России XVIII. Барановские ситцы (ткани фабрик Асафа Баранова). Павловопосадская платочная мануфактура (г. Павловский Посад, Московская обл.): история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Художественная роспись ткани в Высшей школе народных искусств и филиалах. Художественно-стилистические особенности современных произведений художественной росписи ткани ВИТНИ
7	Художественная резьба по кости	Художественная резьба по кости - вид традиционного прикладного искусства. Исследователи, которые занимались вопросами изучения традиций художественной резьбы по кости - И.Н. Уханова, Н.О. Крестовская, Н.В. Тарановская, Б.Н. Зубакин, В.Н. Колобов, Н.Д. Буторин. Материалы: кость-цевка (трубчатая берцовая кость крупных копытных - коров, верблюдов), мамонтовая кость (бивни мамонта), бивни моржа («рыбий зуб»), зуб кашалота. Инструменты: клепик, втиральник, коготоко, рифилек. Основные виды резьбы по кости (объемная, рельефная, ажурная резьба; гравировка). История. Археологические находки X - XIII в. Образцы резных икон, крестов, посохов, бытовых вещей из Древнего Новгорода (XV - XVII вв.). С XVII века - Поморье. Виды художественной обработки кости в России: холмогорская (Холмогоры, Архангельская обл.); тобольская (Тобольск, Тюменская обл.); якутская (Якутск); чукотская (и. Уэлен, Чукотка); хотьковская (Хотьково, Московская обл.); варнавинская (Варнавино, Нижегородская обл.). Холмогорская резьба по кости: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Художники-косторезы XVIII - XIX вв. - Ф.Я. Шубин, О.Х. Дудин, Н.С. Верещагин. 1929 г. - учебный пункт косторезного искусства (преподавали - В.П. Гурьев, В.Т. Узиков, Г.Е. Петровский). Фабрика резьбы по кости имени М.В. Ломоносова. Художники XX в.: А.Е. Штанг, П.П. Черникович, Г.Ф. Осипов, Н.Д. Буторин. Ученик Н.Д. Буторина, выпускник Высшей школы народных искусств - В.Н. Колобов. Якутская резьба по кости: история формирования

		традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Ассортимент изделий и художественные особенности произведений якутской резьбы по кости XVIII-XIX вв. Со вт. пол. XIX в. - скульптурная резьба (жанровые композиции, в т.ч. «этнографические»). Возрождение традиционной резьбы по кости в Якутии в 1940-е гг. Тобольская резьба по кости: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Ведущие художники XX в. - П.Г. Терентьев, Т.С. Песков, В.И. Денисов, М.В. Тимиргазеев, А.Г. Ананьин, Г.Г. Кривошеин, В.П. Обрядова. 1960-е гг. - Тобольская фабрика художественных косторезных изделий. Чукотская резьба и гравировка по кости: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Связь с бытом коренных народов Чукотки. Анималистическая скульптура и V - VII вв., XVIII - XIX вв. 1931 г. - косторезная мастерская в поселке Уэлен. Хотьковская резьба по кости: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. 1947 г. - артель по художественной обработке кости (позднее - фабрика «Народное искусство»), Варнавинская резьба по кости: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Роль П.П. Черниковича в формировании промысла. Деятельность мастерской косторезного искусства Высшей школы народных искусств в сохранении и развитии традиций хомлогорской резной кости.
8	Художественная обработка металла (ювелирное искусство)	История. Художественная обработка металлов. Основные виды (ковка, литье, просечка, гравировка, чернение, чеканка, золотая наводка, мороз по жести). Древнерусское ювелирное мастерство (клады Киева, Старой Рязани, Великого Новгорода, произведения церковного искусства). Основные техники, получившие развитие - выемчатая и перегородчатая эмали; скань и зернь; литье; чернение по серебру. С XIV в. центр ювелирного искусства - Москва (мастерские Оружейной палаты). Сольвычегодская эмаль (усольская эмаль): история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Народные традиции художественной обработки металла: ковка (Вологда, Белозерск, Тотма, Сольвычегодск, Устюжна, Великий Устюг); литье (меднолитая пластика, павловские медные изделия, мезенское медное литье); просечное узорное железо (было развито в Вологодской, Новгородской,

Ярославской областях); «мороз по жести» (Великий Устюг); «золотая наводка» (клейма соборных врат в Новгороде (Васильевские врата), Суздале (Западные и Южные врата Богородице-Рождественского собора), Костроме, Александрове, Москве (входные двери Успенского и Благовещенского соборов Московского Кремля).

Основные центры художественной обработки металла в России

Скань (красносельская скань, мстерская скань, казаковская филигрань): история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние.

Красносельская скань (Костромская обл.). Казаковская филигрань (Нижегородская обл.). Мстерская скань (Владимирская обл.).

Ростовская финифть (Ярославская обл.): история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Чернение по серебру. Великоустюжское чернение по серебру и кубачинское чернение по серебру.

Великоустюжское чернение по серебру (Вологодская обл.): история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние.

Истоки формирования промысла - необходимость создания произведений для Церкви; расцвет - в XVIII в. (М. Климшин М. Кошков, И. Зуев, И. Жилин). XX в. - М. П. Чирков, Е. П. Шильниковский.

Кубачинское чернение по серебру (аул Кубани, Дагестан): история формирования традиций и

художественное своеобразие произведений, современное состояние. Глубокая гравировка; орнаменты, типичные для мусульманского искусства - сочетание сложных изрезанных растительных мотивов, арабесок.

Челябинская область: два центра художественной обработки металла - г. Касли (каслинское чугунное литье) и г. Златоуст (Златоустовская гравюра на металле). Доступность руд, основа развития цветной и черной металлургии.

Каслинское чугунное литье: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние.

Златоустовская гравюра на металле: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Техника художественной обработки металла - гравюра на металле. Формирование художественного стиля - И.Н. Бушуев, И.П. Бояршинов.

Ювелирное искусство в Высшей школе народных искусств и филиалах. Художественно-стилистические

		особенности современных произведений ювелирного искусства ВШНИ.
9	Лаковая миниатюрная живопись	История. Лаковое производство Китая и Европы (лаковые производства в Бельгии (г. Спа), Франции (фирма братьев Мартен), Германии (мануфактура И.Г. Штобвассера). Произведения отечественной лаковой живописи - лаковый кабинет дворца Монплеизир (Петергоф), оформление картинного зала дворца Петра III (Ораниенбаум). «Лакирные производства» А. Аустена, Я. Лабутина, М. Бооля. Исследования: И.Н. Уханова («Лаковая живопись в России XVIII - XIX веков», 1995); Н.О. Крестовская («Мастера Федоскино: Учитель и его ученики», 1995; «Лаковая миниатюра. Федоскино», 1995 и др.); Л.Л. Пирогова («Русская лаковая миниатюра: истоки и современность», 2003 и др.) Федоскинская лаковая миниатюрная живопись: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Особенности живописи (по-плотному и по- сквозному). Дополнительные декоративные эффекты и художественные приемы. Фабрика П.И. Коробова, П. Лукутина; мастерские Вишняковых. Федоскинская трудовая артель. Федоскинская фабрика миниатюрной живописи. Г.И. Ларишев, А.А. Толстов, А.И. Козлов, С.И. Козлов, Ю.В. Карапаев, Н.М. Солоникин, В.Д. Антонов, С.С. Чистов, С.С. Рогатов, И. А. Исаев, С.В. Монашов и другие. Федоскинская профтехшкола. Федоскинский филиал ВШНИ. Лаковая миниатюрная живопись иконописных центров: Палех, Мстера, Холуй. Палех, Мстера, Холуй - центры лаковой миниатюрной живописи. Влияние традиций русского иконописного искусства. Расцвет иконописи Владимиро-суздальского княжества - XVII в. Палехская иконопись и лаковая миниатюрная живопись: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Исследования: А.В. Бакушинский («Искусство палеха», 1934); Г.В. Жидков («Пушкин в искусстве Палеха», 1937); Н.М. Зиновьев («Искусство Палеха», 1975; «Стилистические традиции искусства Палеха», 1981); М.А. Некрасова («Искусство Палеха», 1966; «Палех. Искусство древней традиции», 1990). П.В. Гусева («Формирование мастерства будущих художников палехской иконописи в высшей профессиональной школе», 2012); С.Н. Денисова («Формирование творческой готовности к профессиональной деятельности будущих

художников палехской лаковой миниатюрной живописи», 2012).

Стиль палехской иконописи. Влияние традиций московской, новгородской, строгановской и ярославской школ. «Фряжская» манера.

«Артель древней живописи» (И.И. Голиков, И.М. Баканов, И.И. Зубков, А.И. Зубков, И.В. Маркичев, А. В. и В.В. Котухины).

Характерные стилистические особенности палехской лаковой миниатюрной живописи. Круг основных сюжетов произведений.

Палехское художественное училище им. М. Горького: история и современное состояние. И.М. Зиновьев и его роль в разработке методики преподавания традиционной палехской живописи.

Холуйская иконопись и лаковая миниатюрная живопись. Исследования: Розова Л.К. Искусство холуйской миниатюрной живописи (1975); Соловьева Л.Н. Холуй. Лаковая миниатюрная живопись (1991); Каморин А. А. Лаковая миниатюра. Холуй. (2001). Ю.А. Бесшапошникова («Художественнотехнологическое содержание высшего образования в холуйской лаковой миниатюрной живописи на папье-маше», 2015).

Характерные черты холуйского стиля иконописи. Формирование школ профессионального обучения холуйской иконописи.

Холуйская артель по миниатюрной лаковой живописи. С.А. Мокин (1891-1945), К.В. Костерин (1899-1985), Д.М. Добрынин (?) и В.Д. Пузанов-Молев (1892-1961). Стиль холуйской миниатюры. Направление архитектурного пейзажа (творчество НИ. Денисова, Б.И. Киселева, В.И. Седова, В.М. Теплова). И.И. Денисов, П.А. Митяшин, В.И. Фомин,

В. А. Елкин, Б.К. Новоселов, В.И. Живнотка и др.
Холуйская Профтехшкола, Холуйское художественное училище миниатюрной живописи, Холуйский филиал им. И.И. Харламова ВШИЛ. Музей холуйского искусства. Мстерская иконопись и лаковая миниатюрная живопись: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние.

Исследования: Голышев И.А. Богоявленская слобода Мстера Владимирской губернии Вязниковского уезда. История ее, древности, статистика и этнография (1865); Бакушинский А.В. Искусство Мстеры (1934); Коромыслов Б.И. Лаковая миниатюра Мстеры (1972); Дмитриев Н.Г. Мстера рукотворная (1986); Искусство Мстеры (ГРМ, 1997).

В.Ю. Борисова («Профессиональное образование в

		области мстерской лаковой миниатюрной живописи как фактор сохранения и развития традиционной художественной культуры»), Иконописание во Мстере. «Стильные» и «расхожие» иконы; собственный иконописный стиль. Школа иконописи Братства святого благоверного великого князя Александра Невского. Артель «Древнерусская живопись». Артель «Пролетарское искусство». Н.П. Клыков (1861-1944), А.И. Брягин (1888-1948), Е.В. Юрин (1898-1983), И.А. Серебряков (1888-1967), В.И. Савин (1880-1957). Стилистические особенности мстерской лаковой миниатюрной живописи. Особенности творчества Е.В. Юрина («юринский орнамент»), Н.И. Шишакова, Л.А. Фомичева, В.Ф. Некосова, В.Н. Молодкина, В.К. Мошковича, Д.В. Молодкина и др. Мстерская художественная профтехшкола. Мстерское художественное училище имени Ф.А. Модорова. Мстерский художественный техникум им. Ф.А. Модорова. Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова Высшей школы народных искусств. Освоение традиций холуйской и палехской лаковой миниатюрной живописи в Высшей школе народных искусств.
10	Декоративная роспись по металлу	Нижнетагильская декоративная роспись по металлу: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Исследования: Барадулин В.А. «Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу» (1982), «Уральский букет. Народная роспись горнозаводского Урала» (1987), «Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский расписной дом» (1988); Еолубева А.Н. Основы производственного мастерства: двухцветная маховая роспись (2014). XVIII в. - период активного освоения Урала и развития его промышленности. 1830-1840-е гг. - период наибольшего подъема росписи. Династия Худояровых. Стилистические особенности росписи (многослойная роспись, двухцветный мазок), излюбленные мотивы и сюжеты. Мотив «тагильской розы». Артели XX в., 1957 г. - завод «Эмальпосуда». Восстановление традиций А.В. Афанасьевой (1913- 2003 гг.). Кафедра декоративной росписи в Высшей школе народных искусств и филиалах. Художественностилистические особенности современных произведений декоративной росписи ВИТИИ Жостовская декоративная роспись по металлу: история формирования традиций и художественное

		своеобразие произведений, современное состояние. Исследования: Богуславская И.Я., Графов Б.В. Искусство Жостова (1979); Крестовская Н.О. Искусство Жостова (2007). Возникновение и развитие жостовского промысла. Мастерские Вишняковых. Ассортимент изделий. Основной мотив жостовской росписи. Технология и этапы росписи. Артель «Металлоподнос». Фабрика жостовской росписи. Ведущие художники промысла — А.П. Гогин, В.И. Дюжаев, ПИ. Плахов, АН. Лезнов, ПС. Леонтьев, Отделение жостовской росписи в Федоскинской профтехшколе. Петербургская декоративная роспись по металлу («петербургский поднос»), «Лакировальные» фабрики Петербурга 1830-х гг. Роспись в стилистике «второго рококо». Произведения с цветочной росписью XIX в. Я.Е. Лабутина и Е.Н. Кондратьева. Московская лаковая живопись («московское письмо»). Возникновение мастерских лакирного производства в Москве XIX в. Табакерочная фабрика А.И. Аустена. Предприятие «Художественная гравюра». Подготовка художников на кафедре декоративной росписи МТТХР (сейчас - Институт традиционного прикладного искусства, Московский филиал ВШНИ). Стилистические особенности «московского письма». Сохранение, возрождение и развитие традиций «московского письма» в деятельности Института традиционного прикладного искусства - Московского филиала ВШНИ.
11	Декоративная роспись по дереву	Исследователи. В.М. Василенко «Русская народная резьба и роспись по дереву XVIII-XX вв.» (М., 1960); «Русское советское народное искусство и художественная промышленность» (М., 1980). В.М. Вишневская «Хохломская роспись по дереву» (1951); «Русская народная резьба и роспись по дереву» (М., 1956); «Резьба и роспись по дереву мастеров Карелии» (Петрозаводск, 1981). Т.И. Емельянова «Хохлома» (Л., 1980); «Хохломская роспись» (НН, 2009), «Искусство хохломской росписи» (НН, 2008), «О городецкой росписи» (НН, 2011). С.К. Жегалова «Русская народная живопись» (М., 1984). Н.В. Тарановская «Русские прялки» (Л., 1970). История. Декоративная роспись по дереву - вид традиционного прикладного искусства. Влияние мастерства художников-иконописцев. Графические и свободные кистевые росписи. XVII в. - расцвет декоративной росписи по дереву. Орнаментальный характер росписей этого периода.

		Центры декоративной росписи по дереву в XVII - XVIII вв.: центральные губернии (Московская, Ярославская, Костромская) и северные (Вологодская, Архангельская, Олонецкая). Декоративные росписи по дереву региона Северной Двины: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Пермогорская роспись. Борецкая роспись. Уфтяжская роспись. Ракульская роспись. Пижемская роспись. Мезенская роспись. «Беломорские узоры» (г. Архангельск). Живописный тип росписи. Олонецкая роспись. Костромская роспись. Декоративные росписи по дереву региона Поволжья Городецкая роспись: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Производство донец. Мореный дуб. Сюжетные композиции. Переход к росписи. Художники - Л.В. Мельников, А.И. Мазин, Е.Т. Крюков, А.И. Коновалов. ЗАО Фабрика «Городецкая роспись»: история формирования (мастерские - артель - фабрика) и современное состояние. Хохломская роспись: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Хохлома - центр сбыта точеной расписной деревянной посуды. Г. Семенов («Хохломская роспись») и село Семино Ковернинского района (фабрика «Хохломской художник»). Техника хохломской росписи. Излюбленные формы. Классическое цветовое сочетание. Семино и семеновское направления росписи. Семеновская линия - преобладание фоновой росписи с пышными, богатыми, изощренными узорами. Формирование росписи в XVI - XVII вв. Расцвет промысла в XIX в. Предприятия «Хохломская Роспись» и «Хохломский художник». Ведущие художники хохломской росписи - братья Подоговы, С.П. Веселов, О.Н. Веселова, Т.А. Бусова, Ф.А. Бедин, А.С. Тюкалов, И.Д. Смирнов. Подготовка специалистов для предприятий народных художественных промыслов (художник росписи по дереву).
12	Художественная резьба по дереву	Исследования. Богородская игрушка и скульптура XIX - XX веков (ГРМ, 2008); Греков А.У. Богородская игрушка (М., 1986); Тырса А.Н. (ред.) Русская деревянная игрушка (Л., 1968); Вишневская ВМ. Русская народная резьба и роспись по дереву (М, 1956); Василенко В.М. Русская народная резьба и

роспись по дереву XVIII - XIX вв.

Технология, инструменты, материалы. Художественная резьба по дереву - вид традиционного прикладного искусства.

Архитектоника деревянных предметов.

Основные инструменты для работы с деревом. Породы дерева. Плосковыемчатая, рельефная, прорезная, плоскорельефная и скульптурная резьба. История. Упоминания в летописях, находки археологических раскопок в Древнем Новгороде, работы инока Амвросия из Троице-Сергиевой лавры. «Мономахов трон» (царское место Ивана Грозного) из Успенского собора Московского Кремля.

Искусства Великого Новгорода. Особенности резьбы XVI-XVII вв. «Палата резных и столярных дел» Московской Оружейной Палаты.

XVIII в. - ориентация на традиции западноевропейской культуры. Два основных направления: светское и народное.

Поволжская глухая резьба (корабельная резьба, барочная резьба, поволжская домовая резьба): история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Орнаменты поволжской резьбы.

Богородская резьба по дереву: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние.

Влияние Троице-Сергиевой лавры. Легенды о возникновении промысла.

Расцвет игрушечного промысла в XVIII - начало XIX в.

Художники XIX в. - А.Н. Зинин, С.Г. Шурыгин, Д.Н.

Ерошкин, Ф.Д. Ерошкин и А. Рыжов, К.Т. Бобловкин.

Кустарно-игрушечная артели в деревне Богородской (А.Я.

Чушкин, Ф.Д. Ерошкин, Л.А. Зимин, Ф.С. Балаев, С.Д.

Барашков и др.). Богородская игрушечнорезная артель.

Закрепление традиционных богородских сюжетов.

Ведущие художники промысла - В.Т. Полинов, В.Я.

Ерошкин, И.В. Стулов, А.И. Пронин, Н.И. Максимов, В.С.

Зинин, Н.Е. Левин, А. А. Пронин, В. С. Шишкин, М. И.

Смирнов и др. 1990-е годы - Еородов В.Я., Паутов С. А.,

Лазнев Е.А., Ахматзиаев М.М., Брюханова Л.Ю., Польский

И.М., Вайсеро В.Ф.

ЗАО «Богородский резчик» и ЗАО «Богородская фабрика художественной резьбы по дереву». Профессиональная подготовка резчиков. Богородский филиал Высшей школы народных искусств. Абрамцево-кудринская резьба по дереву: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние.

Традиционный народный художественный промысел

		плоскорельефной резьбы. Инициатор развития промысла в конце XIX в. - Е.Г. Мамонтова. Роль Е.Д. Поленовой. В.П. Ворносков и его оригинальный стиль резьбы. Развитие промысла после 1940-х гг. Фабрика резных художественных изделий (ТОО «Народное искусство»). Современный ассортимент изделий включает. Шемогодская резьба по бересте: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Техника тиснения и резьбы по бересте. Специфика растительных орнаментов. Влияние великоустюгского просечного железа, черневого искусства, северной ажурной резьбы по кости. Мастера династии Вепревых, Степан Бочкарев, Л.П. Балагуровская, А.Е. Маркова, Т.Е. Вязова, Т.А. Слепухина. Вятская резьба по капу: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Кап - материал для художественной обработки. Е. Макаров, С.И. Бронников и его сыновья. Вятский кустарный склад помогал. Артель «Экспорт» (ООО «Идеал плюс»).
13	Художественная керамика	Исследования. Салтыков А.Б. Ежельская керамика (М., 1949); Салтыков А.Б. Русская керамика XVIII - XIX века (М., 1952); Салтыков А.Б. Майолика Ежели (М., 1956); Якимчук И. Искусство Ежели (М., 1985); Логинов В., Скальский Ю. Это звонкая сказка - Ежель (М., 1994); Мусина Р.Р. Российская традиционная керамика (М., 2011) и др. Виды керамики: неглазурованная (терракота, и гончарная керамика - обварная, чернолощенная) и глазурованная (майолика, полуфаянс, фаянс, фарфор). Изразцы. Терракотовые, муравленные, цветные рельефные, расписные. XV - XVI вв. - поливные глазурованные изразцы были использованы в декоре храмов (т.н. «псковские керамиды»). Оформление изразцовых печей. Производство изразцов в Балахне, Ярославле, Калуге, Пскове, Москве. Оформление Ново-Иерусалимского монастыря - Степан Иванов (Полубес) и Иван Максимов. Развитие изразцового производства в Петербурге. Меншиковский дворец. Товарищество М.С. Кузнецова. Ежельская художественная керамика: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Цветная майолика с полихромной росписью по сырой эмали. Основной круг произведений. Рубеж XVIII - XIX вв. - полуфаянс. Середина XIX века - фаянс и

		фарфор. Деятельность искусствоведа А.Б. Салтыкова и художницы Н.И. Бессарабовой. Художники - Л.П. Азарова, Т. С. Дунашова, З.В. Окулова, В. А. Неплюев, Н.Т. и В.С. Бидак. Гжельский университет (направление «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»), Скопинская художественная керамика: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Сосуды со скульптурными украшениями и сосуды в виде скульптуры. Основные персонажи - хищная птица-скопа; лев, медведь, дракон, кентавр (Полкан) и др. Цветные глазури - коричневого, зеленого, охристого тонов. Художники: М.М. Пеленкин, М.И. Тащев, М. Жолобов, А.И. Рожко. ЗАО «Скопинская художественная керамика». Ведущие художники - Т.В. Лощина и Т.К. Голованова.
14	Художественная игрушка	Исследования: Богуславская И.Я. Русская глиняная игрушка (Л., 1975); Богуславская И.Я. Дымковская игрушка (Л., 1988); Латынин Л.А. Основные сюжеты русского народного искусства. Прялка, вышивка, игрушка (М., 2006); Традиционная глиняная игрушка Русского Севера: сборник статей и фольклорных материалов (М., 2009); Кулешов А.Г. Русская глиняная игрушка как вид народного искусства. Истоки и типология (М., 2012) и др. Озерова О.В. («Содержание профессионального образования в области игрушки», 2016 г.). Народная художественная игрушка - явление в национальной культуры. Дымковская игрушка: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Хлыновское побоище. Праздник Свистунья. Сохранение традиций в творчестве А. А. Мезриной. Художники Е.А. Кошкина (1871-1953), Е.И. Пенкина (1882-1948)), Е.З. Кошкина (1914-1993), З.В. Пенкина (1897-1988). Тематическое разнообразие, традиционные приемы росписи, технология создания. Каргопольская игрушка: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Традиционные персонажи - бабы с детьми (символы плодородия, продолжения рода), всадники, полканы, свистульки-утицы, медведи. Цветовая гамма, пластика фигур. Деятельность У.И. Бабкиной (1889 - 1977) и И.В. Дружинина (1887 - 1949). Возрождение промысла в

		1960-е гг. Центр народных ремесел «Берегиня» (с 1993 г.), «Музей семьи Шевелевых» (2003 г.); в с. Печниково - музейно-образовательный комплекс «Живая традиция». Абашевская игрушка: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Творчество Л.Ф. Зоткина, Т.Н. Зоткина. Керамическая лаборатория И.С. Калимулиной. Филимоновская игрушка: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Традиционные мотивы росписи - полосы, круги, розетки, веточки. Художники - Карпова А.И., Дербенева А.И., Масленникова А.Ф. Возрождение промысла в 1950-е гг. Деятельность Н.В. Денисова. Современные художники - Масленникова В.Н., Орлова Е.А., Орлов Р.В., Кехаиди Е.И., Кехаиди К.Н.; в Туле - Еончарова А.И., Еончарова А.В., Мишина Е. В., Бежина И. Д., Палевская Е.М.
Традиционное прикладное искусство - часть национальной культуры		
1	Духовная сущность традиционного прикладного искусства - части национальной художественной культуры	Феноменологические характеристики традиционного прикладного искусства как части национальной культуры, его сущность и особенности. Необходимость профильного высшего образования в области традиционного прикладного искусства как фактор подготовки художников, способных к сохранению и развитию традиционного прикладного искусства.
2	Современные проблемы традиционного прикладного искусства и перспективы их решения	Отсутствие четкой трактовки ключевых понятий в области народного искусства. Неразработанность педагогического аспекта теории традиционного прикладного искусства. Отсутствие концепции непрерывного воспитания средствами традиционного прикладного искусства на всех ступенях образования. Нескоординированность системы профессионального образования в области традиционного прикладного искусства Традиционное прикладное искусство в стратегических документах государственной культурной политики. Комплекс правовых и экономических проблем.

4.3. Практические занятия

<i>№</i>	<i>№ раздела дисциплины, тема</i>	<i>Тематика практических занятий (семинаров)</i>	<i>Трудоемкость (час.)</i>
Раздел I. Теоретические аспекты традиционного прикладного искусства			
1.	Научное	1. Творческое задание: разработка	2

понятийное поле
«народное
искусство
народные
художественные
промыслы
традиционные
народные
художественные
промыслы
традиционное
прикладное
искусство»

**интеллектуальной (умственной, ментальной карты)
понятийного поля народного искусства.**

- *Умственная карта* - это особый вид записи материалов в виде радиантной структуры, то есть структуры, исходящей от центра к краям, постепенно разветвляющейся на более мелкие части. Интеллект-карты могут заменить традиционный текст, таблицы, графики и схемы. Автор - психолог Тони Бьюзен.

- *Умственная карта* - это наиболее эффективный способ организации мыслительной деятельности; это самый легкий способ запомнить, а затем вспомнить нужную информацию; позволяет с самого начала организовать информацию так, чтобы мозгу было легко работать с ней.

Требования к составлению умственных карт:

1. расположите чистый лист бумаги альбомно.
2. Возьмите несколько цветных карандашей, фломастеров, минимум три-четыре цвета. Использование цветов позволяет разделить информацию на блоки или ранжировать по важности.
3. Напишите крупно и объемно в самом центре основную тему, схематично или рисунком главную идею карты.
4. От центра сделайте несколько ветвей, каждую из них обозначите ключевым словом. Ветви, расположенные вокруг центральной темы, будут наиболее крупные, затем по мере ветвления, ветви будут уменьшаться, что визуальным образом обозначит иерархию и взаимосвязи в интеллект-карте.
5. Продолжайте ветвление крупных идей на более мелкие, пока это Вам необходимо. Каждое понятие имеет ассоциативные связи с другими понятиями. *Центральная часть УК* похожа на центр города, в ней заключена главная, основная идея;

Главные, широкие улицы, идущие от центра - это основные мысли;

Улицы поуже, или ответвления - мысли второстепенные и т. д.

Рисунками можно обозначить значимые места на карте города и наиболее интересные идеи в УК.

Для умственной карты понятийного поля народного искусства ключевым понятием является «народное искусство».

Пример интеллектуальной карты для понятия «Роман»

коллективное, индивидуальное, универсальность, канон, школа.

б) Формулировка понятия, раскрытие его посредством цитирования, представление его аудитории.

2. Творческое задание: «Составление интеллектуальной карты «Теория народного искусства М.А. Некрасовой» (2 часа).

Требования к составлению интеллектуальной карты см. Практическое задание № 1 к теме, раздел I. _____

История развития традиционных народных художественных промыслов России

1. География центров традиционных народных художественных промыслов России

1. Творческое задание: составление географической карты с центрами традиционных народных художественных промыслов России (по видам, одна - по выбору студента) и представление ее аудитории.

- Центры художественной вышивки.
- Центры художественного кружевоплетения.
-

Центры художественного ткачества

и

ковроткачества.

- Центры косторезного искусства.
- Центры художественной обработки металла (ювелирного искусства).
- Центры художественной резьбы и росписи по дереву.
- Центру художественной керамики.
- Центры традиционной художественной игрушки.

Пример выполнения задания:

2. Художественная вышивка

1. Искусствоведческий анализ произведения художественной вышивки (свободной и счетной, по выбору студента) (4 часа).

* Вид традиционного прикладного искусства и

		назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (виды вышивки - свободная / счетная; глухая / ажурная; особенности обработки материалов, фактура произведения, художественные особенности, роль швов в формировании эстетического впечатления произведения); • Колористический анализ произведения; • Сюжет произведения, возможные источники сюжета (семантика декора, особенности орнаментов); • Композиционная система, основные элементы композиции; • Произведение в контексте художественной манеры и творческого пути автора. • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях этого вида вышивки. 2. Практическое занятие на экспозиции народного искусства Государственного Русского музея: образовательное путешествие «Художественная вышивка» (учебно-наглядное пособие «Теория и история традиционного прикладного искусства», часть I, глава IV) (2 часа). 3. Сравнительный искусствоведческий анализ произведения торжокского, каргопольского, городецкого золотного шитья (2 часа). • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфика используемых для шитья тканей и нитей; особенности швов - по настилу, по карте; фактура произведения); • Колористический анализ произведения; • Стилистические особенности орнаментального решения (излюбленные мотивы каждого из центров золотного шитья); • Композиционная система, основные элементы композиции; • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях торжокского, каргопольского, городецкого золотного шитья.	
3.	Художественное кружевоплетение	1. Семинар-коллоквиум: «Стилистическое своеобразие произведений одного из регионально-исторических центров художественного кружевоплетения России» (2 часа - подготовка материалов, 2 часа -	8

		дискуссия). Алгоритм работы: 1) Деление на творческие группы (группы студентов по 3-5 человек). 2) Выбор руководителя группы из числа участников. 3) Получение информационного материала (исследования по вопросам истории и стилистических особенностей произведений традиционных центров художественного кружевоплетения - Вологды, Ельца, Балахны, Захожья (Киришей) и др.). 4) Работа в группах. 5) Задание: выявить основные исторические этапы формирования и развития художественного кружевоплетения в данном центре; - охарактеризовать своеобразие художественного кружевоплетения этого региона - основной ассортимент изделий, традиционные техники, излюбленные мотивы, узоры; выдающиеся художники; - проанализировать современное состояние данного центра художественного кружевоплетения. 6) Подготовка вопросов по теме «Художественное кружевоплетение» для других групп. 7) Представление результатов выполненной работы (своего центра кружевоплетения), ответы на вопросы аудитории. 2. Практическое занятие на экспозиции народного искусства Государственного Русского музея: образовательное путешествие «Художественное кружевоплетение» (учебнонаглядное пособие «Теория и история традиционного прикладного искусства», часть I, глава V) (4 часа).	
4.	Художественное ткачество	1. Сравнительный искусствоведческий анализ произведений ткачества северных и южных регионов России (2 часа). • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (используемая технология ткачества - на берде, дощечках, ткацком стане; материалы - лен, шерсть, конопля); • Колористический анализ произведения (специфика цветового строя произведений северных / южных губерний; обусловленность цветового строя регионом, географическим положением центра ткачества);	2

		• Стилистические особенности орнаментального решения (особенности геометрического орнамента, роль цвета в выявлении ритмического своеобразия орнаментов); • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях ткачества северных и южных регионов России.	
5.	Художественное ковроделие	1. Сравнительный искусствоведческий анализ произведений художественного ковроделия России (тюменские ковры) и Дагестана (табасаранские ковры) (2 часа). • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (используемая технология: ткачество - вязание узлов, ткачество - на вертикальном / горизонтальном ткацком стане); • Колористический анализ произведения (специфика цветового строя произведений России / Дагестана и его обусловленность регионом, географическим положением центра ковроделия, особенностями культуры); • Стилистические особенности орнаментального решения (геометрический / растительный орнамент, приемы стилизации); • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях центров художественного ковроделия России (тюменские ковры) и Дагестана (табасаранские ковры).	2
6.	Художественная роспись ткани	1. Проблемный семинар: «Перспективы развития художественной росписи ткани в условиях современной культуры» (2 часа). <i>Проблема:</i> являются ли востребованными традиционные виды, техники и технологии художественной росписи ткани в условиях современного мира? <i>Вопросы:</i> 1) Востребована ли художественная роспись ткани как один из видов традиционного прикладного искусства в наши дни? 2) Художественная роспись ткани - одно из направлений художественно-творческой и образовательной деятельности Высшей школы народных искусств (академии). 3) Какие возможности применения художественной росписи ткани существуют в	4

		современном мире? 4) Каким образом может быть реализован потенциал художника через различные техники художественной росписи ткани (какова степень его творческой свободы)? 5) Анализ творческой манеры и представление творчества одного из современных художников художественной росписи ткани. 2. Практическое занятие на экспозиции народного искусства Государственного Русского музея: образовательное путешествие «Художественная роспись ткани» (учебнонаглядное пособие «Теория и история традиционного прикладного искусства», часть I, глава VI) (2 часа).	
7.	Художественная резьба по кости	1. Семинар-коллоквиум: «Стилистическое своеобразие произведений одного из регионально-исторических центров художественной резьбы по кости России» (2 часа - подготовка материалов, 2 часа - дискуссия). Алгоритм работы: 1) Деление на творческие группы (группы студентов по 3-5 человек). 2) Выбор руководителя группы из числа участников. 3) Получение информационного материала (исследования по вопросам истории и стилистических особенностей произведений традиционных центров художественной резьбы по кости - холмогорской, якутской, чукотской, тобольской). 4) Работа в группах. 5) Задание: выявить основные исторические этапы формирования и развития художественной резьбы по кости в данном центре; - охарактеризовать своеобразие художественной резьбы по кости этого региона - основной ассортимент изделий, традиционные техники, излюбленные мотивы, узоры; выдающиеся художники; - проанализировать современное состояние данного центра художественной резьбы по кости. 6) Подготовка вопросов по теме «Художественная резьба по кости» для других групп (с учетом каждого конкретного вида - холмогорской, якутской, тобольской, чукотской). 7) Представление результатов выполненной работы (своего центра художественной обработки кости), ответы на вопросы аудитории. 2. Практическое занятие на экспозиции «Камень и кость в культуре народов Евразии»	6

		Российского Этнографического музея: образовательное путешествие «Художественная резьба по кости» (учебно-наглядное пособие «Теория и история традиционного прикладного искусства», часть II, глава I) (2 часа).	
8.	Художественная обработка металла (ювелирное искусство)	1. Сравнительный искусствоведческий анализ произведений великоустюжского чернения по серебру (г. Великий Устюг, Вологодская обл.) и кубачинского чернения по серебру (аул Кубани, Дагестан) (2 часа). • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфические особенности выполнения гравировки в великоустюжском и кубачинском чернении по серебру); • Колористический анализ произведения (специфика тональных оттенков черни, соотношение фона и орнаментальных композиций); • Стилистические особенности орнаментального решения (типичные мотивы и сюжеты каждого из видов чернения, их обусловленность культурой региона); • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях центров великоустюжского и кубачинского чернения по серебру. 2. Искусствоведческий анализ произведения сольвычегодской эмали - декоративной чаши «Пять чувств» (XVII в.) (2 часа). • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфика технологии выполнения сольвычегодской эмали, соотношение плоскостей металла и эмалевых поверхностей); • Колористический анализ произведения (основные цвета, специфика нанесения росписи по эмали); • Сюжет произведения, возможные источники сюжета (орнаментальные и декоративные особенности трактовки изображений); • Композиционная система, основные элементы композиции; • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях сольвычегодской эмали.	6

		3. Практическое занятие на экспозиции народного искусства Государственного Русского музея: образовательное путешествие «Художественная обработка металла (ювелирное искусство)» (учебно-наглядное пособие «Теория и история традиционного прикладного искусства», часть II, глава II) (2 часа).	
9.	Лаковая миниатюрная живопись	1. Искусствоведческий анализ стилистической эволюции традиционных сюжетов федоскинской лаковой миниатюрной живописи - сцен чаепития, пляски, катания на тройке и т.д. (2 часа). <i>Вопросы:</i> 1. Источники происхождения сюжета. 2. Характерные особенности трактовки сюжета. 3. Стилистические изменения сюжета в разные исторические периоды. 4. Возможные причины «укорененности» сюжета в федоскинской лаковой миниатюре. 5. Общий вывод о специфике и роли данного сюжета в формировании и развитии стилистических традиций федоскинской лаковой миниатюрной живописи. 2. Искусствоведческий анализ произведения палехской иконописи/лаковой миниатюрной живописи (2 часа). • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфика технологии выполнения произведений иконописи/лаковой миниатюрной живописи); • Колористический анализ произведения (основные цвета, взаимосвязь колорита ЛМЖ и палехской иконописной традиции); • Сюжет произведения, возможные источники сюжета (орнаментальные и декоративные особенности трактовки изображений, взаимосвязь с традициями иконописи); • Композиционная система, основные элементы композиции; • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях палехской лаковой миниатюрной живописи. 3. Сравнительный искусствоведческий анализ произведений холуйской и мстерской иконописи/лаковой миниатюрной живописи (2 часа). • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и	8

		декора); • Материалы и техника исполнения (специфические особенности иконописи/лаковой миниатюры Мстеры и Холуя); • Колористический анализ произведения (специфика традиционного мстерского и холуйского колорита лаковой миниатюры); • Стилистические особенности построения композиций и орнаментального решения; • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях мстерской и холуйской лаковой миниатюрной живописи. 4. Практическое занятие на экспозиции народного искусства Государственного Русского музея: образовательное путешествие «Лаковая миниатюрная живопись» (учебно-наглядное пособие «Теория и история традиционного прикладного искусства», часть II, глава III) (2 часа).	
10.	Декоративная роспись по металлу	1. Сравнительный искусствоведческий анализ произведений нижнетагильской и жостовской декоративной росписи по металлу (2 часа). • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфические особенности декоративной росписи Нижнего Тагила и Жостова, специфика мазковой техники); • Колористический анализ произведения (особенности колорита фонов, росписи); • Стилистические особенности построения композиций и орнаментального решения; • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях нижнетагильской и жостовской декоративной росписи по металлу. 2. Искусствоведческий анализ произведения декоративной росписи по металлу в технике «московское письмо», в стилистике петербургской декоративной росписи по металлу (2 часа). • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфика технологии выполнения декоративной росписи по металлу в технике «московское письмо»);	8

		• Колористический анализ произведения (основные цвета, специфика трактовки мотивов и колорит фонов); • Особенности орнаментального решения росписи (декоративные особенности трактовки изображений); • Композиционная система, основные элементы композиции; • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях декоративной росписи по металлу в технике «московское письмо». 3. Практическое занятие на экспозиции народного искусства Государственного Русского музея: образовательное путешествие «Декоративная роспись по металлу» (учебнонаглядное пособие «Теория и история традиционного прикладного искусства», часть II, глава IV) (4 часа).	
11.	Декоративная роспись по дереву	1. Творческое задание: Составление интеллектуальной карты «Декоративная роспись по дереву» (2 часа). Требования к составлению интеллектуальной карты см. Практическое задание № 1 к теме 1, раздел I. 2. Практическое занятие на экспозиции народного искусства Государственного Русского музея: образовательное путешествие «Декоративная роспись по дереву» (учебнонаглядное пособие «Теория и история традиционного прикладного искусства», часть II, глава VI) (2 часа).	4
12.	Художественная резьба по дереву	1. Искусствоведческий анализ современного произведения богородской резьбы по дереву (2 часа). • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфика богородской резьбы по дереву, особенности пластики, порезок); • Колористический анализ произведения (окрашенная / неокрашенная игрушка; роль цвета в резьбе по дереву); • Сюжет произведения, возможные источники сюжета (скульптура / игрушка, механизмы движения); • Композиционная система, основные элементы композиции; • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях богородской резьбы	4

		по дереву. 2. Практическое занятие на экспозиции народного искусства Государственного Русского музея: образовательное путешествие «Художественная резьба по дереву» (учебнонаглядное пособие «Теория и история традиционного прикладного искусства», часть II, глава V) (2 часа).	
13.	Художественная керамика	1. Искусствоведческий анализ цикла работ гжельской керамики «Святые таинства» Н.Т. и В.С. Бидак (1 час). • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфика пластической трактовки образов); • Колористический анализ произведения (роль росписи в трактовке сюжета); • Сюжет произведения, возможные источники сюжета (духовное содержание сюжетов композиций цикла); • Общий вывод о своеобразии и характерных особенностях произведений гжельской мелкой пластики. 2. Искусствоведческий анализ одного из произведений скопинской керамики (1 час). • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфика пластической трактовки сосуда и его лепного декора); • Колористический анализ произведения (роль цветных полив в трактовке образа); • Источники декоративных мотивов скопинской керамики; • Общий вывод о своеобразии и характерных особенностях произведений скопинской керамики. 3. Практическое занятие на экспозиции народного искусства Государственного Русского музея: образовательное путешествие «Художественная обработка металла (ювелирное искусство)» (учебно-наглядное пособие «Теория и история традиционного прикладного искусства», часть II, глава VII) (2 часа).	4
14.	Художественная игрушка	1. Практическое задание на экспозиции народного искусства Государственного Русского музея (2 часа). Выполнение по одной подробной зарисовке каждого из видов художественной игрушки, представленной на экспозиции: дымковской, филимоновской,	2

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

		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 ориентирует на 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: • <i>введение</i>, где обосновывается сущность проблемы, ее актуальность, концептуализируется вопрос, на который автор собирается найти ответ в ходе своего исследования, раскрывается расхождение мнений по проблеме, обосновывается структура рассмотрения темы; • <i>основная часть</i>, которая содержит формулировку суждений и аргументов, которые выдвигает автор, доказательства, факты и примеры в поддержку авторской позиции, анализ контраргументов и противоположных суждений с указанием их сильных и слабых сторон; • <i>заключение</i>, где обобщается основное суждение, резюмируются аргументы в его защиту, подкрепляется смысл и значение изложенного в основной части. 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.	
Современные проблемы традиционного прикладного искусства и перспективы их решения		1. Проблемный семинар: «Современное состояние и перспективы развития региональноисторических центров традиционного прикладного искусства» (2 часа). <i>Проблема:</i> в чем заключаются проблемы современного существования центров традиционного прикладного искусства (на примере конкретного центра)? <i>Алгоритм работы:</i> 1) Деление на творческие группы (группы студентов по 3-5 человек). 2) Выбор руководителя группы из числа	4

	участников. 3) Получение информационного материала (исследования и публикации в периодических изданиях о современном состоянии традиционного прикладного искусства). 4) Работа в группах. 5) Задание: - охарактеризовать современное состояние центра традиционного прикладного искусства; выявить современные проблемы центра традиционного прикладного искусства - научные, художественно-эстетические, социально-экономические и и.д.; - проанализировать причины возникновения и развития этих проблем; - спрогнозировать перспективы развития центра, предложить варианты разрешения существующих противоречий. 6) Представление результатов выполненной работы, ответы на вопросы аудитории. 2. Практическое занятие в пространстве города: образовательное путешествие «Традиционное прикладное искусство в пространстве современного мегаполиса» (учебнонаглядное пособие «Теория и история традиционного прикладного искусства», часть I, глава II) (2 часа).	
Итого:		120

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

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

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

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

7. *Куракина И.И.* Теория и история ТПП в профильной подготовке бакалавров в области традиционных художественных промыслов: Монография / под науч. Ред. Л.М. Ванюшкиной. - СПб.: ВШНИ, 2019.- 185 с.

б) дополнительная литература

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

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

3. *Барaduлин В.А.* Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский расписной дом. - Л.: Художник РСФСР, 1987. - 200 с.: ил.

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

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

6. *Береснева В.Я.* Вопросы орнаментации ткани. - М.: Легкая индустрия, 1977. - 192 с.

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

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

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

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

11. *Богуславская И.Я.* Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство ЛО, 1975.

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

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

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

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

16. *Вишневская В.М.* Русская народная резьба и роспись по дереву / В.М. Вишневская, НИ. Каплан, С.М. Буданов. -М.: КОИЗ, 1956. -257 с.

17. *Вишневская В.М.* Хохломская роспись по дереву / ред. Г.В. Жидков. - М.: КОИЗ, 1959.-32 с.

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

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

20. Воронов В.С. и советские художественные промыслы в период становления: Сб. науч. тр /Ред. В.А.Гуляев. -М., 1991.
21. *Воронов В.С.* О кустаре-художнике: Отд. отт. Вестник промысловой кооперации. 1926. № 6-7. - С. 20 - 22.
22. Вышивка. Художник М.Н. Гумилевская. Орнаменты цветной перевити / Сост. С.Я. Гумилевская, Л.В. Федотова. -М.: Культура и традиции, 2005. - 152 с.
23. Вышитые подзоры: конец XVIII - начало XIX века: Альманах. Вып.339 /ГРМ. - СПб.: Palace Editions, 2012. - 48: ил.
24. *Гилодо А.А.* Русская эмаль. Вторая половина 19-20 век / из коллекции Всерос. музея дек.-прикл. и нар. иск-ва. -М.: Береста, 1996.
25. *Гилодо А.А.* Русское серебро. Вторая половина 19-20 век / из коллекции Всерос. музея дек.-прикл. и нар. иск-ва. -М.: Береста, 1994.
26. *Глебова А.А.* Вологодские кружева / А. А. Глебова; А.А. Глебова, Ю.В. Евсева. - Вологда: Древности Севера, 2014. - 64 с.: ил.
27. Городецкая золотая вышивка: Буклет. - Городец. - 8 с: ил.
28. *Греков А. У.* Богородская игрушка. Из собрания Загорского государственного историко-художественного музея - заповедника: Набор открыток. - М.: Советская Россия, 1986. - 14 с.: ил.
29. *Давыдова С.А.* Русское кружево и русские кружевницы: Исследование историческое, техническое и статистическое. - СПб.: Типография А.С. Суворина, 1892. - 166 с.: ил.
30. Декоративно-прикладное искусство Санкт-Петербурга за 300 лет. Иллюстрированная энциклопедия в 3 томах. 1 том: СПб.,2004; 2 том: СПб., 2006; 3 том: СПб., 2009.
31. *Дмитриев Н.Г.* Мстера рукотворная. Рассказы об искусстве лаковой миниатюры и ее мастерах / ред. И.Я Богуславская. - Л.: Художник РСФСР, 1986. - 440 с. : ил.
32. *Дронова НД.* Секреты ювелирных украшений: Научный центр по сертификации и оценке. -М., 2010
33. *Емельянова Т.И.* Декоративная роспись по дереву. Золотая Хохлома. - М.: Интербук Бизнес, 2001. - 168 с.
34. *Емельянова Т.И.* Искусство хохломской росписи: Монография / предисл. И.Я. Богуславская; Нижегородский гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. - Нижний Новгород: Музей ИНГУ, 2008. - 140 с.: ил.
35. *Жегалова С.К.* Русская народная живопись. -М.: Просвещение, 1975. - 192 с.
36. *Жирова И.А.* и др. Мураевенская вышивка: белая строчка на липецко- рязанском порубежье. - Липецк: б/и, 2012. - 60 : ил.
37. *Зиновьев Н.М.* Искусство Палеха. - Л.: Художник РСФСР, 1975. - 244 с.
38. *Зиновьев Н.М.* Стилистические традиции искусства Палеха. - Л.: Художник РСФСР, 1981.-216 с.
39. *Исакова И.К.* Плетение кружев. - Вологда, 2011. - 100 с.: ил.
40. Искусство Жостова / Вступит, статья Н.О. Крестовская, ред. И.Я. Богуславская. - СПб.: Palace editions, 2007. - 71 с.: ил.
41. Искусство земли Вологодской XIII - XX веков: Каталог выставки / В.В.Воропанов, А.В. Пантелеев, А.А. Рыбаков; Ред. И.Я. Богуславская. - М.: Советский художник, 1990. -262 : ил.
42. Искусство лаковой миниатюры и декоративной росписи по металлу: Сб. научи, тр / Отв. ред. Н.В. Черкасова. НИИХП. -М, 1990. - 123 с.
43. Искусство Мстеры. The art of Mstiora (на русск. и англ. языках): каталог экспозиции Мстерского художественного музея / авт.-сост. Г.Н.Дугина, В.В. Позднякова. -Владимир: "Покрова", 1996. -229 с.: ил.

44. *Каморин А.* Лаковая миниатюра. Холуй; 2-е изд. испр. и доп. - СПб.: Интербук-бизнес, 2001. - 152 с.
45. *Коварская С.Я.* Русское золото XIV - начала XX века из фондов Государственных музеев Московского Кремля: Альбом / С.Я. Коварская, И.Л. Костина, Е.В. Шакурова. -М.: Советская Россия, 1987.
46. *Колесова О.А.* Палех и палешане: путеводитель. - Иваново: ИД "Референт", 2010. - 156 с.: ил.
47. *Кораблева А.А., Плющева А.Я.* Кружево в современном костюме: альбом- пособие. - М.: Легкая индустрия, 1967. - 46 с.: ил.
48. *Коромыслов Б. И.* Жостовская роспись. - М.: Изобразительное искусство, 1977.-88 с.
49. *Коромыслов Б.И.* Лаковая миниатюра Мстеры. - Л.: Художник РСФСР, 1971. - 167 с.: ил.
50. *Крестовская Н. О.* Лаковая миниатюра. Федоскино: Альбом. -М.: Интербук, 1995. - 141 с.
51. *Кулешов А.Г.* Русская глиняная игрушка как вид народного искусства. Истоки и типология. - М.: б/и., 2012. - 182с.: ил.
52. *Лапина Ю.Е.* Технология художественного кружевоплетения (Киришское кружево): Учебник для вузов /Ю. Е. Лапина; Лапина Ю.Е., В.Ф. Максимович-научн.ред. - СПб.: ВИНИ, 2012. - 114 с.: ил.
53. *Лапина Е.А., Москвина И.Н.* Технология художественного кружевоплетения: Учебник для вузов / Лапина Е.А., Москвина И.Н.; ВШНИ; науч ред. В.Ф. Максимович. - СПб.: ВИНИ, 2012. - 126 с.: ил.
54. *Латынин Л.А.* Основные сюжеты русского народного искусства. Прялка, вышивка, игрушка. - М.: Глас, 2006. - 94 с.
55. *Маврина Т.А.* Городецкая живопись. - Л.: Аврора, 1970. - 139 с.
56. *Максимович В.Ф.* Воспитание детей и молодежи средствами традиционных художественных промыслов в образовательной практике Высшей школы народных искусств // Традиционное прикладное искусство и образование: исторический опыт, современное состояние, перспективы развития: Материалы XXII Международной научно- практической конференции, 09-12 ноября 2016 г. / Под науч. ред. Л.М. Ванюшкиной, С.А. Тихомирова. - СПб.: ВШНИ, 2017. - С. 7-10.
57. *Максимович В.Ф.* Проблемы профессионального образования в области народных художественных промыслов и пути их решения // Электронный научный журнал «Декоративно-прикладное искусство и образование». - 2011. - №1. - HRE: <http://dpio.ru/arxiv/vl/vl.htm> (дата обращения 20.02. 2017).
58. *Максимович В.Ф.* Профессиональное образование в традиционном прикладном искусстве: проблемы и перспективы // Традиционное прикладное искусство и образование: Материалы XIII Международной научно-практической конференции, ноябрь 2007 г. / Под общ. ред. С. И. Назаровой. - СПб., 2008. - С. 3-10.
59. *Максимович В.Ф.* Система качества профессионального образования в традиционном прикладном искусстве // Традиционное прикладное искусство и образование: Материалы XII Международной научно-практической конференции, 6-10 ноября 2006 года. - СПб., 2007. - С. 3-11.
60. *Максимович В.Ф.* Традиционное декоративно-прикладное искусство. Исторический аспект, современное состояние и пути обновления. - М.: Флинта, 2000. - 200 с.
61. Народное искусство: история и современность: Беседа с ректором Высшей школы народных искусств Валентиной Максимович // Наше Наследие: Иллюстрированный культурно-исторический журнал. - 2006. - № 78.

62. Музей художественных тканей Московского государственного текстильного университета имени А.Н. Косыгина / Т.И. Игнатьева. - М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2005. - 42 с. : ил.
63. *Мусина Р.Р.* Российская традиционная керамика: альбом. - М.: Интербук- бизнес, 2011.- 167.: ил.
64. *Мухин В.В.* Искусство русской финифти конца XIV - начала XX века. - СПб.: Грифон, 1996. -208 с.: ил.
65. Народное искусство России: Альбом / А.Н. Кондрашов. - М.: Интербук- бизнес, 2002. - 311 с.: ил.
66. Народное искусство России: традиция и стиль / Отв. ред С.Г. Жижина. - М., 1995.
67. Народное искусство. Путеводитель / И.Я. Богуславская. - СПб.: Palace Editions, 2007. - 131 с.: ил.
68. *Некрасова М.А.* Народное искусство как часть культуры. Теория и практика / М.А. Некрасова. -М.: Изобразительное искусство, 1983. - 343 с.
69. *Некрасова М.А.* Народное искусство России. Народное творчество как мир целостности: Альбом. -М.: Сов. Россия, 1983. - 218 с.: ил.
70. *Некрасова М.А.* Палех. Искусство древней традиции: Альбом. - М.: Советский художник, 1984. - 85 с.
71. *Некрасова М.А.* Палехская миниатюра. - Л.: Художник РСФСР, 1978. - 363 с.: ил.
72. *Некрасова М.А.* Современное народное искусство: По мат. выставок 1977- 1978 годов. - Л.: Художник РСФСР, 1980. -207 с.: ил.
73. Николай Буторин. Заслуженный художник России, лауреат Государственной премии им. И.Е Репина: Каталог выставки, посвященной 60-летию / Гос. русский музей. - Архангельск, 1994. -48 с.: ил.
74. *Павловский В.В.* Декоративно-прикладное искусство промышленного Урала. -М.: Искусство, 1975. - 131 с.: ил.
75. *Пирогова Т.Т.* Лаковая миниатюра. Палех: Альбом. - М.: Интербук-бизнес, 2001. - 159 с.
76. *Рехачев М.В.* Холмогорская резьба по кости. - Архангельск, 1949. - 91 с.
77. Ростовские старинные кружевные сколки из собрания Щаповых: альбом- каталог/ сост. Е.В. Брюханова, Я.Н. Щапов. - Ростов Великий: б/и, 2009.
78. Русская деревянная игрушка / ред. А.Н. Тырса. - Л.: Художник РСФСР, 1968. - 115 с.
79. Русская лаковая миниатюра: Традиции и современность / Сост. Л.Л. Пирогова, В.Г. Коненкова, М.И. Лукина. Под общ. ред. Л.Л. Пироговой. -М.: ВМДПНИ, 2013. - 306.
80. Русские художественные промыслы. Вторая половина XIX - XX вв. / Отв. ред. Э.В. Померанцева. -М.: Наука, 1965. -267 с.: ил.
81. Русский изразец: Сокровища Государственного ордена Ленина Исторического музея / Вст. ст. И.И. Сергеенко. - М.: Государственный ордена Ленина Исторический музей. - 24 с.
82. Русское золотое и серебряное дело XV- XX веков / Т. Гольдберг, Ф. Мишуков, Н. Платонова, М. Постник- Лосева. - М.: Наука, 1967. - 303 с.
83. Русское плетеное кружево. - Л.: Художник РСФСР, 1983. - 325 с.
84. Русское художественное серебро XVII - начала XX века в собрании Государственного Эрмитажа / З.А. Бернякович. - Л.: Художник РСФСР, 1977. - 288 с.
85. *Рыбаков Б.А.* Из истории культуры Древней Руси: Исследования и заметки. - М.: Изд-во МГУ, 1984. - 240 с.: ил.
86. *Рыбаков Б.А.* Русское прикладное искусство X - XIII веков. - Л.: Аврора, 1970. - 127 с.: ил.

87. Рыбаков, Б.А. Ремесло Древней Руси / Б.А. Рыбаков. - М.: 2-я тип. Изд-ва Акад. наук СССР, 1948. - 803 с.
88. Северная резная кость: Альбом / Н.И. Вышар, А.Л. Габышева, Н.О. Крестовская, В.А. Субботина, Ю.А. Широков. -М.: Интербук-бизнес, 2003. - 176 с.: ил.
89. Северные узоры. Народная вышивка Карелии. / сост. Л.Н.Белоголова, Т.А. Мошина. - Петрозаводск: "Карелия", 1989. - 239 с.: ил.
90. Скурлов В.В. Ювелиры и камнерезы Урала: Сборник мемуаров, статей и архивных документов по истории уральского ювелирного и камнерезного искусства - СПб.: Лики России, 2001.
91. *Соболев Н.Н.* Набойка в России. - М.: Типогр. т-ва ИД.Сытина, 1912. - 107 с.: ил.
92. *Соловьева Л.Н.* Лаковая миниатюра. Мстера. -М.: Интербук-бизнес, 2001. - 151 с.
93. *Соловьева Л.Н.* Холуй. Лаковая миниатюрная живопись: Альбом. - М.: Интербук, 1991. -239 с.: ил.
94. *Сорокина М.А.* История художественного кружевоплетения в России. Учебник. - СПб.: ВШИЛ, 2009.
95. *Сорокина М.А.* Кружево России. Вологодское кружево - М.: Интербук- бизнес, 2001. - 128 с.
96. *Спанаки Ю.А.* Вышивка и предметы убранства крестьянского жилища Северо-Западного региона: Монография. - СПб.: ЛГУ им. А.С.Пушкина, 2007. - 123 с..
97. *Супрун Л.Я.* Городецкая роспись. - Тверь: Культура и традиции, 2006. - 147 с.
98. *Супрун Л.Я.* Лаковая миниатюра Федоскино. - М.: Легпромиздат, 1987. - 319 с.: ил.
99. Тагильская лаковая роспись по металлу из собрания НТМИИ: каталог / М. Агеева. - Нижний Тагил: Нижнетагильский музей, 2013. - 103 с.: ил.
100. *Тарановская Н.В.* Русские прялки / Н.В. Тарановская, Н.В. Мальцев. - Л.: Аврора, 1970. - 110 с.
101. Творение как дар. Тагильский расписной поднос конца XIX - начала XX века: альбом / Л.А. Хайдукова. - Нижний Тагил: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, 2013. - 220 с.: ил.
102. Традиционная глиняная игрушка Русского Севера: сборник статей и фольклорных материалов / ред.-сост. А.Г.Кулешов. - М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2009. - 152с.: ил.
103. *Уханова И.Н.* Лаковая живопись в России XVIII- XIX веков. - СПб.: Искусство, 1995. - 208 с.
104. *Уханова И.Н.* Резьба по кости в России XVIII-XIX - Л.: Художник РСФСР, 1981. -240 с.: ил.
105. *Уханова И.Н.* Русские лаки в собрании Эрмитажа. - Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1964. - 96 с. : ил.
106. *Уханова И.Н.* Русские художественные лаки XVIII -XX веков: Каталог коллекции. - СПб.: Государственный Эрмитаж, 2009. - 256 : ил.
107. *Уханова И.Н.* Севернорусская резная кость XVII - XIX веков. - СПб.: Славия, 2005. - 179 с.: ил.
108. Холуйское художественное училище имени Н.Н. Харламова: К 120-ти летию художественно-образовательной деятельности в и. Холуй / М.Б.Печкин. - Формула цвета, 2003. - 32 с.: ил.
109. Хохлома. Истоки. Технология. Роспись. Мастера: Фотоальбом / Сост. В. Вишневецкая, Н. Мамаева. -М.: Планета, 1980.
110. Художественное оформление текстильных изделий / С.А. Малахова, Т.А. Журавлева, В.Н.Козлов и др. -М.: Легпромбытиздат, 1988. - 304 с.: ил.

5.2. Формы внеаудиторной самостоятельной работы

<i>Наименование разделов, тем, входящих в дисциплину</i>	<i>Формы внеаудиторной самостоятельной работы</i>	<i>Трудоемкость в часах</i>	<i>Указание разделов и тем, отводимых на самостоятельное освоение обучающимися</i>
Теоретические аспекты традиционного прикладного искусства	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Глава I).	2	Народное искусство как часть культуры
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Глава II).	2	Научное понятийное поле «народное искусство - народные художественные промыслы - традиционные народные художественные промыслы - традиционное прикладное искусство»
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Глава III).	4	Теоретический аспект изучения народного искусства в XX в.
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Глава III).	4	Теория народного искусства в трудах М.А. Некрасовой
История развития традиционных народных художественных промыслов России	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть I, глава IV).	4	Художественная вышивка
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть I,	4	Художественное кружевоплетение

глава V).		
Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме.	4	Художественное ткачество
	4	Художественное ковроделие
Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть I, глава VI).	4	Художественная роспись ткани
Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава I). Выполнение курсовой работы.	4	Художественная резьба по кости
Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава II). Выполнение курсовой работы.	4	Художественная обработка металла (ювелирное искусство)
Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава III). Выполнение курсовой работы.	6	Лаковая миниатюрная живопись
Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава IV). Выполнение курсовой работы.	4	Декоративная роспись по металлу
Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение	4	Декоративная роспись по дереву

	рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава VI). Выполнение курсовой работы.		
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава VI). Выполнение курсовой работы.	4	Художественная резьба по дереву
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава VII). Выполнение курсовой работы.	4	Художественная керамика
		4	Художественная игрушка
Традиционное прикладное искусство - часть национальной культуры	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме. Выполнение курсовой работы.	2	Духовная сущность традиционного прикладного искусства - части национальной художественной культуры
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме. Выполнение курсовой работы.	4	Современные проблемы традиционного прикладного искусства и перспективы их решения
Итого:		72	

6. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы

Примерная тематика курсовых работ

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 Мстеры (белая гладь, русская гладь, владимирские верхшвы): 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 / РРМ. - СПб.: Palace Editions, 2012. - 48: ил.

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

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

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

Женский народный костюм в России XVIII-XX веков: Альманах. Вып.405 / РРМ, 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 Вологжанин", 2011. - 77с. : ил.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ростовские старинные кружевные сколки из собрания Щаповых: альбом-каталог / сост. Е.В. Брюханова, Я.Н. Щапов. - Ростов Великий: б/и, 2009.
Русское плетеное кружево. - Л.: Художник РСФСР, 1983. - 325 с.
Сорокина М.А. Кружево России. Вологодское кружево —М.: Интербук-бизнес, 2001. - 128 с.

Художественная роспись ткани

- 1. История формирования и развития традиций русской набойки.**
- 2. Художественное своеобразие произведений Павловопосадской платочной мануфактуры.**

Арсеньева Е. В. Старинные узорные ткани России XVI - начала XX века. Из фондов Государственного исторического музея. —М., 1999. -157 с.: ил.
Береснева В.Я. Вопросы орнаментации ткани. —М.: Легкая индустрия, 1977. - 192 с. Музей художественных тканей Московского государственного текстильного университета имени А.Н. Косыгина / Т.И. Игнатьева. - М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2005. - 42 с. : ил.
Соболев Н.Н. Набойка в России. —М.: Типогр. т-ва И.Д.Сытина, 1912. - 107 с.: ил.
Художественное оформление текстильных изделий / С.А. Малахова, Т.А. Журавлева, В.И.Козлов и др. —М.: Легпромбытиздат, 1988. - 304 с.: ил.

Художественная резьба по кости

- 1. Развитие традиций холмогорской резьбы по кости в произведениях художника Н.Д. Буторина.**
- 2. Влияние традиций холмогорской резьбы по кости на становление и развитие якутского косторезного промысла: анализ художественно-стилистических особенностей произведений.**

Богуславская И.Я. Русское народное искусство. Краткая энциклопедия. - СПб.: Palace Editions, 2009. - 143 с.: ил.
Буторин Н.Д. Жизнь в любимом деле. - Архангельск: ОАО"ИПП" Правда Севера", 2011. - 120с.: ил.
Гуляев В.А. Русские художественные промыслы 1920-х годов. - Л.: Художник РСФСР, 1985. -160 с.
Максимович В. Ф. Народные художественные промыслы: Научно-методическое пособие. - М.: Флинта, 1999. - 64 с.
Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры: Теория и практика /Ред. Д.С. Лихачев. —М.: Изобразительное иск., 1983. - 344 с.: ил.
Николай Буторин. Заслуженный художник России, лауреат Государственной премии им. И.Е. Репина: Каталог выставки, посвященной 60-летию / Гос. русский музей. - Архангельск, 1994. - 48 с.: ил.
Рехачев М.В. Холмогорская резьба по кости. - Архангельск, 1949. - 91 с.
Северная резная кость: Альбом / Н.И. Вышар, А.Л. Габышева, Н.О. Крестовская, В.А. Субботина, Ю.А. Широков. —М.: Интербук-бизнес, 2003. -176 с.: ил.
Уханова И.Н. Резьба по кости в России XVIII-XIX Л.: Художник РСФСР, 1981. - 240 с.: ил.
Уханова И.Н. Севернорусская резная кость XVII - XIX веков. - СПб.: Славия, 2005. - 179 с.: ил.

Художественная обработка металлов (ювелирное искусство)

- 1. Традиции ростовской финифти в произведениях современных художников-эмальеров.**
- 2. Художественно-стилистические особенности произведений казаковской, красносельской и мстерской филигрانی советского периода.**

3. Традиции древнерусского ювелирного искусства в произведениях современных художников-ювелиров.

4. Мотивы городской архитектуры в произведениях великоустюжского чернения по серебру.

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

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

Василенко В.М. Народное искусство. —М.: Советский художник, 1974. - 294 с.: ил. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление I век до нашей эры -XIII век нашей эры. —М.: Искусство, 1977. - 463 с.: ил.

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

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

Декоративно-прикладное искусство Санкт-Петербурга за 300 лет. Иллюстрированная энциклопедия в 3 томах. 1 том: СПб., 2004; 2 том: СПб., 2006; 3 том: СПб., 2009. Дронова НД. Секреты ювелирных украшений: Научный центр по сертификации и оценке. -М., 2010

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

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

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

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

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

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

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

Рыбаков Б.А. Русское прикладное искусство X-XIII веков. - Л.: Аврора, 1970. -127 с.: ил. Скурлов В.В. Ювелиры и камнерезы Урала: Сборник мемуаров, статей и архивных документов по истории уральского ювелирного и камнерезного искусства - СПб.: Лики России, 2001.

Лаковая миниатюрная живопись

1. Влияние восточных и западноевропейских лаков на формирование и развитие традиций лаковой живописи в России.

2. Традиционные сюжеты в современных произведениях федоскинской лаковой миниатюры.

3. Традиции русской иконописи в произведениях палехской лаковой миниатюрной живописи.

4. Палехская монументальная и лаковая миниатюрная живопись: общее и различное в художественно-стилистических особенностях.

5. Художественно-стилистические особенности произведений мастерской лаковой миниатюрной живописи (на примере творчества конкретного художника).

6. Холуйская лаковая миниатюрная живопись: история формирования и стилистические особенности современных произведений.

- Богуславская И.Я. Русское народное искусство. Краткая энциклопедия. - СПб.: Palace Editions, 2009. - 143 с.: ил.
- Крестовская Н. О. Лаковая миниатюра. Федоскино: Альбом. —М.: Интербук, 1995. - 141 с.
- Пирогова Л.Л. Лаковая миниатюра. Палех: Альбом. —М.: Интербук-бизнес, 2001. - 159 с.
- Супрун Л.Я. Лаковая миниатюра Федоскино. —М.: Легпромиздат, 1987. 319 с.: ил.
- Зиновьев Н.М. Искусство Палеха. - Л.: Художник РСФСР, 1975. - 244 с.
- Зиновьев Н.М. Стилистические традиции искусства Палеха. - Л.: Художник РСФСР, 1981. - 216 с.
- Колесова О.А. Палех и палешане: путеводитель. - Иваново: ИД "Референт", 2010. - 156 с.: ил.
- Некрасова М.А. Палех. Искусство древней традиции: Альбом. - М.: Советский художник, 1984. - 85 с.
- Некрасова М.А. Палехская миниатюра. - Л.: Художник РСФСР, 1978. - 363 с.: ил. Дмитриев И. Г. Мстера рукотворная. Рассказы об искусстве лаковой миниатюры и ее мастерах / ред. И.Я. Богуславская. - Л.: Художник РСФСР, 1986. - 440 с. : ил.
- Искусство Мстеры. The art of Mstira (на русск. и англ. языках): каталог экспозиции Мстерского художественного музея / авт.-сост. Г.Н.Дугина, В.В. Позднякова. - Владимир: "Покрова", 1996. -229 с.: ил.
- Коромыслов Б.И. Лаковая миниатюра Мстеры. - Л.: Художник РСФСР, 1971. - 167 с. : ил.
- Соловьева Л.И. Лаковая миниатюра. Мстера. —М.: Интербук-бизнес, 2001. - 151 с. Каморин А. Лаковая миниатюра. Холуй; 2-е изд. испр. и доп. - СПб.: Интербук-бизнес, 2001. -152 с.
- Соловьева Л.И. Холуй. Лаковая миниатюрная живопись: Альбом. - М.: Интербук, 1991. - 239 с.: ил.
- Холуйское художественное училище имени Н.И. Харламова: К 120-ти летию художественно-образовательной деятельности в п. Холуй / М.Б.Печкин. - Формула цвета, 2003. - 32 с.: ил.
- Уханова И.И. Лаковая живопись в России XVIII- XIXвеков. - СПб.: Искусство, 1995. - 208 с.
- Уханова И.И. Русские лаки в собрании Эрмитажа. - Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1964. - 96 с. : ил.
- Уханова И.И. Русские художественные лаки XVIII -XXвеков: Каталог коллекции. - СПб.: Государственный Эрмитаж, 2009. - 256 : ил.

Декоративная роспись по металлу

- 1. Декоративная роспись нижнетагильских и жостовских лаковых подносов: сравнительный анализ художественно-стилистических особенностей.**
- 2. История формирования и развития художественно-стилистических особенностей жостовской росписи по металлу.**
- 3. История формирования и развития художественно-стилистических особенностей нижнетагильской росписи по металлу.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Богородская резьба по дереву

1. История формирования основного круга сюжетов произведений богородской игрушки.

2. Художественно-стилистические особенности произведений современной богородской игрушки (на примере творчества С.А. Паутова, С.Н. Уласевич, В.Ф. Вайсера).

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

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

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

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

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

Декоративная роспись по дереву

1. История формирования и художественно-стилистические особенности современных произведений городецкой росписи.

2. Стилистические особенности произведений фоновой и верховой хохломской росписи (на примере анализа конкретных работ).

8. Общее и особенное в художественном своеобразии комплекса росписей по дереву Северной Двины.

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

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

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

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

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

Жегалова С.Ж. Русская народная живопись. -М.: Просвещение, 1975. - 192 с.
Маврина Т.А. Городецкая живопись. - Л.: Аврора, 1970. - 139 с.
Супрун Л.Я. Городецкая роспись. - Тверь: Культура и традиции, 2006. - 147 с.
Тарановская Н.В. Русские прялки /Н.В. Тарановская, Н.В. Мальцев. - Л.: Аврора, 1970. - 110 с.
Хохлома. Истоки. Технология. Роспись. Мастера: Фотоальбом / Сост. В. Вишневецкая, Н. Мамаева. - М.: Планета, 1980.

Художественная керамика

1. **Традиции и современность в творчестве мастеров дымковской игрушки.**
2. **Религиозные образы в произведениях современной Гжели.**
3. **Скопинская керамика: история формирования промысла и художественное своеобразие произведений.**

Богуславская И.Я. Дымковская игрушка. - Л.: Художник РСФСР, 1988. - 333 с.: ил. Богуславская И.Я. Народное искусство и художники русского авангарда. Заметки специалиста. - СПб., 1993. - 23 с.

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

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

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

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

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

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

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

Перечень литературы для подготовки к проблемному семинару «Теория народного искусства в исследованиях М.А. Некрасовой»

1. Народное искусство России в современной культуре / Ред. М.А. Некрасова. - М.: Коллекция М, 2003. - 256 с.
2. 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.
3. *Некрасова М.А.* Народное искусство как часть культуры. Теория и практика / М.А. Некрасова. -М.: Изобразительное искусство, 1983. - 343 с.
4. *Некрасова М.А.* Народное искусство России. Народное творчество как мир целостности: Альбом. -М.: Сов. Россия, 1983. - 218 с.: ил.
5. *Некрасова М.А.* Современное народное искусство: По мат. выставок 1977-1978 годов. - Л.: Художник РСФСР, 1980. - 207 с.: ил.

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. *Ведерникова 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: Практик. 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. *Лапина 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. *Лапшина 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. *Переспгоронина В.Д.* Вятские кружева. - Еорький: 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. Лапшина, 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., Еолубева 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., Христюлова Д.Ю., Юдина ИИ. / 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. *Христюлова Д.Ю.* Проектирование художественного кружевоплетения (михайловское, ижеславское, скопинское, ряжское, рязанское): Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Декоративноприкладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественное кружевоплетение». - СПб.: ВШНИ, 2016. - 36 с.: ил.

24. *Христюлова 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 Интернешнл», 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. *Ершова Л.В., Новомлинская Т.П.* Художественная роспись ткани как диалог искусств // Международный студенческий научный вестник. - 2015. - № 4-4.; URL: <http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=13598>

6. Искусство батика. Электронный ресурс. Режим доступа: URL <http://irenatatik.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. *Рози Робинсон.* Искусство батика. Техники и образцы. М.: НИКОЛА-ПРЕСС - 2008. - 276 с.

12. *Салтанова Ю.С.* Основы производственного обучения: Учебник по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (художественная роспись тканей). - СПб.: ВШНИ, 2013. - 114 с.: ил.

13. *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 лоса, 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. *Рехацев 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., Бешапошникова 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., Христоробова Д.Ю., Юдина Н.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.* Севернорусская 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 региональноисторических 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. *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.
3. *Максимович В.Ф.* Концепция развития народных художественных промыслов как основа качества профессиональной подготовки кадров // Электронный научный журнал

- «Декоративно-прикладное искусство и образование». - 2012. - №2. -
<http://dpio.ru/arxiv/arxiv.htm> (дата обращения 20. 02. 2018).
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. -
<http://dpio.ru/arxiv/v1/v1.htm> (дата обращения 20.02. 2018).
 5. *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.
 6. *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.
 7. *Максимович В.Ф.* Традиционное декоративно-прикладное искусство и образование. Исторический аспект, современное состояние и пути обновления. - М.: Флинта, 2000. - 200 с.
 8. Народное искусство. Русская традиционная культура и Православие XVIII-XXI вв. Традиции и современность / Авт.-сост. М.А. Некрасова. - М.: Союз Дизайн, 2013. - 623 с.
 9. Народное искусство: история и современность: Беседа с ректором Высшей школы народных искусств Валентиной Максимович // Наше Наследие: Иллюстрированный культурно-исторический журнал. - 2006. - № 78.
 10. *Некрасова М.А.* Народное искусство России в современной культуре. - М.: Коллекция М, 2003. - 256 с.: ил.
 11. О Стратегии развития народных художественных промыслов на 2015-2016 гг. и на период до 2020 года: приказ Минпромторга России от 20 июля 2015 № 2011.
 12. *Разина Т.М.* Русское народное творчество: проблемы декоративного искусства. - М.: Изобразит, искусство, 1970. -255 с.
 13. 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: ВІПНИ, 2015. -250 с.
 14. ФЗ «О народных художественных промыслах» (06.01.1999).

Примерные вопросы к зачету II 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. Барадюлина, 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, мстерской - 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. Кузнецов, 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, сквозны/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 региональноисторические 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 региональноисторические художественно-технологические особенности произведений.

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

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

15. Мстерская белая гладь: история формирования и развития центра и региональноисторические художественно-технологические особенности произведений.

16. Владимирские верхошвы: 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 спис: история формирования и развития центра и региональноисторические художественно-технологические особенности произведений.

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

20. Орнаментальное золотное шитье. История развития и художественностили 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, галичское кружевоплетение: история развития каждого из центров и художественно-технологические особенности произведений.

31. ЗЕ 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 (II 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. Барадюлина, 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, мстерской - 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. Христоробова, 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. Кузнецов, 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, сквозны/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 (мстерская белая гладь, владимирские верхошвы, кадомский вениз, орловский спис, русская гладь).

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

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

16. Владимирские верхошвы: 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 спис: 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. Сохранение и развитие традиций художественной вышивки в деятельности кафедры художественной вышивки Высшей школы народных искусств (академии) и филиалов.

24. 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.

25. Основные этапы развития художественного кружевоплетения в Европе и России.
26. Вологодское кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
27. Елецкое кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
28. Кировское кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
29. Киришское кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
30. Балахнинское кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
31. ЗЕ Белевское, одоевское, галичское кружевоплетение: история развития каждого из центров и художественно-технологические особенности произведений.
32. Сохранение и развитие традиций художественного кружевоплетения в деятельности кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств (академии) и филиалов.
33. Художественное ткачество как вид традиционных художественных промыслов. Виды ткачества (на бердышке, на дощечках, на ткацком стане).
34. Художественно-технологические особенности ткачества на ткацком стане (закладное, выборное, браное, ремизное, ажурное).
35. Народное узорное ткачество России. Художественное своеобразие произведений южнорусского и севернорусского ткачества.
36. Художественное ковроткачество: ворсовые и безворсовые ковры.
37. Дагестанское ковроделие: история формирования и художественно-стилистические особенности дагестанских ворсовых, безворсовых, войлочных ковров.
38. Тюменское (сибирское) ковроделие: история формирования и художественно-стилистические особенности ворсовых и безворсовых ковров.
39. 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.
40. Набойка - традиционный вид художественной росписи ткани в России. Основные виды и их художественно-технологические особенности.
41. Исторические этапы развития ручной набойки в России.
42. Павловопосадские набивные платки: история формирования и развития промысла и художественно-стилистические особенности произведений.
43. Сохранение и развитие традиций художественной росписи ткани в деятельности кафедры декоративной росписи Высшей школы народных искусств (академии) и филиалов.
44. Художественная резьба по кости как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи художественной резьбы по кости и их основные труды.
45. Виды художественной резьбы по кости, художественно-технологические особенности каждого вида, используемые инструменты и материалы.
46. Холмогорская резьба по кости: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
47. Якутская резьба по кости: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
48. Тобольская резьба по кости: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
49. Чукотская резьба по кости: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

50. Сохранение и развитие традиций художественной резьбы по кости в деятельности кафедры ювелирного и косторезного искусства Высшей школы народных искусств (академии) и филиалов.
51. Художественная обработка металла как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи художественной обработки металла (ювелирного искусства) и их основные труды.
52. Народные традиции художественной обработки металла: ковка, литье, просечное железо, техники «мороз по жести», «золотая наводка».
53. Исторические этапы развития древнерусского ювелирного искусства (X - XVII вв.).
54. Сольвычегодская (усольская) эмаль: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
55. Ростовская финифть: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
56. Великоустюжское чернение по серебру: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
57. Кубачинское чернение по серебру: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
58. Великоустюжское и кубачинское чернение по серебру: сравнительный анализ регионально-исторических художественно-технологических особенностей произведений.
59. Скань как одна из традиционных техник ювелирного искусства. Мстерская, красносельская, казаковская скань.
60. Каслинское чугунное литье: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
61. Златоустовская гравюра на металле: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
62. Сохранение и развитие традиций ювелирного искусства в деятельности кафедры ювелирного и косторезного искусства Высшей школы народных искусств (академии) и филиалов.
63. Лаковая миниатюрная живопись как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи лаковой миниатюрной живописи и их основные труды.
64. Федоскинская лаковая миниатюрная живопись: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
65. Палехская иконопись и лаковая миниатюрная живопись: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
66. Мстерская иконопись и лаковая миниатюрная живопись: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
67. Холуйская иконопись и лаковая миниатюрная живопись: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
68. Сохранение и развитие традиций лаковой миниатюрной живописи в деятельности кафедры лаковой миниатюрной живописи Высшей школы народных искусств (академии) и филиалов.
69. Декоративная роспись по металлу как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи декоративной росписи по металлу и их основные труды.
70. Нижнетагильская декоративная роспись по металлу: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

71. Жостовская декоративная роспись по металлу: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
72. Декоративная роспись по металлу в технике «московское письмо»: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
73. Сохранение и развитие традиций декоративной росписи по металлу в деятельности кафедры декоративной росписи Высшей школы народных искусств (академии) и филиалов.
74. Декоративная роспись по дереву как вид традиционного прикладного искусства. Классификация росписей: графические и свободные кистевые. Исследователи декоративной росписи по дереву и их основные труды.
75. Мезенская роспись по дереву: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
76. Пермгорская роспись по дереву: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
77. Борецкая роспись по дереву: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
78. Уфтяжская и ракульская росписи по дереву: история формирования и развития центров и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
79. Тоемская и пучугская росписи по дереву: история формирования и развития центров и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
80. Хохломская роспись по дереву: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
81. Виды хохломской росписи: фоновая и верховая. Специфика хохломской росписи семеновского и семинского направлений.
82. Городецкая роспись по дереву: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
83. 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.
84. Богородская резьба по дереву (богородская игрушка): история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
85. Сохранение и развитие традиций богородской игрушки в деятельности Богородского филиала Высшей школы народных искусств (академии).
86. Абрамцево-кудринская резьба по дереву: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
87. Вятская резьба по капу и шемогодская резьба по бересте: история формирования и развития центров и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
88. Художественная керамика как вид традиционного прикладного искусства. Виды керамики (глазурования / неглазуванная). Инструменты и материалы. Исследователи художественной керамики и их основные труды.
89. История формирования и развития отечественного изразцового искусства. Изразцы терракотовые, муравленные, рельефные, расписные.
90. Гжельская художественная керамика: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
91. Скопинская художественная керамика: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.

92. 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).
93. Дымковская игрушка: история формирования и развития центра и региональноисторические художественно-технологические особенности произведений.
94. Каргопольская игрушка: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
95. Абашевская игрушка: история формирования и развития центра и региональноисторические художественно-технологические особенности произведений.
96. Филимоновская игрушка: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.
97. Духовная сущность традиционного прикладного искусства - части национальной художественной культуры.
98. Современные проблемы традиционного прикладного искусства и перспективы их решения.

7. 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 Мстеры (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 Мстеры.

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 верхошвы).
 3. Выявить проблемы бытования и дать оценку современному состоянию мстерской вышивки.
 4. Спрогнозировать перспективы развития художественной вышивки Мстеры.
- Методы исследования
 - Степень изученности проблемы

Кто, когда и что писал по этой проблеме, теме до вас (кратко, обзорно).

Ссылки на источники

- Оформление постраничных сносок (в редакторе Word в верхней вкладке выбираем ссылки - вставить сноску);

- 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; 6].

Список использованной литературы

Список использованной литературы выстраивается *по алфавиту* и *нумеруется*. Обратите внимание на корректность оформления библиографических записей. Вот примеры наиболее распространенных источников (каждая точка и тире принципиально важны!) **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 (1 мин.);
- краткий анализ существующих методов решения поставленных задач.
- краткий анализ изученного опыта. Обоснование собственного пути решения (1 мин.);
- основная часть должна быть освещена так, чтобы подчеркнуть самостоятельное творчество студента, сущность выполненной работы и новизну (если таковая имеется) подходов в решении поставленных задач (5 мин.);
- заключение и выводы по проделанной работе, перспективы применения и возможность ее развития (1 мин.).

Требования к написанию эссе

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

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

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

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

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

Эссе включает следующие обязательные элементы:

- *Введение*, где обосновывается сущность проблемы, ее актуальность, концептуализируется вопрос, на который автор собирается найти ответ в ходе своего исследования, раскрывается расхождение мнений по проблеме, обосновывается структура рассмотрения темы;
- *Основная часть*, которая содержит формулировку суждений и аргументов, которые выдвигает автор, доказательства, факты и примеры в поддержку авторской позиции, анализ контраргументов и противоположных суждений с указанием их сильных и слабых сторон;
- *Заключение*, где обобщается основное суждение, резюмируются аргументы в защиту основного суждения, подкрепляется смысл и значение изложенного в основной части.

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

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

ПК	Содержание ПК	Технология формирования	КОС оценивания	б-рейтинговая шкала
ПК-4	знать: цели, содержание и варианты организации проектной работы в традиционном прикладном искусстве;	Лекция вводная; итоговая.	План-конспект	- 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;
	набор возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в традиционном прикладном искусстве	Лекция-беседа	Подготовка вопросов для получения ответов	- как разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным задачам в традиционном прикладном искусстве.
	как разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным задачам в традиционном прикладном искусстве;	Лекция информационная	План-конспект, тезисы, термины	- 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;
	варианты создания комплексных функциональных _____ и _____	Лекция визуальная	Подготовка вопросов для получения ответов; подготовка визуального ряда для анализа	- как разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным задачам в традиционном прикладном искусстве.
		Лекция-дискуссия	Подготовка вопросов для получения ответов; подготовка визуального ряда для анализа	
		Лекция проблемная	Подготовка вопросов для получения ответов; подготовка визуального ряда для анализа	
		Лекция информационная	Подготовка вопросов для получения ответов; подготовка визуального ряда для анализа	
		Лекция визуальная	Подготовка вопросов для получения ответов; подготовка визуального ряда для анализа	
			План-конспект, тезисы, Подготовка	

композиционных решений проекта в традиционном прикладном искусстве.		вопросов для получения ответов; подготовка визуального ряда для анализа
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
синтезировать набор возможных решений задач и подходов к выполнению проекта в традиционном прикладном искусстве;	Проблемный семинар	Качество материалов к участию в дискуссии; устные ответы
разрабатывать проектные идеи, основанные на творческом подходе к поставленным задачам в традиционном прикладном искусстве;	Семинар-коллоквиум	Ответы на вопросы.
создавать комплексные функциональные и композиционные решения проекта в традиционном прикладном искусстве.	Выполнение творческих заданий учебно-наглядного пособия (Часть I, II)	Качество выполнения творческих заданий учебно-наглядного пособия (часть I, II)
владеть: вариантами организации проектной работы в традиционном	Выполнение творческих заданий учебно-наглядного	Качество выполнения творческих заданий

- продвинутый 71-85

способен самостоятельно на качественном уровне, инициативно:

- 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.

- высокий 86-100

владеет на высоком уровне широким спектром навыков к разработке:

прикладном искусстве;	пособия (Часть I, II)	учебно-наглядного пособия (часть I, II)	- вариантов организации проектной работы в традиционном прикладном искусстве;
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)	- решений задач и подходами к выполнению проекта в традиционном прикладном искусстве;
проектными идеями, основанными на творческом подходе к поставленным задачам 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 поставленным задачам в традиционном прикладном искусстве;
комплексными функциональными и композиционными решениями проекта в традиционном прикладном искусстве.	Выполнение творческих заданий учебно-наглядного пособия (Часть I, II)	Качество выполнения творческих заданий учебно-наглядного пособия (часть I, II)	- комплексных функциональных и композиционных решений проекта в традиционном прикладном искусстве.
ПК-7 знать: методы научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.	Лекция информационная	План-конспект, тезисы, термины	- пороговый 0-40 перечисляет методы научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;
уметь: применять методы научных исследований при создании изделий декоративно-	Семинар-коллоквиум	Ответы на вопросы. Анализ произведения традиционного прикладного	- стандартный 41-70 формулирует основные особенности методов научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. - продвинутый 71-85 умеет самостоятельно на продвинутом уровне: - применять методы научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; - обосновывать новизну собственных концептуальных решений.

прикладного искусства и народных промыслов;		искусства	
обосновывать новизну собственных концептуальных решений.	Выполнение творческих заданий учебно-наглядного пособия (Часть I, II)	Качество выполнения творческих заданий учебно-наглядного пособия (часть I, II)	
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)	- высокий 86-100 владеет на высоком уровне основными и дополнительными методами научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

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

Критерии оценки устного ответа на вопросы зачета, экзамена

86-100 баллов	Правильный, полный и развернутый ответ; Использована вся терминология, названы необходимые имена научных деятелей, художественных критиков, сущность концепций ученых; Высказана своя точка зрения; Подведен итог ответа; Даны ответы на дополнительные вопросы преподавателя
71-85 баллов	Правильный, но недостаточно полный и развернутый ответ; Использована не вся терминология, названы не все имена научных деятелей, художественных критиков, сущность концепций ученых представлена неполно; Подведен итог ответа, но кратко; Высказана своя точка зрения, но кратко; Даны не все ответы на дополнительные вопросы преподавателя
41-70 баллов	Ответ очень краток; Использована не вся терминология, названы не все имена научных деятелей, художественных критиков, сущность концепций ученых, философов представлена фрагментарно; Итог ответа не подведен; Своя точка зрения не высказана; Даны ответы не на все дополнительные вопросы преподавателя
0-40 баллов	Ответ отсутствует; студент не осознает содержания вопросов экзаменационного билета; Терминология не использована или использована без осознания содержания терминов, не названы имена научных деятелей и художественных критиков, не раскрыта сущность концепций ученых; Итог ответа не подведен; Своя точка зрения не высказана; Не даны ответы на дополнительные вопросы преподавателя

Критерии оценки ответов в рамках дискуссии

86-100 баллов	Правильный, полный и развернутый ответ; Используются термины и понятия, названы имена и концепции ученых; искусствоведов; художественных критиков; Высказана своя точка зрения, ответ аргументирован; Подведен итог выступления; Даны ответы на дополнительные вопросы студентов преподавателя
71-85 баллов	Правильный, но недостаточно полный и развернутый ответ; Частично используются термины и понятия, названы имена и концепции ученых, искусствоведов, художественных критиков; Подведен итог выступления; Высказана своя точка зрения, ответ аргументирован; Даны не все ответы на дополнительные вопросы студентов и преподавателя
41-70 баллов	Ответ очень краток; Слабо используются термины и понятия, концепции ученых; искусствоведов; художественных критиков; Итог выступления подведен при помощи наводящих вопросов преподавателя; Своя точка зрения не высказана, ответ слабо аргументирован; Не даны ответы на дополнительные вопросы студентов и преподавателя

0-40
баллов

Студент затрудняется дать ответ на вопрос;
Термины и понятия не используются, или называются, но без осознания их смыслового значения; студенту не известны основополагающие концепции ученых; искусствоведов; художественных критиков.
Своя точка зрения не высказана, ответ отсутствует вовсе или не аргументирован;
Не даны ответы на дополнительные вопросы студентов и преподавателя.

Опрос проводится в течение нескольких минут во время лекции и/или практического занятия с целью проверки знания терминологии, хронологии, имен и концепций ученых, искусствоведов, художественных критиков, изученных в рамках предыдущей темы или нескольких тем,

Критерии оценки ответов в рамках опроса	
86-100 баллов	Студент сразу дает правильный и полный ответ
71-85 баллов	Студент дает правильный ответ после некоторого времени, или наводящего вопроса преподавателя
41-70 баллов	Студент дает ответ через продолжительное время, обращается к конспекту, учебной литературе, наводящим вопросам преподавателя
0-40 баллов	Студент не дает ответ, не понимает сути вопроса.

Критерии оценки планов-конспектов лекций	
86-100 баллов	Конспект лекций представляет собой тезисное изложение основных положений каждой из тем программы дисциплины. В конспекте зафиксированы термины и понятия, имена и концепции ученых, искусствоведов, художественных критиков, основные даты. Студент свободно ориентируется в конспекте, оперативно использует в случае необходимости, при ответе на поставленные вопросы. Записи в конспекте логично структурированы, выполнены аккуратно и оформлены понятно для визуального восприятия (с использованием подчеркиваний, текстовых выделителей и т.п.). Присутствуют даты занятий.
71-85 баллов	Присутствует тезисное изложение основных положений тем программы дисциплины; некоторые темы могут быть пропущены. В конспекте зафиксированы основные термины и понятия, имена и концепции ведущих ученых, искусствоведов, художественных критиков, основные даты. Студент ориентируется в конспекте. Записи в конспекте структурированы, выполнены не всегда аккуратно, но оформлены понятно для визуального восприятия (с использованием подчеркиваний, текстовых выделителей и т.п.). Даты занятий присутствуют не всегда.
41-70 баллов	Конспект лекций присутствует, но материал зафиксирован не по всем темам учебной дисциплины (часть тем в конспекте отсутствуют). Конспект лаконичен, так что студент с трудом может изложить записанную информацию. В конспекте слабо отражены используемые лектором термины и понятия, концепции ученых, искусствоведов, художественных критиков Записи в конспекте хаотичны, небрежны, отсутствуют даты занятий, их темы.

0-40
баллов

Конспект лекции отсутствует или представляет собой разрозненные сведения, зафиксированные на отдельных листах бумаги, которые не дают представления о структуре конкретной темы дисциплины.

Критерии оценки искусствоведческого анализа произведения	
86-100 баллов	Студент глубоко, полно и всесторонне анализирует произведение искусства. Раскрыта роль произведения в контексте истории мирового / отечественного искусства, в становлении творческой биографии его творца. Выявлено идейное содержание произведения, дана интерпретация смысловой нагрузки, авторского замысла, охарактеризована роль в формировании зрительского восприятия. Выявлены и проанализированы композиционные, орнаментальные, колористические особенности произведения, роль в формировании пространства. Дана характеристика сюжета (мотива) и возможных источников его происхождения.
71-85 баллов	Студент полно и всесторонне анализирует произведение искусства. Раскрыта роль произведения в контексте истории мирового / отечественного искусства, охарактеризована роль в формировании зрительского восприятия. Выявлено идейное содержание произведения, но не дана интерпретация смыслов, авторского замысла. Выявлены, но не проанализированы композиционные, орнаментальные, колористические особенности произведения, роль в формировании пространства. Дана характеристика сюжета (мотива) и возможных источников его происхождения.
41-70 баллов	Студент недостаточно полно и всесторонне анализирует произведение искусства, обращается к помощи преподавателя. Не раскрыта роль произведения в контексте истории мирового / отечественного искусства, не выявлено его идейное содержание, не дана интерпретация смыслов, авторского замысла. Описаны композиционные, орнаментальные, колористические особенности произведения, роль в формировании пространства. Дана поверхностная характеристика сюжета (мотива) и возможных источников его происхождения.
0-40 баллов	Студент не дает ответ, не понимает сути искусствоведческого анализа. Дана поверхностная характеристика сюжета (мотива).

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины а)

основная литература

1. Народное искусство. Русская традиционная культура и православие. XVIII-XXI вв. Традиции и современность. / Автор-составитель, научный редактор М. А. Некрасова. -М.: Союз Дизайн, 2013. - 620 с., ил.
2. Традиционное прикладное искусство. Учебник для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». В 2-х частях. Часть I. / Коллектив авторов: Анисина С.Ю.,

- Бесшапошникова Ю.А., Голубева А.Н., Завалей Д.В., Колобов В.Н., Лапина Ю.Е., Лапшина Е.А., Максимович В.Ф., Мочалова М.Н., Немеренко Н.Н., Носань Т.М., Пенушкина Н.В., Сайфулина Е.В., Салтанов М.А., Тихомиров С.А., Христолюбова Д.Ю., Юдина И.И. / под науч. ред. В.Ф. Максимович. - СПб: ВШНИ, 2015. - 250 с.
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. - URE: <http://dpio.ru/arxiv/arxiv.htm> (дата обращения 20. 02. 2017).
 5. *Куракина И.И.* Теория и история традиционного прикладного искусства: Учебнонаглядное 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: Учебнонаглядное пособие для самостоятельной и внеаудиторной работы студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Часть II. - СПб.: ВШНИ, 2018. - 162 с.

б) дополнительная литература

1. *Богатырев И.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. - URE: <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.

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

Художественная вышивка

1. http://karavellal25.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzha/1-1-0-15 (Торжок, золотое шитье)
2. <http://www.zolotoshveya.com/> (Торжок, золотое 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=ZGlyZWNOLnlhbmRleC5ydTs5MDgxNzA10zM5MDc2Nzk5Nzt5YW5kZXgucnU6cHJlbWllbQ&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://rusnardom.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.fmift-nhp.ru/> (ростовская финифть)

Лаковая миниатюрная живопись

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

Декоративная роспись по металлу

23. <http://www.xn—7sbjfsahgizjcjxjb8o.xn—plai/catalog/б/> (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://goldenhohloma.com/> (хохломотская роспись)
27. Ыйр://РжШ:ю-т.о^Лу1к1/Хохломская_роспись (хохломотская 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)

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

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

Студентам необходимо ознакомиться:

с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД),
с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы,
методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися 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 региональноисторические 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	
1.									

12. 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.

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория № 205, кабинет истории искусств и традиционно-прикладного искусства для проведения лекционных и практических занятий, семинаров, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной учебной работы обучающихся.

Перечень основного оборудования: компьютер, с подключением к сети Интернет, учебная доска, учебные столы, стулья.

Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы для проведения лекционных и практических занятий.

Перечень лицензионного программного обеспечения: антивирусная защита Avast! Windows, Microsoft Office..