МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Шуйский филиал ИвГУ

Кафедра культурологии и изобразительного искусства

ОДОБРЕНО:
Руководитель ОП
_____ Л.В. Ершова
(подпись)
«24» февраля 2026 г.

Рабочая программа дисциплины
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Уровень высшего образования:	бакалавриат
Квалификация выпускника:	бакалавр
Направление подготовки:	44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) образовательной программы:	Изобразительное искусство и медиадизайн

Шуя

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» являются: подготовка бакалавров для системы общего и дополнительного образования путем развития у студентов личностных качеств и формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а также осуществление практической подготовки обучающихся посредством выполнения работ с разнообразными художественными материалами в разных видах и техниках декоративно-прикладного и народного искусства, направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций, по профилю образовательной программы.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» является обязательной для изучения; относится к обязательной, части блока дисциплин Б1, входит в предметно-методический модуль.

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обучающихся к освоению дисциплин: Цветоведение и колористика, История изобразительного искусства, Композиция; Методика обучения изобразительному искусству; а также, прохождению учебной практики, ознакомительной практики, Учебной практики, пленэрной практики; производственной практики, адаптационной практики,; производственной практики, производственной практики, вожатской практики; производственной практики, научно-исследовательской работы, по предметно-методическому модулю; производственной практики, педагогической (комплексной) практики, по предметно-методическому модулю; производственной практики, научно-исследовательской работы, по предметно-методическому модулю; государственной итоговой аттестации.

Студент, приступающий к изучению данной дисциплины, должен на уровне среднего общего образования:

Знать:

- основные этапы и характерные особенности и виды декоративно-прикладного и народного искусства;
- основные подходы, техники и технологии декоративно-прикладного искусства, известных школ народного мастерства;
- разнообразие типов орнаментальных композиций;
- основы построения декоративных объемно-пространственных объектов;
- основные понятия, виды и жанры искусства индивидуальных художников и особенности традиционного народного искусства

Уметь:

- анализировать форму пропорции, декор объектов декоративно-прикладного и народного искусства;
- уметь выполнять декоративные мотивы и строить орнаментальные композиции;
- создавать плоскостные и объемные декоративные образы на основе трансформации природных объектов в соответствии со свойствами материалов, способами их художественной обработки и назначением;

- разрабатывать, проектировать декоративные объекты на основе стилизации пропорций, формы, цвета, с учетом пластики, ритма, построения декоративной композиции;
- анализировать произведения декоративного и народного искусства различных видов в единстве содержания, формы, технологии изготовления;
- выстраивать цветом соразмерность объектов в перспективных изображениях;

Владеть:

- элементарными приемами переработки природных форм в декоративные мотивы;
- художественными приемами отображения действительности;
- приемами аналитической работы с натурой и творческими проектными разработками.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина:

При реализации дисциплины формируются следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

а) универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения:

–

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения:

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Построение воспитывающей образовательной среды	ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей	ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в профессиональной деятельности. ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Научные основы педагогической деятельности	ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний. ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с

		опорой на знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного процесса, научных основ преподаваемых предметов, их истории и места в мировой культуре и науке. ОПК-8.3. Осуществляет мониторинг и отбор программ профессионального и личностного развития.

в) профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения:

Код и наименование профессиональной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	Основание (ПС, анализ опыта)
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический		
ПК-2. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемого учебного предмета	ПК-2.1. Моделирует и проектирует образовательную среду для формирования результатов обучения в области художественно-эстетического образования, развития и воспитания в целях достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения. ПК-2.2. Применяет принципы междисциплинарного подхода для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов в области художественно-эстетического образования, развития и воспитания. ПК-2.3. Использует технологии личностного развития, знания в области идейно-эстетического идеала, формируемого в классических произведениях русской и мировой культуры для достижения личностных результатов учащихся.	01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) 01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых
ПК-3. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной области (в соответствии с	ПК-3.1. Выделяет и анализирует явления искусства как культурно-эстетического феномена в их структурном единстве и функциях. ПК-3.2. Анализирует содержание и форму художественного произведения,	

профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве содержания, формы и выполняемых функций	организацию творческого и художественного процесса. ПК-3.3. Выделяет и анализирует средства художественной выразительности произведений изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства.	
ПК-4. Способен формировать у обучающихся практические умения в области изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства, медиадизайна	ПК-4.1. Определяет оптимальный уровень формируемых умений для разных возрастов обучающихся в области изобразительного, декоративно-прикладного, народного искусства и медиадизайна как в условиях урочной, так и внеурочной деятельности. ПК-4.2. Формирует у обучающихся практические умения, демонстрируя приемы использования средств художественной выразительности в работе над созданием изображений по изобразительному, декоративно-прикладному и народному искусству, при создании визуального и мультимедийного контента. ПК-4.3. Осуществляет контроль за формированием умений по изобразительному, декоративно-прикладному и народному искусству при создании визуального и мультимедийного контента.	
ПК-5. Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения)	ПК-5.1. Проявляет мировоззренческую рефлексию при анализе проблем и тенденций в области изобразительного, декоративно-прикладного, народного искусства и медиадизайна. ПК-5.2. Проявляет способность аргументированно, логические верно и ясно выражать свою позицию по обсуждаемым дискуссионным проблемам в сочетании с готовностью к конструктивному диалогу и толерантному восприятию иных точек зрения. ПК-5.3. Выделяет концептуальную основу дискуссий в области изобразительного, декоративно-прикладного, народного искусства и медиадизайна, соотносит с ними свои мировоззренческие установки,	

	гражданскую позицию и социальную мотивацию.	

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения формируемых компетенций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

– систему планирования и организации воспитательной работы с детским коллективом; этапы подготовки и проведения воспитательных мероприятий, коллективных творческих дел; цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания; сущность духовно-нравственных ценностей личности и моделей нравственного поведения (ОПК-4, индикаторы-1,2);

–этапы развития предметной области; содержательные, методологические и мировоззренческие связи предметной области со смежными научными областями; (ОПК-8, ндикаторы-1,2,3);

–методики и технологии формирования образовательной среды школы в целях достижения планируемых результатов обучения; принципы организации образовательной среды и разработки развивающих образовательных программ; (ПК-2, индикаторы – 1, 2, 3);

–общее и различное между разными типами художественного творчества; специфику видов и жанров в разных типах художественного творчества; средства художественной выразительности произведений декоративно-прикладного и народного искусства; этапы разработки художественного проекта (ПК-3, индикаторы – 1, 2, 3);

–возрастные особенности формирования художественных умений у обучающихся ; методы развития художественно-творческих умений детей в области разных видов изобразительного, декоративно-прикладного, народного искусства и медиадизайна в рамках урочной и внеурочной деятельности (ПК-4, индикаторы – 1, 2, 3);

–важнейшие дискуссионные проблемы современности в области художественной культуры, принципы адекватной оценки художественного произведения (ПК-5, индикаторы - 1,2,3).

Уметь:

–поведения в изменяющейся поликультурной среде, создавать позитивный психологический климат в группе и условия для доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям; проектировать способы организации различных видов деятельности ребенка (учебной, художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий; создавать воспитывающую образовательную среду средствами преподаваемого предмета. (ОПК-4, ндикаторы-1,2);

–учитывать и создавать условия успешного самообразования в процессе учебно-профессиональной деятельности; организовывать образовательный процесс на основе знаний об особенностях развития детей с ОВЗ; руководствоваться в профессиональной деятельности научными основами преподаваемого предмета, соотносить основные этапы развития предметной области с ее актуальными задачами, методами и концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития; устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи предметной области со смежными научными областями. (ОПК-8, ндикаторы-1,2,3);

–формировать предметную образовательную среду с учётом планируемых личностных, предметных и метапредметных результатов обучения; использовать технологии личностного развития обучающихся средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-2, индикаторы – 1, 2, 3,);

– использовать теоретические основы изобразительного, декоративно- прикладного и народного искусства в художественно-практической деятельности; выполнять художественно-творческий проект (ПК-3, индикаторы – 1, 2, 3,);

– применять в образовательном процессе приемы и методы формирования у обучающихся практических художественно-творческих умений в области разных видов изобразительного искусства; использовать разнообразные средства наглядности, в том числе, мультимедийные, и педагогический рисунок (ПК-4, индикаторы – 1, 2, 3);

– высказывать свое суждение и аргументированную оценку художественного произведения; ориентироваться в современных направлениях развития художественной культуры; воспринимать иные точки зрения по обсуждаемым дискуссионным проблемам (ПК-5, индикаторы - 1,2,3).

Владеть:

– методами организации культурного пространства образовательного учреждения с целью формирования общей культуры учащихся и формирования у них духовных и нравственных ценностей; способами разработки и реализации программ духовно-нравственного воспитания обучающихся в различных видах учебной и внеучебной деятельности. (ОПК-4, ндикаторы-1,2);

–способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования информационной среды; высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; научными основами преподаваемого предмета (конкретизируются применительно к учебной дисциплине); теоретическими и практическими знаниями для постановки и решения исследовательских задач в предметной области и в области образования (ОПК-8, ндикаторы-1,2,3);

–принципами организации образовательной среды и разработки развивающих образовательных программ; принципами междисциплинарного подхода для достижения планируемых результатов обучения (ПК-2, индикаторы – 1, 2, 3);

–методикой анализа художественных произведений; базовыми искусствоведческими понятиями и терминами; средствами выразительности для создания художественных образов разных видов и жанров изобразительного, декоративно- прикладного и народного искусства (ПК-3, индикаторы – 1, 2, 3);

– приемами контроля и диагностики художественно-творческих умений обучающихся в области изобразительного искусства; методами мотивации и активизации интереса учащихся к изобразительной деятельности (ПК-4, индикаторы – 1, 2, 3);

–методами анализа отечественного и зарубежного изобразительного искусства в контексте истории и культуры; способностью к диалогу и толерантному восприятию иных точек зрения (ПК-5, индикаторы – 1,2,3).

4. Объём и содержание дисциплины

Очная форма обучения

Объём дисциплины составляет 7 зачётных единиц (252 час.)

Практическая подготовка 140 час.

4.1. Содержание дисциплины по разделам (темам), соотнесенное с видами и

объемом учебных занятий

Объем иной контактной работы обучающегося по дисциплине указан в учебном плане образовательной программы

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Контактная работа				Формы текущего контроля успеваемости Формы промежуточной аттестации
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа обучающегося	
				Лаб.	Пр.		
РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНО_ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ							
1 курс							
1	Истоки декоративно-прикладного искусства	1	2	-	2ПП	2	
2	Профессиональное и народное декоративно-прикладное искусство как самостоятельные типы художественного творчества	1	2	-	2ПП	2	Презентация
3	Средства художественной выразительности ДПИ	1	2	-	2ПП	6	Текущий контроль 1
4	Орнамент в искусстве народов России и народов мира	1	2	-	2ПП	6 4ПП	
5	Художественная обработка дерева	1	2	-	2ПП	6 4ПП	Реферат
6	Художественная обработка глины (гончарная керамика, изразец, игрушка, мелкая пластика)	1	2	-	2ПП	6 4ПП	
7	Художественный металл	1	2	-	2ПП	6 4ПП	Текущий контроль 2
8.	Художественная обработка текстиля	1	2		2ПП	6 4ПП	Презентация
Итого за 1 семестр: 72 часа			16	-	16	40	Зачет
РАЗДЕЛ 2. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В КОСТЮМНОМ КОМПЛЕКСЕ							
9	Традиционный народный и современный костюм в культуре народов	2	-	-	4ПП	6	Реферат с презентацией

	России						
10	Жемчуг и бисер в украшении головного убора и нашейных украшений русского традиционного народного костюма	2	-		4ПП	6	Готовое изделие
11	Традиционные и современные текстильные украшения	2	-		4ПП	4	Текущий контроль2
12	Современная вышивка (разновидности, техники)	2	-	-	4ПП	6	Готовое изделие
13	Традиционная русская народная вышивка	2	-	-	8ПП	8 ПП	Вышивка на изделии
14	Русская набойка.	2	-	-	4ПП	6 ПП	Готовое изделие
15	Роспись тканей	2	-		4ПП	6 ПП	Текущий контроль2
Итого за 2 семестр: 72 часа			-	-	32	40	Зачет с оценкой
2 курс							
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ТРАДИЦИОННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ							
16	**Народные росписи Русского Севера.** Графические росписи (Мезенская, Пермогорская, Борецкая,)		-	-	4ПП	4 2ПП	
17	**Народные росписи Русского Севера.** Кистевые росписи (Ракульская, Шенкурская, Харовская)		-	-	4ПП	4 2ПП	
18	**Традиционные росписи центральных регионов России** (Городец, Хохлома, Полхов-Майдан).		-	-	4ПП	6 2ПП	Текущий контроль1
19	Лаковая миниатюра (Федоскино, Мстера, Палех, Холуй).				4ПП	6 2ПП	
20	Художественная роспись по металлу (Жостово, Нижний Тагил).				4ПП	6 2ПП	
21	**Художественная роспись в искусстве керамики (Гжель, глиняная игрушка-Дымковская, Филимоновская,**				4ПП	6 4ПП	

	Каргопольская)						
22	Разработка дизайна художественной вещи по мотивам одного из видов изученных росписей Импровизация. Творческие задания				10 8ПП	6ПП	Текущий контроль2
Итого за 3семестр : 108 часов					34	38	Экзамен

4.2. Развернутое описание содержания учебного материала по разделам (темам)

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ

Тема 1. Истоки декоративно-прикладного искусства

Возникновение изображения. Наскальные рисунки. Вещь и изображение. Знак и символ. Качественные свойства изображения и переход к орнаментальности. Народное творчество – корневое начало всех искусств. Бытование народного искусства в гармоничном единстве разнообразных “синкретических комплексов”: календарно-обрядовая культура, деревянное зодчество, музыкально-поэтический фольклор, декоративно-прикладное искусство, танец, костюм и т.д. Преимущественная имперсональность народного искусства, его коллективная основа.

Тема 2. Профессиональное и народное декоративно-прикладное искусство, как самостоятельные типы художественного творчества

Понятие искусства как феномена развития человеческого сознания от религиозно-мифологического к научному и эстетическому. Материально-техническая культура общества и явления художественной деятельности как определяющие факторы развития декоративно-прикладного искусства. Единство и взаимосвязь функции, конструкции, материала и декора в произведениях декоративно-прикладного искусства. Народное и классическое искусство – как типы художественного творчества в системе культуры. Общее и специфическое в природе их бытования и развития.

Взаимодействие и взаимовлияние народного и классического искусства. Характеристика связей разных областей народного искусства с профессиональной литературой, музыкой, изобразительным искусством. Общее и специфическое в профессиональном и народном ДПИ.

Тема 3. Средства художественной выразительности ДПИ

Форма вещи, функциональная, конструктивная и эстетическая ценность формы; единство всех элементов формы. Формообразующие средства: силуэт, пропорции, ритм. Цветовые средства: колорит, цветовой контраст, символика цвета. Фактурные средства: рельеф, текстура поверхности. Другие важные средства: орнамент, стилизация, композиция, материал, соразмерность и соподчиненность /пропорции, масштабность, ритм, контраст, нюанс/.

Зрительные признаки формы: геометрический вид, величина, положение в пространстве, масса, фактура, текстура, цвет, светотень. Взаимосвязь цвета с формой и функцией вещи. Понятие орнаментального мотива (стилизация, трансформация,

произвольность, многослойность, колористические находки). Понятие «стилизация» - обобщение, условность формы и цвета, преувеличение и преуменьшение реальных признаков природного мотива.

Орнамент как средство художественной выразительности в ДПИ.

Тема 4. Орнамент в искусстве народов России и народов мира

Орнамент как базисное явление художественной культуры. Древнейшие мотивы геометрического орнамента /знаки земли, воды, солнца, древа, молнии, человека/. Характерные особенности орнаментов Древнего Египта, Древней Греции. Орнаменты различных художественных стилей /готический, орнамент эпохи Возрождения, орнамент стиля барокко, стиля рококо, стиля классицизм/. Первые изобразительные элементы и мотивы (горох, рубчики, глазки, лапки, ёлочки). Использование элементов восточных тканей (круги, звёзды, дороги, цветочные мотивы). Влияние персидских и турецких тканей (огурцы, бобы, тюльпаны, сердечки и др.). Западные мотивы (кружевные узоры, флорентийская лилия, корона, розы). Сюжетные композиции в набойке. Колористический строй русской набойки. Орнамент народов России. Орнаментальные мотивы в различных видах декоративно- прикладного искусства – резьбе, вышивке, ткачестве, керамике, и др. Декоративная функция русского орнамента, связь мотивов с фольклором. Особенности орнаментики произведений профессионального декоративно- прикладного искусства.

Тема 5. Художественная обработка дерева

Художественные и технологические качества дерева, их использование в работах мастеров народного и профессионального ДПИ. Виды художественной обработки дерева /резьба, токарная обработка, роспись, инкрустация, выжигание/.

Виды резьбы по дереву: контурная, геометрическая, трехгранно-выемчатая / Вологда, Ярославль, Киров, Архангельск и др./, плоскорельефная /абрамцево-кудринская резьба/ скульптурная, богородская резьба /объемная, глухая, прорезная, накладная/; контррельефная резьба /пряничные доски мастеров Москвы, Вязьмы, Тулы, Архангельска, Городца и др./. Влияние техники исполнения резьбы на своеобразие ее орнамента. Мотивы и символика орнаментов традиционной и современной домовой резьбы. Образы деревянной /топорной (мазыкская топорная игрушка). Традиционные и современные изделия из дерева и древесных материалов /коробейки, прялки, солонки, ложки, поставцы, ковши, сундучки, шкатулки, мебель/. Приемы изготовления предметов быта из гнутой древесины и дранки /коробейка, солонка с гнутым корпусом, бондарная солонка/, прута и бересты /плетение/, сколотней /туеса, коробейки/, точения /поставцы, солонки, коробочки/.

. Композиционная основа орнамента /линейной, замкнутой, симметричной, асимметричной, динамичной, статичной/, ритмические узлы, характер цветовых сочетаний. Орнамент в искусстве народов России и народов мира. Принципы построения орнаментальной композиции в линейном, замкнутом и сетчатом орнаментах. Зависимость характера орнамента от материала и назначения художественного изделия. Вещь-орнамент. Источники рождения орнамента, значение орнаментальных мотивов в народном ДПИ у различных народов мира.

Декор изделий из дерева с помощью росписи. Графические и живописные виды росписи по дереву Севера России; пермогорская, мезенская, пучужская, борецкая, ракульская, новгородская и др. Мотивы, колорит, композиция, приемы северных росписей. Связь росписи с архитектоникой и назначением изделия. Кистевая роспись центра России:

Хохлома, Городец, Полховский Майдан, Вологда и др. Урало-сибирская роспись. Особенности орнамента /мотивы, композиция, цветовой строй/, технология кистевой росписи по дереву.

Тема 6. Художественная обработка глины (гончарная керамика, изразец, народная игрушка, мелкая пластика)

Традиционное и современное гончарное искусство. Керамика, ее разновидность /терракота, майолика, фарфор, фаянс/.Гончарное дело, история его развития. Центры художественной керамики.

Гжельская керамика: полуфаянс, фарфор, майолика. Малая пластика Гжели. Скопинская керамика, ее особенности /скульптурный декор, глазурь/. Балхарская керамика, ее художественные особенности. Региональные гончарные промыслы. Приемы лепки сосудов: ручная лепка, работа на гончарном круге, глиняное литье.

Виды декора керамической посуды: лощение, рельеф, контррельеф, роспись, покрытие глазурью.

Искусство русского изразца. История появления и развития изразечного искусства на Руси. Виды изразцов /красные, муравленые, ценинные, расписные/. Изразец в украшении интерьера (изразцовые печи) и экстерьера жилища (фризы, карнизы, колонны, порталы). Возрождение ценинного изразца во второй половине Х1Х – начале ХХ века. Абрамцевская керамическая мастерская. Майолика М.Врубеля.

Глиняная игрушка России. Древние истоки образов народной игрушки, взаимосвязь ее с древнейшими культовыми обрядами, олицетворением сил природы. Особенности формы, пропорций, декора игрушки в различных школах народного мастерства. Влияние качества глины на художественные особенности игрушки. Технология лепки, обжига и декора глиняной игрушки. Дымковская, филимоновская, каргопольская, абашевская, скопинская, балхарская и др..

Тема 7. Художественный металл. Традиционные способы художественной обработки металла

Обработка металла – старинный вид художественного ремесла /литейное, кузнечное, ювелирное дело/. Приемы художественной обработки металла: литье /Павлово – на – Оке, касли/, ковка горячая и холодная /Москва, Калуга, Тула, Ярославль, Кострома, Великий Устюг, Псков/, чеканка /Смоленск, Чернигов, Петербург, Красное – на – Оке, Мстера, Павлово –на – Оке/, гравировка и чернение /Москва, Великий Устюг, Кубачи, Гоцатль, Златоуст/, филигрань, зернь /Кострома, Вологда, Красное – на – Оке, Казаково, Мстера/, финифть /Ростов, Ярославль, Великий Устюг, Сольвычегорск/.

Традиционное и современное искусство чеканки, тиснения и просечки по металлу. Особенности орнаментики /воинское снаряжение, предметы быта, детали декора жилища/. Виды чеканки, технология работы.

Художественная роспись по металлу /Жостово, Уральская роспись/. Основные этапы развития промыслов. Мотивы, особенности композиции росписей, колорит, техника кистевой росписи по металлу.

Тема 8. Художественная обработка текстиля

Традиционное и современное лоскутное шитье. Художественные и технологические особенности традиционного лоскутного шитья: орнаменты /звезда, мельница, колодец и др./, разнообразие цветового решения, композиции лоскутных вещей.

Современная вышивка. Сквозные /ажурные швы/ - мережка, строчка. Цветная перевить. Крестецкая строчка. Ивановская белая строчка по мелкой сетке. Нижегородский гипюр. Свободные швы: белая гладь /Холуй, Мстера/, Владимирский верхошов, тамбур /северные и центральные области России/, золотое шитье /Торжок, Арзамас/. Технология выполнения строчевой вышивки и вышивки по свободному контуру.

Традиционная русская народная вышивка. Вышивка – один из наиболее распространенных видов народного искусства. Мотивы вышивки /геометрические, растительные, зооморфные и антропоморфные/. Приемы вышивания. Счетные швы: роспись, русская счетная гладь, атласники, набор, крест /Архангельская, Вологодская, Рязанская, Воронежская и др. области/. Вышивка народов Поволжья и Приуралья. «Орловский спис», «Владимирский верхошов» - сочетание счетных швов и свободной вышивки. Построение узора вышивки.

Традиционное и современное узорное ткачество и ковроткачество. Характерные особенности орнаментики и колорита тканых изделий Русского Севера, Центральной и Южной России. Способы узорного ткачества: браное, выборное, пестрядь и др. Инструменты и приспособления, материалы для ткачества. Приемы работы на ткацком стане /кроснах/, бердышке, дощечках, игле, вилке, проволочке и др.

Русское ручное ковроделие. Виды ковров, мотивы, цвет, композиция ковровых орнаментов. Центы ковроделия /XIX в./ - Курск, Орел, Воронеж, Саратов и др.

Кружевоплетение. Возникновение кружевоплетения из льняных нитей в России в конце XVII – начале XVIII в. Инструменты и приспособления для ручного кружевоплетения. Способы плетения кружев: парный и сцепной. Характер орнамента, специфика выполнения вологодского, кировского, елецкого, михайловского, балахнинского кружев.

РАЗДЕЛ 2. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В КОСТЮМНОМ КОМПЛЕКСЕ

Тема 9. Традиционный русский народный костюм Северных и Южных регионов России. Современный костюм с этническими мотивами

Традиционный народный костюм Владимирской губернии XVII - начала XX веков. Костюм богатого сословия женский: рубаха, летник, опашень, телогрея, шубка, головные уборы, украшения и мужской: зипун, сарафанец, кафтан, чуга, ферязь, опашень, охабень, епанча, шуба, шубка, шапки, рукавицы XVII- XVIII веков. Крестьянский костюм женский и мужской XVIII начала XIX веков. Состав, используемые материалы, украшения. Женский панёвный и сарафанный комплекс. Женский традиционный костюм Владимирской губернии. Южнорусский панёвный комплекс XVIII начала XIX веков. Русские народные украшения. Современный народный костюм с этническими мотивами.

Тема 10. Жемчуг и бисер в украшении головного убора и нашейных украшений русского традиционного народного костюма

Женские и девичьи головные уборы Русского Севера XIX века. Олонецкий уезд конца XIX – начала XX в. – девичьи уборы. Женские бархатные кокошники с золотной вышивкой, начала и середина XIX века. Корона, состоящая из двух частей: верхней – подзора и нижней

– поднизи или сетки – кокошник тонкой ажурной работы, усыпанный жемчугом. Повойник, усыпанный жемчугом. Русские народные шейные, нагрудные украшения. «Крылышки» – наплечные украшения / Орловская губерния.

Тема 11. Традиционные и современные текстильные украшения

Ткацкие украшения на «дощечках» - пояс, плетёный пояс на игле. Грибатки, жерелок. Шейное украшение «поддушник девичий», «ожерелок», «борок жемчужный» шейно-нагрудное украшение XIX века,» «Ленты штоховые с лапами» наспинно-наплечное украшение. Манжеты - накладные детали к женской рубахе – Орловская губерния. Кисет мужской – свадебный подарок жениху 1910-1920 гг./духоборы.

Тема 12. Современная вышивка (разновидности, техники).

Мстёрская гладь, белая мстёрская гладь, белая гладь, художественная гладь, ришелье, «кадомский вениз», строчевое шитьё (ивановское, нижегородское, крестецкое). Вышивка простым крестом. Вышивка счётной гладью.

Тема 13. Традиционная русская народная вышивка

Вышивка счётными швами. крестик, набор, роспись. Строчевая вышивка XIX века: шуйская, палехская, пестяковская, пучежская, лухская. Мережки простые, составные, сновочные. Вышивка швом «роспись». Вышивка швом «набор». Вышивка швом «крестик». Атласники.

Тема 14. Русская набойка

Русская набойка. Традиционные способы набойки /с помощью манер и на основе резервирования/. Мотивы древней набойки /дороги, огурцы, розетки и др. геометрические мотивы и т.д./.Типы орнаментов в набойке /сетчатый, замкнутый/. Орнаменты и колорит набивных платков и шалей /Павловский Посад, Иваново и др./, набивных тканей из хлопка, льна /Иваново, Москва, Подмосковье и др./. Технология традиционной ручной набойки. Традиции русской набойки в ситцах Ивановского края. Западноевропейские мотивы в ивановской набойке XIX – XX вв. Особенности красных вытравных ивановских ситцев XIX – XX вв. Растительный орнамент в ивановской набойке и его стилистические особенности. Современные ивановские ситцы.

История и развитие русской набойки. Старинное народное искусство: узор на ткани - ручной способ: «набивая» его с помощью специальной формы «манеры». Прямая печать: нанесение краски с доски прямо на ткань. Кубовая набойка /резервирование. Белоземельная (верховая) набойка. Вытравка (травление). Набойка - декорирование текстиля: одежда (сарафаны, рубахи, мужские порты); скатерти, полотенца, одеяла; занавеси; знамёна, церковное облачение; переплёты книг, молитвенные коврики. Сюжетные композиции набойки.

Тема 15. Роспись тканей

Роспись тканей. Основные виды художественной росписи ткани (узелковая окраска ткани, холодный и горячий батик, свободная роспись ткани).). Основные типы орнамента –

геометрический, растительный, орнамент с изобразительными космогоническими мотивами. Индия родина искусства росписи шелковых тканей. Искусство окрашивания ткани батикованием в Индонезии. Сакральное значение традиционных индонезийских батиков. Магический характер узоров (рассыпанные зерна риса, древо жизни, орел Гаруда, стилизованные рисунки храмов). Украшение шелковых платков двухсторонняя роспись ткани, применения для батикования штампов (чап). Техники и материалы для росписи ткани. Батик, узелковая роспись, свободная роспись, аэрография, трафаретная печать, монотипия. Необходимые материалы: ткань, краски для ткани, резерв, кисти, подрамник (рама).

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ТРАДИЦИОННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ

Тема 3.1. Народные росписи Русского Севера. Графические росписи (Мезенская, Пермогорская, Борецкая,)

Искусство художественных росписей в системе ценностей этнохудожественной культуры России. Отличительные особенности народного искусства как особого типа художественного творчества. Понятие «школа» как исторически сложившаяся уникальная, художественная система, как творческое содружество индивидов, объединенных общностью нравственных идеалов, определяющих их общие творческие принципы.

Народный мастер - личность, духовно связанная с народом, творческая деятельность которого представляет художественную культурную традицию данной местности, основывается на преемственности, коллективном художественном опыте, отвечающим нормам и принципам школы. Народное искусство и образование.

История, идейно-образное содержание и художественно-стилистические особенности росписи по дереву основных центров Русского Севера: Борок, Пермогорье, Пучуга, Шенкурск, село Палощелье Архангельской обл., Уфтюг, Черевковский район д. Ульяновское. Виды бытовых, расписных предметов: ковши, скобкари, блюдца, туеса, короба, сундуки, санки, прялки др. Орнамент как носитель информации, традиций, семантики, знаков и образов. Мотивы в росписи: растительные, сюжетные. Основные направления декоративной росписи – графическое и свободно-кистевое, живописное. Основные направления декоративной росписи – графическое и свободно-кистевое, живописное. Основные выразительные средства: линия, контур, силуэт. Общая характеристика колорита северодвинских росписей. Стилистические особенности графических и кистевых росписей, их виды. Характерные признаки графических росписей: графичность, фризовость, многоярусность. Значение геометрических рядов в делении поверхности на ярусы

Мезенская роспись. Характерные особенности орнаментальной композиции, связь росписи со структурой, техникой обработки, архитектоникой деревянного изделия и назначением предмета, фризообразность, многоярусность. Размещение ряда коней и оленей, начиная с середины наружной части лопасти прялки и ниже. Орнаментальные мотивы мезенской росписи: узорный прямоугольник, треугольник с завитками, ромбы, диагональные кресты, звездочки, спирали, квадраты, дуги, скобки, сеточки. Мотивы зооморфного орнамента: олень, конь, лебедь, уточки, курочки. Особенности цветового строя в росписи. Творчество народных мастеров мезенской росписи Г.Ф. и В.К. Федотовых.

Пермогорская роспись. Характерные особенности композиции и мотивы: графичностъ и многоярусность Основные орнаментальные мотивы росписи: ленточки, бордюры, листья, ягоды, трехлопастный цветок, тюльпановидный цветок. Мотив зооморфного орнамента: птица-петушок, птица-Сирин, птица-Дева, птица-Оберег. Включение разнообразных жанровых сцен из крестьянской жизни как своеобразное

продолжение приемов древнерусского миниатюрного письма, монументальной живописи: «Пряхи», «Посиделки», «Чаепитие» и др. Колорит узоров: красный, зеленый, желтый, синий для оживки и контура - черный

Борецкая роспись. Стилистические особенности росписи: графичность, многоярусность. Мотивы росписи: цветок древнего «крина», веточка с ягодами, трилистник, тюльпан, древо, уголки-бордюры, розетки, зооморфный; птицы, кони, львы. Символы и знаки росписи Борка. Колорит — бархатисто-красный, изумрудно-зеленый, желтый. Характеристика творчества семейных школ М.Г. и В.Г. Амосовых.

Выполнение творческих заданий: варианты полос геометрического орнамента, растительных элементов, животного мира, выдержанных в единой орнаментальной системе традиционных графических росписей.

Тема 3.2. Кистевые народные росписи Русского Севера. (Ракульская, Шенкурская, Пучужская)

История и художественно-стилистические особенности традиционных кистевых росписей Русского Севера.

Ракульская роспись. Характерные стилистические особенности росписи: кистевая - графическая. Основные орнаментальные мотивы: завитки, капельки, брызги, усики, полукружия, кустики, бордюры. Зооморфные мотивы птицы-сороки, Колорит росписи: золотисто-охристый, голубой, зеленый, коричневый и черный цвета.

Шенкурская роспись. Художественно-стилистические особенности росписи: свободно-кистевая, живописная Симметрия в построении орнамента шенкурской росписи. Основные мотивы: листики росянки, роза, завиток, круг, скобочка, бордюр. Колорит росписи: красновато-оливковый, белый, охристый, коричневый.

Харовская кистевая роспись по дереву. Символики и композиционные схемы харовской росписи. Своеобразие композиций прялочных росписей.

Тема 3.3. Традиционные росписи центральных регионов России (Городец, Хохлома, Полхов-Майдан)

История возникновения и художественно-стилистические особенности традиционных росписей Нижегородской области

Искусство Городецкой росписи. История развития и форма организации городецкого промысла художественной обработки дерева. Растительные и сюжетные мотивы. Традиционные кистевые приемы росписи и технология выполнения орнамента. Специфика тематики декоративной композиции. Средства художественной выразительности, ритм, форма линий, цветовых пятен, тоновых решений. Роль силуэта, графической красоты контуров и линий, фигур в декоративной композиции. Единство орнамента с формой предмета. Стилевые особенности и культурная значимость творчества народных мастеров А.В. Мельникова, И.К. Лебедева, А.Е. Коновалова. Ведущие мастера современного промысла: А.В. Соколова, Т.М. Рукина, Л.Ф. Беспалова, Ф.Н. Касатова, Л.А. Кубаткина, В.А. Черткова и др

Хохломская роспись. Развитие и форма организации хохломского промысла росписи по дереву. Общие художественно-стилистические особенности хохломского орнамента. Виды орнамента: верховой и фоновый. Типы орнамента: «травка», «пряник», «под листок», «березка», «растительно-травный», «фон», «древко», «кудрина», «славянская вязь». Черты орнамента: образная выразительность, декоративность, предельная строгость, скупость

художественных средств. Основные материалы: дерево – липа, береза, ольха; краски – пигменты, лаки, растворители. Процесс подготовки изделий к росписи: грунтовка, шпаклевка, олифление, лужение.

Типы *верховой* росписи: «травка», «пряник», ««под листок», «березка», «растительно-травный орнамент».

«Травка». Характерные художественно-стилистические особенности травного орнамента. Основные элементы «травки»: осочки, травинки, капельки, завитки, усики, кустики Ведущий мотив травного орнамента – волнообразная вьющаяся ветвь; кистевой мазок — один из основных приемов травного орнамента. Особенности верховой росписи — нанесение узора свободными легкими мазками поверх серебряного фона Приемы плоскостной силуэтной трактовки мотивов. Своеобразное сочетание красок - пылающей киновари, черного цвета и золота.

«Пряник». Характерные художественно-стилистические особенности росписи. Виды орнаментальных мотивов. Приемы декорирования, типовые композиции в круге, соответствующие характеру формы и размерам вещи.

«Под листок». Стилистические особенности росписи и колорит. Орнаментальные мотивы: вьющаяся ветвь, ягоды, овальные листья, травинки-усы.

Типы *фоновой* росписи: «фон», «древко», «Кудрина», «славянская вязь». Характерные стилистические особенности росписи: силуэтный рисунок, окруженный цветным фоном – красным, черным, коричневым. Мотивы: вьющаяся ветвь, цветы, бутоны, ягоды, листья, птицы, бабочки, рыбки. Роль графической штриховки - «разживки» в орнаментальных мот.

«**Фон**». Стилистические особенности росписи. Орнаментальные особенности росписи. Орнаментальные мотивы: вьющаяся ветвь, ягоды, бутоны, листья, птицы, бабочки, рыбки. ивах росписи.

«Кудрина». Типы орнамента: королевская, прописная, с цветными глазками, их характерные стилистические особенности. Специфика выполнения традиционных мотивов цветов, бутонов, листьев, завитков-кудрей контурной линией черного и красного цветов. Особенности графических штрихов - «разживок» в орнаментальных мотивах и их значение.

Полхов-Майданская роспись, Народная игрушка – матрешка, солонки, копилки, «тарарушки». Особенности росписи.

Выполнение творческих заданий: зарисовки мотивов нижегородских росписей с использованием традиционных технологических приемов, трансформация природных форм в декоративные, выполнение композиции фоновой росписи. Творческая работа предусматривает выполнение художественного изделия традиционной формы по утвержденной композиции.

Тема 3.4. Лаковая миниатюра (Федоскино, Мстера, Палех, Холуй)

Лаковая миниатюра как традиционный вид русского декоративно-прикладного искусства История возникновения и художественно-стилистические особенности традиционных художественных лаковых промыслов в Московской, Владимирской, Ивановской и др. областях.. Основные центры лакового промысла: Палех, Холуй, Федоскино, Мстера. Школа миниатюрного письма маслом по лаку, перламутру, сусальному золоту и серебру в с. Фед оскино (бытовые сценки натюрморты, портреты, сказочный жанр, пейзаж).

Иконописные истоки возникновения лакового промысла в Палехе и Холуе. Тематика произведений палехских и холуйских мастеров: история, фольклор, сказка, песня. Декоративно - орнаментальное начало, тонкая узорность стиля, условность

пространственных отношений; символичность, иносказательность, повествовательный характер образов палехской и холуйской лаковой миниатюры.

Особенности мстерской миниатюры: современная тематика сюжетов, пейзаж и натюрморт, бытующие наряду с исторической и сказочной тематикой; красочный фон, цельность общего тона (серебристо-голубоватый или охристый), звучность цвета, сочетание объемной трактовки формы с орнаментальным строем миниатюры.

Тема 3.5. Художественная роспись по металлу (Жостово, Урал)

Жостовская кистевая роспись по металлу (Подмосковье). Технологические особенности «лессировочной» росписи и приемы изготовления жостовских подносов. Основные принципы организации композиции. Соотношение форм, ритмическая организация мотивов, стилизация природных форм, цвет. Построение традиционного жостовского орнамента, украшающего бортики подносов. Типы и формы цветов и простейшие элементы росписи. Этапы росписи: замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка, уборка, покрытие лаком, пемзовка, полировка.

Нижне-Тагильская «маховая» роспись по металлу (Урал). История развития промысла. Своеобразие росписи, отличие от росписи жостовских подносов. Технология выполнения Композиционные схемы.

Урало-сибирская домовая кистевая роспись (Урал). История развития урало-сибирской росписи по дереву. Своеобразие росписи бытовой утвари (берестяные бураки, валики, ведра и коромысла и др.). Специфика композиции в росписи прялок. Домовая роспись, интерьерная (входные двери и голбец, печь, как символ жизни в доме). Мотивы списи - красивый куст, люди и звери-охранители. Композиция росписи остальных частей интерьера в зависимости от функционального назначения. Приемы выполнения растительных мотивов, распространенные схемы композиций росписи.

Тема 3.6 Художественная роспись в искусстве керамики (Гжель, глиняная игрушка-Дымковская, Филимоновская, Каргопольская)

История возникновения и развития керамики (гончарное искусство, глиняная игрушка, изразцы). Виды керамики: терракота, майолика, фаянс, фарфор. Центры искусства керамики. Фигурная керамика Скопина, Опошни. Фарфор и майолика Гжели, Балхарская керамика. Первые производства керамики 14-15вв. Возникновение и развитие фарфорового производства в России. Д.И. Виноградов -изобретатель русского фарфора (1747). Простота и изящество сосудов, сервизов, табакерок и т.д. Тонкость лепного декора, характер орнамента. Расцвет русского фарфора в последней трети 18-го столетия. Фаянс Гжели и его характерные особенности в 18-м веке. Асортимент изделий. Особенности кистевой кобальтовой росписи. Живописный мазок.

Гжельская майолика. Колорит, специфика выполнения элементов росписи по майолике

Способы изготовления керамических изделий (вручную, на гончарном круге, с помощью литья). Способы отделки керамических изделий: роспись, покрытие глазурями и эмалями, черное лощение, задымление, нанесение рельефного и контррельефного узора. Искусство русского изразца. Красные, муравленные, ценинные и расписные изразцы в интерьере и экстерьере зданий

Происхождение глиняной игрушки, ее связь с древнейшими культовыми обрядами. Образы традиционной русской глиняной игрушки, особенности технологии их создания и декорирования, мастерами Дымкова, Филимонова, Каргополя, Абашева Технология росписи глиняных игрушек. Материалы, инструменты.

Дымковская игрушка. История промысла. Своебразие дымковских игрушек.

Красочность, праздничность, условность. Многофигурные сюжетные композиции и их смысловое значение. \

Каргопольская глиняная игрушка и ее отличительные особенности. Образы сказочных героев Ульяны Бабкиной, их архаичность и мифологичность, сдержанность колорита и символика орнамента.

Филимоновская глиняная игрушка. Отличительные особенности форм и звучной, праздничной росписи.

Тема 3.7. Разработка дизайна художественной вещи по мотивам одного из видов изученных росписей. Импровизация. Творческие задания

Разработка дизайна художественной вещи по мотивам расписных изделий, по выбранному варианту эскизов. Создание проекта художественной вещи с расписным декором. Выполнение пояснительной записки с художественным анализом разработанного дизайна и комментарием технологии изготовления и росписи изделия.

Разработка дизайна комплекта игрушек по мотивам традиционных расписных игрушек (Дымково, Филимоново, Каргополь и др.).

5. Образовательные технологии, в том числе перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В процессе обучения по дисциплине Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» при реализации различных видов учебных занятий используются образовательные технологии: проблемного обучения, проектная, рейтинговая, технология развития критического мышления, кейс-технологии, технология учебной дискуссии, игровые технологии, активные методы и формы обучения и т.д.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются также следующие информационных технологий: мультимедиа технологии; технологии смешанного обучения; интерактивные информационные технологии, технологии визуализации (презентационная графика, виртуальная экскурсия), поисковые системы технологии Веб 2.0; облачные технологии и т.п.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа организуется в виде дополнительных занятий по выполнению программных постановок, а также выполнение набросков, композиционных эскизов и этюдов.

В программе отведено время на изучение такой темы, как наброски и зарисовки этюды. Задача состоит прежде всего в формировании целостного восприятия и выявления образной сути изображаемого. В практической работе необходимо использовать все виды набросков и зарисовок и этюдов (с натуры, по памяти, по представлению, по воображению) в различных техниках и материалах. К самостоятельной же работе, относится написание реферативных работ по дисциплине Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Выполненные работы зачитываются и обсуждаются на занятиях. Задача практических занятий – отработать теоретические знания на практике, поэтому программа занятий включает элементы творческого освоения методов педагогической деятельности, нацелена на отработку и формирование профессиональных навыков, которые студенты могут применять на практике.

Полностью весь методический материал по обеспечению самостоятельной работы студентов приводится в Приложении 1 к РП. Доступ к методическим материалам

осуществляется через сайт Шуйского филиала ИвГУ, в том числе через ЭБС Шуйского филиала ИвГУ на платформе «Руконт».

7. Характеристика оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

Все формы учебной работы и контроля по очной форме обучения объединены в рамках балльно-рейтинговой системы. Итоговая оценка по дисциплине является накопительной. Базовая часть рейтинга по дисциплине включает рейтинговые оценки за работы на практических занятиях и выполнения контрольных заданий текущего контроля. Текущий контроль в каждом семестре проводится в форме просмотра практических работ студентов. Мониторинг образовательной деятельности обучающихся осуществляется через учет качества выполнения работ. По текущей работе студент может набрать до 70баллов.

Дополнительная часть рейтинга может включать компенсирующие задания. Они выполняются в ходе семестра – если студент стремится компенсировать своё отсутствие на практических занятиях или недостаточно успешное участие в них; в период промежуточной аттестации – если студент не накопил в ходе семестра необходимое количество баллов; в порядке ликвидации академической задолженности.

На зачете или экзамене контролируемые компетенции проверяются двумя видами оценочных средств: реферат (тестирование), творческое задание. Максимальное количество баллов, которое возможно получить на экзамене или зачете - 30 баллов.

Пороговый уровень сформированности контролируемых компетенций проверяется в форме реферата (к зачету) или тестирования (экзамен) и выполненными творческими заданиями на практических занятиях для всех контролируемых компетенций.

Базовый уровень сформированности контролируемых компетенций проверяется с помощью: выполненных творческих заданий на практических занятиях; выполненной творческой работы; письменного высказывания (реферат) выбранной из предложенных.

При оценивании учитываются следующие критерии: правильность изложения материала, аргументированность, четкость и последовательность изложения материала, полнота изложения материала. Выполненная творческая работа.

Повышенный уровень сформированности контролируемых компетенций проверяется с помощью творческой работы, представляющего собой защиту проекта, подготовленного по теме, выбранной из предложенных. Устное выступление на защите реферата сопровождается презентацией. Выполненная творческая работа.

При оценивании учитываются следующие критерии: самостоятельный характер работы, убедительность выводов реферата, полнота и доказательность раскрытия темы реферата во время выступления, логичность изложения и структурированность материала в выступлении, свободная ориентация в материале реферата при ответе на вопросы.

Оценочные средства проведения промежуточного контроля по дисциплине Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
(зачет, зачет с оценкой 1, 2 семестры)

Баллы	Защита реферата
0 -1 балл	Четкая структура реферата
0 -2 балл	Грамотность в формулировке научного аппарата
0 -2 балл	Глубина, полнота, правильность анализа и обобщения материала
0 -2 балл	Четкость и последовательность изложения материала, полнота
0 -2 балл	Аргументированность и логичность выводов
0 -1 балл	Достаточно полный и правильно оформленный список

	использованной литературы
0 -2 балл	Грамотное оформление ссылок на первоисточники
0 -1 балл	Наличие и правильное оформление необходимых приложений, в том числе, презентации
0 -1 балл	Оформление реферата в целом соответствует принятым нормам
0 -1 балл	Устное выступление на защите реферата свободная ориентация в материале реферата при ответе на вопросы
	Максимальное количество 15 баллов
	Выполнение задания творческого проекта
0 - 2	Оригинальность идеи творческой композиции
0 - 2	Точность в передаче характера эстетических элементов избранной народной росписи (точность в передаче мотивов, колорита, композиции)
0 - 2	Правильность в выборе приемов и техники художественной росписи
0 - 2	Владение художественным материалом избранной росписи
0 - 3	Выразительность живописной работы и художественно - технологический уровень исполнения
0 - 2	Завершенность и эстетичность в представлении
0 - 2	Наличие презентации
	Максимальное количество – 15 баллов

Оценочные средства для проведения промежуточного контроля по дисциплине Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (экзамен, 3 семестр)

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

В процессе промежуточной аттестации контролируемые компетенции ПК-2, ПК-3;ПК-4 проверяются тремя видами оценочных средств: (тестирование, реферат, творческое задание). Максимальное количество баллов, которое возможно получить на экзамене - 30 баллов.

Баллы	**Критерии и показатели оценки по видам оценочных средств**
Баллы	**Защита реферата**
0 -1 балл	Четкая структура реферата
0 -1 балл	Грамотность в формулировке научного аппарата
0 -1 балл	Глубина, полнота, правильность анализа и обобщения материала
0 -1 балл	Четкость и последовательность изложения материала, полнота
0 -1 балл	Аргументированность и логичность выводов
0 -1 балл	Достаточно полный и правильно оформленный список использованной литературы
0 -1 балл	Грамотное оформление ссылок на первоисточники
0 -1 балл	Наличие и правильное оформление необходимых приложений, в том числе, презентации
0 -1 балл	Оформление реферата в целом соответствует принятым нормам
0 -1 балл	Устное выступление на защите реферата свободная ориентация в материале реферата при ответе на вопросы
	Максимальное количество 10 баллов

Баллы	Тестирование
10 - 9 баллов	100%-87% правильных ответов
8 – 7 баллов	86% -73%правильных ответов
6 - 5 баллов	72% -61% правильных ответов
0 баллов	60% и менее правильных ответов
	Максимальное количество 10 баллов
	Выполнение задания творческого характера
0 – 2 балл	Оригинальность идеи творческой композиции
0 – 1 балл	Точность в передаче характера эстетических элементов избранной народной росписи (точность в передаче мотивов, колорита, композиции)
0 – 1 балл	Правильность в выборе приемов и техники художественной росписи
0 – 1 балл	Владение художественным материалом избранной росписи
0 – 1 балл	Выразительность живописной работы и художественно - технологический уровень исполнения
0 – 1 балл	Завершенность и эстетичность в представлении
0 – 3 балл	Наличие презентации
	Максимальное количество – 10 баллов

Задания выполняются в процессе самостоятельной работы по подготовке к зачету (экзамену). Задание студенты получают в начале изучения дисциплины совместно с темой реферата и сдают преподавателю для оценки за неделю до зачета (экзамена) вместе с рефератом. Непосредственно на экзамене осуществляется просмотр текущих работ, творческого проекта и проводится тестирование.

Правила рейтинговой системы оценивания результатов обучения студентов по дисциплине Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

Вид работы	Количество баллов
Текущая работа:	
Практическое задание (5 заданий х 6 баллов)	0 - 30
Самостоятельная работа (2 задани х 4 баллов)	0 - 8
Текущий контроль № 1 (просмотр)	**0 - 38**
Текущая работа:	
Практическое задание (4 заданий х 6 баллов)	0 - 24
Самостоятельная работа (2 задания х 4 баллов)	0 - 8
Текущий контроль № 2 (просмотр)	**0 - 32**
ИТОГО:	**0 - 100**
Промежуточный контроль (зачет, экзамен)	**0 – 30**

Премиальные баллы:	
Активность в выполнении самостоятельной работы (превышение плана самостоятельной работы)	0 - 2
Посещение выставок (0,5 за каждое посещение)	0 - 2
Участие в выставках	0 - 3
Участие в конкурсах творческих работ	0 - 5
Штрафы:	
Нарушение сроков сдачи работ	минус 3 балла за каждую работу
Опоздание на занятие (за одно опоздание)	минус 0,5
Отсутствие на занятии без уважительной причины (за одно занятие)	минус 1
Рейтинговая оценка по дисциплине	**максимум 100 баллов**

Оценка результатов освоения дисциплины при рейтинговой системе оценивания формируется по 100-балльной шкале из результатов текущего контроля успеваемости и результатов, полученных на зачёте (экзамене).

Оценка на зачёте (экзамене) выставляется по следующей шкале:

Шкала оценки результатов освоения дисциплины Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» при рейтинговой системе оценивания

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Ниже порогового уровня
зачтено	зачтено	зачтено	не зачтено
отлично	хорошо	удовлетворительно	неудовлетворительно
85-100 баллов	71-84 балла	61-70 баллов	60 и менее баллов

Фонд оценочных средств по дисциплине Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» в полном объёме представлен в Приложении 2 к рабочей программе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

– основная литература:

1. Алексеева, И. В. Основы теории декоративно-прикладного искусства : учебник : [16+] / И. В. Алексеева, Е. В. Омельяненко ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2010. – 184 с. – Режим доступа: по подписке. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240956. – ISBN 987-5-9275-0774-0. – Текст : электронный.
2. Косогорова,Л.В. Основы декоративно-прикладного искусства : учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования / Л. В. Косогорова, Л. В. Неретина. - Москва : Академия, 2012. - 224 с.
3. Шауро, Г. Ф. Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное

искусство : учебное пособие : [16+] / Г. Ф. Шауро, Л. О. Малахова. – Минск : РИПО, 2019. – 175 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600057. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-950-2. – Текст : электронный.

- *дополнительная литература:*

1. Береговая, О. В. Специализированный рисунок для художников декоративно-прикладного искусства : учебное пособие / О. В. Береговая ; Уральский государственный архитектурно-художественный университет им. Н. С. Алфёрова (УрГАХУ). – Екатеринбург : Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2024. – 113 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=720080. – Библиогр.: с. 76-77. – ISBN 978-5-7408-0294-7. – Текст : электронный.
2. Бесчастнов, Н. П. Художественный язык орнамента : учебное пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов. - Москва : Владос, 2010. - 335 с. : ил. + 32 с. цв. ил. - (Изобразительное искусство).
3. Бойченко, И. В. Основы теории декоративно-прикладного искусства с практикумом. Народные художественные промыслы : учебно-методическое пособие для студентов очной и заочной формы обучения направления 050100.62 «Педагогическое образование» профиля подготовки «Изобразительное искусство» : [16+] / И. В. Бойченко ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2012. – 112 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571936. – Библиогр.: с. 86. – ISBN 978-5-400-00696-8. – Текст : электронный.
4. Буткевич, Л. М. История орнамента : учебное пособие для вузов / Л. М. Буткевич. - Москва : ВЛАДОС, 2005. - 267 с. : ил. - (Изобразительное искусство).
5. Валькевич, С. И. Материаловедение, технология и производственное обучение (художественная вышивка): методическое пособие. Ч. 1: Декоративные швы / С. И. Валькевич. - Шуя: Изд-во ГОУ ВПО "ШГПУ", 2010. - 56 с.
6. Валькевич, С. И. Материаловедение, технология и производственное обучение (художественная вышивка): учебное пособие. Ч. 2: Счетные швы и швы смешанных техник в русской вышивке / С. И. Валькевич. - Шуя: Изд-во ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2011. - 65 с.
7. Величко, Н. К. Русская роспись: техника, приемы, изделия / Н. К. Величко. - Москва : АСТ-Пресс книга, 2014. - 224 с. : ил. - (Золотая библиотека увлечений).
8. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция : учебное пособие / Г. М. Логвиненко. - Москва : Владос, 2006. - 144 с. : ил. - (Изобразительное искусство).
9. Русский народный орнамент. Вып. 1 : Шитье, ткани, кружева / объясн. текст В. Стасова. - репринт. - Москва : Golden Books, 2008. - 144 с. - На русском и французском языках.
10. Рыгалева, Л. Н. Технология росписи по дереву : лабораторный практикум : учебно-

методическое пособие : [12+] / Л. Н. Рыгалева. – Минск : РИПО, 2015. – 92 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – L: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463667 – Библиогр.: с. 78-79. – ISBN 978-985-503-475-0. – Текст : электронный.

11. Фокина, Л. В. Орнамент : учебное пособие для вузов / Л. В. Фокина. - 5-е изд. ; перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 176 с. - (Высшее образование).

Интернет ресурсы

1. http://www.iskunstvo.info
2. Основная профессиональная образовательная программа Руководство студией народного творчества по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/8201.php
3. Галерея Арт-дизайн http://art-design.hut2.ru
4. Городецкая роспись http://cozyhome.ucoz.ru/forum/6-80-1#602
5. Жостовский букет http://yandex.ru/video/search?fiw=0.0114369&p=1&filmId=URP63aXjs3M&text=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&_=1411064624909
6. Золотая Хохлома http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/21745/episode_id/966842/video_id/976200/viewtype/picture
7. Магия жостовской росписи. роспись подноса http://www.liveinternet.ru/community/decor_rospis/post237938935
8. Мезенская роспись http://cozyhome.ucoz.ru/forum/6-80-1#2977
9. Музей декоративно-прикладного и народного искусства http://www.vmdpni.ru/news/index.htm

Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
Коллекция Шуйского филиала ИвГУ на национальном цифровом ресурсе «Руконт»

Программное обеспечение:

В процессе изучения дисциплины используются офисные пакеты Microsoft Office, Open Office, программа для просмотра и чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC, программа для воспроизведения флэш-анимации в браузерах Adobe Flash Player, вэб-обозреватели Google, Chrome, Opera, Антивирус Касперского, 1С университет.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории.

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

5. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное специализированной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

6. Учебно-наглядные пособия для занятий, обеспечивающие тематические иллюстрации: электронные презентации; видеоролики и плакаты по изучаемым вида изобразительного (живописного) искусства; экспонаты выставочного зала, аудио-визуальные пособия (видео– и DVD фильмы, видеоматериалы), печатные пособия (схемы, раздаточные и дидактические карточки), другие пособия: образцы, творческие и дипломные работы студентов из методического фонда

Автор рабочей программы дисциплины: Л.В. Ершова, профессор кафедры культурологии и изобразительного искусства, доктор педагогических наук, профессор;

С.И. Валькевич, профессор кафедры культурологии и изобразительного искусства, доктор культурологии, доцент.

Программа рассмотрена на заседании кафедры культурологии и изобразительного искусства «17» февраля 2026 г., протокол № 7

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ Л.В. Ершова
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ Л.В. Ершова
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ Л.В. Ершова
(подпись)

Приложение 1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Общие указания

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды самостоятельной работы студентов в течение семестра:

- работа с теоретическими материалами (конспектом лекций автора курса, источниками и публикациями);
- работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой;
- выполнение заданий к аудиторным практическим работам;
- составление и ведение накопительной папки-портфолио по всем изучаемым темам.

Студенты должны составлять конспекты лекций, выполнять необходимую подготовительную работу перед началом лабораторных (практических) занятий, вести глоссарий и быть готовы к активной работе в ходе лекций и аудиторных занятий. Успешное освоение программы курса предполагает глубокое и прочное знание о сущности, структуре учебного предмета, о механизмах творческой деятельности, и овладение практическими умениями создания интерьеров учебных помещений.

Методические рекомендации для организации самостоятельной работы

1. При подготовке к практическому занятию:

- внимательно прочитайте вопросы к занятию,
- определите, какая литература у Вас есть, какую необходимо подобрать в библиотеке, не откладывайте поиск литературы и подготовку на последний день,
- прочитайте материалы учебника, просмотрите дополнительную литературу, сделайте необходимые записи,
- какие материалы у вас есть, какие нужно подобрать или приобрести для изготовления творческих изделий,
- прочитайте материалы учебника по изготовлению творческих изделий, сделайте необходимые записи,
- составите план изготовления изделий,
- в процессе составления плана подберите несколько технологий изготовления изделий,
- в процессе изучения литературы найдите в словарях незнакомые слова и понятия, выпишите определения понятий.

2.При работе с учебной и научной литературой:

- сделайте в тетради большие поля для заметок,
- прежде чем конспектировать материалы источника, напишите фамилию автора и его инициалы, полное название работы, место издания, год том, страницы. Если источник - статья из журнала или сборника, то сначала выпишите фамилию и инициалы автора,
- прежде чем конспектировать ответы на вопросы после каждого раздела программы выделите основные методики подготовки и проведения уроков труда.

3. При конспектировании научной психолого-педагогической и искусствоведческой

литературы:
- сделайте большие поля для заметок,
- прежде чем конспектировать материалы источника, напишите фамилию автора и его инициалы, полное название работы, место издания, год том, страницы. Если источник – статья из журнала или сборника, то сначала выпишите фамилию и инициалы автора, название статьи, а затем выходные данные издания,
- прочитайте и подумайте над всем текстом в целом или над большим законченным отрывком (главой),
- выделите узловые вопросы, продумайте главные положения изученного источника, сформулируйте их своими словами и запишите в тетрадь,
- подтвердите, отдельные положения цитатами (цитата выписывается без искажений, обозначается кавычками, указываются страницы),
- используйте различные приемы выделения текста: подчеркните главную мысль, ключевое слово. Если что-то особенно важно или непонятно, на полях проставьте знаки ! или ?,
4.При самостоятельном изучении темы:
-Возьмите вопросы для проверки знаний.
-Определите, опираясь на вопросы, что Вы знаете.
-Выделите, что Вы не знаете и не умеете
-Изучите научную литературу по изучаемой теме. Если необходимо, сделайте опорный конспект источников.
-Выпишите в терминологический словарик основные понятия и категории по изучаемой теме. Выучите их.
-Запишите вопросы, которые у Вас возникли во время прочтения и анализа научной литературы. Обязательно задайте их преподавателю на практическом занятии по изучаемой теме.
-Выполните задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов.
-Проверьте свои знания, опираясь на контрольные вопросы и задания.
-Проанализируйте полученные результаты.
-В случае низкой эффективности работы вернитесь к изучению научной литературы, найдите в источниках ответы на вопросы. Постарайтесь еще раз проверить свои знания и умения по контрольным вопросам.
-Вернитесь к списку вопросов, убедитесь, что Вы по результатам изучения темы усвоили необходимые знания и приобрели умения.
-Просмотрите творческие задания по изучаемому курсу.
-Примените полученные на аудиторных занятиях и приобретенные в процессе самостоятельной внеаудиторной работы знания в нестандартной ситуации, выполняя творческие задания по курсу.

I. *ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ* ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
(дискуссия)

–

Примерные вопросы для дискуссии

1. Понятие «художественная вещь» в традиционном и современном ДПИ.
2. Орнамент в произведениях народного и декоративно-прикладного искусства и его функции.
3. Виды орнамента в художественной вещи.
4. Приемы выполнения расписного орнамента.
5. Композиционные схемы построения орнамента.
6. Символика в искусстве орнамента.
7. Творческие принципы в развитии традиционных видов орнамента.
8. Разнообразие орнаментальных мотивов.
9. Зависимость характера орнамента от материала, технологии исполнения, предназначения художественной вещи.
10. Стилизация как основа создания орнамента.
11. Традиционные типы и композиции орнамента в ДПИ.

–

Подготовка и выполнение практических заданий

По каждой теме дисциплины предлагаются упражнения и практические задания. Для того чтобы набрать необходимый для аттестации рейтинг, необходимо выполнить все упражнения. Перед выполнением заданий изучите теорию вопроса, предполагаемого к исследованию. Используйте дополнительную периодическую литературу – книги, журналы, доступные информационные технологии. Освоению приемов кистевой росписи в самостоятельной работе помогают компьютерные видеоролики, мастер-классы по изучаемым видам росписи.

ТЕМЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ

Задания репродуктивного, репродуктивно-творческого, творческого характера

Ключевые темы курса «Основы декоративно-прикладного искусства» в виде краткого теоретического обзора были рассмотрены в содержании лекций, однако для качественного освоения данного материала требуется углубление и конкретизация полученных знаний в процессе самостоятельной работы– ***одно задание*** по каждой изучаемой теме ***на выбор с обязательным выполнением дидактических таблиц, образцов для работы с учащимися***

РАЗДЕЛ 1.

1. Выполнить зарисовки мотивов и композиции орнамента народов России (вышивка, росписи и др.).
2. Подбор иллюстративного материала по видам и типам орнаментов и составление дидактических таблиц.
3. Подбор зрительного ряда по домовой резьбе Ивановского региона (для презентации).
4. Зарисовки мотивов и символики орнаментов современной домовой резьбы различных регионов России.
5. Выполнить презентацию по конструированию из пластовой бересты туесов (короб);
6. Разработать и выполнить эскизы по украшению из бересты (бусы, браслет, оберег и др.)
7. Выполнить эскиз по мотивам росписи по дереву Севера России (на выбор);
8. Выполнить эскиз росписи для изделия из дерева (пластина, доска, силуэт прялки и др.)

9. Разработка эскиза росписи глиняной игрушки (школа – на выбор).
10. Выполнить подборку иллюстраций о русском изразце.
11. Выполнить эскиз декоративной пластины по мотивам русского изразца с учетом традиционных мотивов и композиции.
12. Разработать эскиз силуэта подноса и выполнить его в технике конструирования из картона или в технике папье-маше.
13. Составление эскиза для «манеры» ивановских ситцев.
14. Выполнение композиции набойки по разработанному эскизу «манеры».
15. Разработка эскиза для творческой работы в избранной технике традиционной вышивки.
16. Разработать эскиз лоскутной композиции (салфетка, панно и др.).
17. Изготовление собственного варианта «лоскутной» куклы по мотивам традиционной.
18. Подобрать иллюстративный ряд с изображениями работ мастеров косторезного промысла, мастеров резьбы по камню, мастеров по художественной обработке кожи и меха.
19. Выполнить в цвете эскиз собственного варианта современного геральдического орнамента (герб семьи, города, факультета и др.) с учетом традиционных мотивов, колористических традиций и геральдической композиции.
20. Выполнить эскиз вышивки ивановской мелкой строчки.
21. Выполнить презентацию по видам декоративно-прикладного искусства (на выбор)
22. Выполнить презентацию по современной вышивке.
23. Выполнить презентацию по традиционной русской вышивке.
24. Выполнить презентацию по узорному вязанию на спицах и крючком

РАЗДЕЛ 2

1. Выполнить зарисовки плоскостной хроматической (цветную) композиции с использованием любого элемента декора (узора вышивки, орнамента отделки) русского народного костюма.
2. Нарисуйте орнамент на прямоугольной форме (платок из Павловского Посада, русские изразцы и др.), используйте разнообразные композиционные варианты размещения орнамента.
3. Составьте орнамент на круглой форме на основе узоров мастеров северных и южных территорий России, используйте композиционные схемы. Следите за тем, как располагаются элементы орнамента относительно осей симметрии.
4. Выполнить зарисовки орнамента вышивки на полотенце (попробовав с помощью вышивки рассказать о своей семье.
5. Импровизации по мотивам народного орнамента в разной технике (набойка, узорного ткачество, кружева)
6. Выполнить импровизированные зарисовки вологодских кружев. Обратить внимание на построение условные растительные мотивы, превращающихся в непрерывный орнамент, в котором узор четко выделяется на фоне прозрачной решетки.
7. Выполнить эскиз народного праздничного костюма северного или южного регионов России.
8. Провести исследование и собрать информацию о костюме своего региона на примере своей семьи
9. Выполнить по представлению живописный этюд фигуры человека в русском народном костюме.

10. Провести исследование и собрать информацию о костюме своего региона на примере экскурсии в краеведческий музей
11. Провести поисковую работу и подготовить доклад на тему «Русский народный костюм в поговорках, пословицах, и сказках русского народа», «Собиратели русской старины».
12. Выполнить серию эскизов декоративного панно с тематической композицией: «Вышивальщицы», «Крестный ход», «Масленица», «Что за чудо эти сказки», «Рождественские гадание» или «Девичьи посиделки». (По выбору темы могут быть предложены и студентами).
13. Разработать серию эскизов декоративного панно на тему «Рождество Христово.
14. Выполнить зарисовку образа будущей куклы.

РАЗДЕЛ 3

Создать атлас (альбом) следующих народных художественных росписей:

Мезенская роспись:
- Повтор элементов геометрического характера (не менее 2-х листов)
- Повтор растительных элементов (не менее 2-х листов)
- Повтор орнаментальных композиций в полосе
- Повтор орнаментальных композиций в квадрате
- Повтор орнаментальных композиций в круге

Борецкая роспись, Пермогорская
- Повтор элементов геометрического характера (не менее 2-х листов)
- Повтор растительных (ветка с ягодами) элементов (не менее 2-х листов)
- Повтор угловых элементов
- Повтор тюльпановидных цветов (не менее 2-х листов)
- Повтор мотива «Древо жизни» (не менее 2-х листов)
- Повтор изображений птиц (не менее 2-х листов)
- Повтор орнаментальных композиций в квадрате
- Повтор орнаментальных композиций в круге

Городецкая роспись
- Повтор растительных (листья, кустики, веточки) элементов (не менее 2-х листов)
- Повтор городецких цветов («розаны», «купавки», купавки с листиками) (не менее 2-х листов)
- Повтор мотива «Древо жизни» (не менее 2-х листов)
- Повтор изображений птиц (не менее 2-х листов)
- Повтор орнаментальных композиций (парные изображения птиц и «древа жизни» в круге, квадрате)
- Повтор изображений женского образа (не менее 2-х листов)
- Повтор изображений мужского образа (не менее 2-х листов)
- Повтор сюжетны х композиций
- Повтор изображений коня (не менее 2 листов)

Хохломская роспись

- Повтор растительных элементов («усики», «травки», «осочки», «криуль» и т.д.) (не менее 2-х листов)
- Повтор растительных элементов (ягоды – малина, клубника, крыжовник, смородина; листья
- Повтор растительных (листья, кустики, веточки) элементов (не менее 2-х листов)
- ***Роспись «под фон» или фоновая роспись***
- Повтор травного узора (в полосе, круге, квадрате («пряник») с черным и красным фоном (не менее 2-х листов)
- Повтор цветочных мотивов верховая роспись (не менее 2-х листов)

Гжельская роспись

- Повтор приемов мазковой росписи (не менее 2-х листов)
- Повтор линейных орнаментов, сеточек (не менее 2-х листов)
- Повтор растительных (цветы, листья веточки, усики) элементов (не менее 2-х листов)
- Повтор элементов (птицы, люди, архитектура) (не менее 2-х листов)
- Повтор цветочных композиций (с орнаментальным обрамлением) (не менее 2-х листов)

Полх-майданская роспись

- Повтор растительных (листья, ягоды, яблоки, веточки) элементов (не менее 2-х листов)
- Повтор Полх-майданских цветов с листьями (не менее 2-х листов)
- Повтор мотива «Древо жизни» (не менее 2-х листов)
- Повтор архитектурных мотивов (не менее 2-х листов)
- Варианты композиции с растительными мотивами
- Повтор орнаментальных композиций (парные изображения птиц и «древа жизни» в круге, квадрате)

Роспись дымковской глиняной игрушки

- Повтор элементов геометрического характера (не менее двух листов)
- Повтор орнаментальной росписи свистулек (не менее 2-х листов)
- Повтор росписи дымковских барынь, барышень, кормилиц, водоносок (не менее 2-х листов) (силуэты)

Роспись филимоновской глиняной игрушки

- Повтор элементов геометрического характера (не менее двух листов)
- Повтор орнаментальной росписи свистулек (не менее 2-х листов)
- Повтор росписи игрушек фигурок человека (не менее 2-х листов) (силуэты)

б) Задания реконструктивного и творческого уровня (вариативные

- Варианты композиций для конкретной вещи на основе вариаций и импровизаций по мотивам мезенской росписи

- Варианты композиций для конкретной вещи на основе вариаций и импровизаций по мотивам Борецкой Пермогорской росписи
- Варианты сюжетных композиций для конкретной вещи на основе вариаций и импровизаций
- Варианты сюжетных композиций для конкретной вещи на основе вариаций и импровизаций по мотивам городецкой росписи
- Варианты композиции для конкретной вещи с растительными мотивами простая в полосе, круге, сложная в прямоугольнике – «древо жизни») по мотивам городецкой росписи
- Варианты композиций для конкретной вещи на основе вариаций и импровизаций изображений коня по мотивам городецкой росписи
- Варианты композиции для конкретной вещи с растительными мотивами (простая в полосе, круге, сложная в прямоугольнике) по мотивам городецкой росписи
- Варианты композиции для конкретной вещи с растительными и цветочными мотивами (в круге, в прямоугольнике) по мотивам хохломской росписи
- Вариации или импровизация верховой росписи (1 вариант) по мотивам хохломской росписи (формат А3 бумага)
- Варианты композиций для конкретной вещи на основе вариаций и импровизаций на силуэте вещи (сосуды – чайник, кумган, квасник и т. д) по мотивам гжельской росписи
- Вариант росписи импровизации дымковской игрушки (на выбор)
- Вариант росписи импровизации филимоновской игрушки (на выбор)

II. *ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ*

1. ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Примерная тематика творческих проектов (к зачету с оценкой 2 семестр)

Вышивка

- Выполнить вышивку для народного русского костюма северных губерний на элементе костюма и оформить дидактическую таблицу для работы в студии декоративно-прикладного творчества и презентацию.

- Выполнить вышивку изделия в технике традиционной ивановской строчевой вышивки оформить дидактическую таблицу для работы в студии декоративно-прикладного творчества и презентацию.

Лоскутное шитьё

- Выполнить элементы лоскутного шитья или изделие и оформить дидактическую таблицу для работы в студии декоративно-прикладного творчества и презентацию.

- Выполнить изделие в технике лоскутного шитья с использованием одного и видов приемов, оформить дидактическую таблицу для работы в студии декоративно-прикладного творчества и презентацию.

Бисероплетение

- Выполнить нашейное украшение к традиционному женскому костюму (регион на выбор) в технике бисероплетения, и оформить дидактическую таблицу для работы в студии декоративно-прикладного творчества и презентацию.

Выполнить изделие (платок, шарф и т.п. на выбор) в технике в свободной росписи ткани, оформить дидактическую таблицу для работы в студии декоративно-прикладного творчества и презентацию.

Выполнить изделие с росписью в технике батика (холодным способом) (платок, шарф и т.п. на выбор)

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ (к экзамену)

1. Разработка и исполнение в материале проекта росписи изделия: разделочная доска, панно, яйцо, макет настенного или настольного календаря, макет упаковки и т.д. (по собственному замыслу) по мотивам мезенской, борецкой, пучужской, шенкурской, уфтюжской росписи и т.д.
2. Разработка проекта и изготовление изделия (из дерева – предметы быта – прялка, панно, кухонная утварь, народные игрушки) с кистевой росписью (на выбор): Нижегородская область – хохломская, городецкая, полхов–майданская, крутецкая; Вологодская область – харовская; Ивановская область – савинская; Московская – жостовская, гжельская.
3. Разработка рабочей тетради по одному из видов традиционных живописных художественных росписей Центрального региона России для использования в студии декоративно-прикладного творчества.
4. Разработка проекта комплекта глиняных игрушек по мотивам дымковских («барыня», «водоноска», «нянька» и др.).
5. Разработка проекта комплекта глиняных игрушек в традициях каргопольской росписи («полкан», «нянька» и др.)

Требования к содержанию текстовой части проекта:

- Художественный анализ изделия (в письменном виде).
- Художественно-дидактическая карта изделия (формат А-2) с комментариями **(**эскизы, варианты орнаментальной композиции, этапы росписи).
- описание этапов создания своей творческой работы – замысел, варианты эскизов,
- композиция, колорит, материалы, технологические приемы.
- рисунки, фотографии с комментариями.

Требования к оформлению творческого проекта:

- Титульный лист с указанием названия представленного материала, по какой дисциплине, ФИО студента, курс, группа, год.
- Тема проекта.
- Текстовое описание проекта (методические рекомендации).
- Введение (с указанием целей, задач, актуальности, объекта, предмета).
- Разделы, раскрывающие план разработки, этапы выполнения проекта, описание технологических, художественных характеристик.
- Приложения (эскизы, элементы росписи…).
- Комплекты выполненного в материале продукта.

Рекомендации к разработке рабочей творческой тетради по народным художественным

росписям (живописный тип росписи):

– Наличие вводной (искусствоведческой, историко-географической) части.

– По каждому виду деятельности – подобрать наглядный иллюстративный материал с правильно оформленными выходными данными (автор, если имеется, название, материал, техника изготовления, год исполнения, источник из которого взята иллюстрация).

– Краткие пояснения, занимательные материалы (пословицы, поговорки, приметы, фрагменты стихов), вопросы для обсуждения.

– Четко выделенные места для выполнения упражнений на повтор элементов, вариантов композиций, колористических решений…).

– Выделенное место для выполнения творческого задания (импровизация) с четким описанием этого задания.

– Минимальный объем тетради 12 разворотов.(альбом формата А4), материалы по выбору.

– Эстетические и информационные требования: привлекательность, аккуратность, четкость оформления; композиционная гармоничность, единство в оформлении всех разворотов; емкость и оптимальность включенной в пособие информации, доступность для восприятия обучающимися.

– Каждый разворот тетради и каждое изображение необходимо подписать (шрифт Arial: заголовок – размер 24, подписи – 14

Творческая композиция (изделие) должна иметь этикетку с указанием: ФИО студента, курс, группа, год, название работы.

2. РЕФЕРАТ

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (к зачету 1 семестр)

1. Истоки декоративно-прикладного искусства
2. Декоративное искусство Древней Греции
3. Архитектурный декор в искусстве древнего Рима.
4. Основные стили декоративного искусства Древнего Рима
5. Общая характеристика древнеримской орнаментики
6. Декоративно-прикладное искусство Романского периода эпохи средневековья (резьба по камню, настенная живопись, искусство эмальеров).
7. Декоративно-прикладное искусство Готического периода эпохи Средневековья (резьба по камню, настенная живопись, керамика, текстиль, мебель).
8. Особенности декоративно-прикладного искусств эпохи Возрождения.
9. Декоративно-прикладное искусство периода Барокко
10. Декоративно-прикладное искусство периода классицизм.
11. Декоративно-прикладное искусство периода ампир.
12. Декоративно-прикладное искусство периода модерн.
13. Культура Древнего Новгорода.
14. Обработка дерева и камня в Древнем Новгороде.
15. Кость, кожа в искусстве Древнего Новгорода.
16. Стекло и янтарь в искусстве Древнего Новгорода.

17. Декоративно-прикладное искусство Московской Руси.
18. Реформы Петра I и преобразования в декоративно-прикладном искусстве.
19. Декоративно-прикладное искусство VIII века
20. Декоративно-прикладное искусство XIX века
21. Декоративно-прикладное искусство XX и XI века
22. Орнаментальный мотив в русском народном искусстве как организующая часть декоративной композиции.
23. Роль традиционных батиков Индонезии в развитии современного искусства росписи по ткани.
24. Использование технологий традиционной русской набойки в современном декоративном искусстве.
25. Влияние персидских и турецких тканей на развитие художественного строя русской набойки.
26. Стилизация как способ адаптированного использования изображений в декоративной живописи

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (к зачету с оценкой)

Примерные темы для написания рефератов с презентацией (не менее 30 кадров)

1. Вышивка в современном костюме Ивановской области.
2. Вышивка в современном костюме Нижегородской области.
3. Вышивка в современном костюме Новгородской области.
4. Ивановская строчевая вышивка в современном изделии предметов интерьера.
5. Нижегородская строчевая вышивка в современном изделии предметов интерьера.
6. Крестецкая строчевая вышивка в современном изделии предметов интерьера.
7. Ивановская строчевая вышивка в аксессуарах.
8. Нижегородская строчевая вышивка в аксессуарах.
9. Крестецкая строчевая вышивка в аксессуарах.
10. Палехская строчевая вышивка
11. Пестяковская строчевая вышивка
12. Пучежская строчевая вышивка
13. Холуйская строчевая вышивка
14. Шуйская строчевая вышивка
15. Орнамент нижегородской строчевой вышивки
16. Орнамент крестецкой строчевой вышивки

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (к экзамену)

Примерные темы для написания рефератов с презентацией (не менее 30 кадров)

1. Система художественно-образного языка мезенской росписи по дереву.
2. Традиции мезенского художественного промысла.
3. Сравнительный анализ пермогорского и борецкого художественного промысла.
4. Традиции и новации борецкого художественного промысла.
5. Живописные виды росписи и их сравнительный анализ.
6. Сравнительный анализ росписи Жостовкого и Нижне-Тагильского промыслов.
7. Пермогорский художественный промысел. Традиции и современность.

8. Особенности ракульской кистевой росписи.
9. Харовский художественный промысел. Традиции и современность.
10. Шенкурская художественная роспись.
11. Графические виды росписи Русского Севера и их сравнительный анализ.
12. Сравнительный анализ пучужской и шенкурской росписей.
13. Традиционная расписная глиняная игрушка Русского Севера.
14. Сравнительная характеристика традиционной росписи дымковской и филимоновской глиняной игрушки.
15. Традиционная деревянная расписная игрушка Городца.
16. Истоки и современное состояние Хохломской росписи по дереву.
17. Символика в искусстве орнамента.
18. Традиционные кистевые росписи Нижегородского края.
19. Орнаментальные мотивы и композиционные решения в произведениях народных мастеров Полхов-Майдана и Крутца.

Методические рекомендации по подготовке рефератов

Реферат (от лат. Referre – докладывать, сообщать) – самостоятельно выполненная письменная работа научно-исследовательского характера по одной из актуальных теоретических или практических проблем.

Этапы работы над рефератом

1. Выбор проблемы

Проблема – это теоретический или практический вопрос, требующий решения. Умение увидеть острую педагогическую проблему – важный признак научного склада ума учителя.

Проблему не придумывают, а обнаруживают путем глубокого анализа действительности. Проблема – это противоречие реальной жизни, это то, что действительно беспокоит учителя, что вызывает у него переживания, раздумья.

2. Формулирование темы и ее осмысление. Название темы вытекает из проблемы, оно конкретизирует и детализирует ее. Между тем название – это тот маяк, на который нужно постоянно ориентироваться при написании работы. Материал, не работающий на название исследования а, из его содержания должен быть исключен.

3. Составление плана. Обычно план работы в себя включает: введение, два-три вопроса (раздела, главы, параграфа), заключение, список использованной литературы и приложения.

Во введении (1,5-2 стр.) обычно отражаются:

а) актуальность проблемы и темы исследования;

б) степень ее разработанности в имеющейся литературе;

в) цель написания.

Первая глава должна носить теоретический характер, вторая и последующие – прикладной, то есть отражать опыт исследуемой проблемы. Вопросы логически и содержательно должны быть связаны друг с другом и предполагать друг друга. Каждый вопрос (раздел, параграф, глава) должен завершаться серьезными обобщениями и выводами, вытекающими из их содержания.

В заключении (1 – 1,5 стр.) излагаются главные итоги выполненного исследования; ранее сделанные выводы по вопросам и параграфам как бы поднимаются на новую теоретическую высоту.

В приложении помещаются материалы исследовательского (рабочего, справочного, вспомогательного) характера, на которые автор ссылается по тексту. Приложения могут быть выполнены в форме презентаций. Художественно-дидактических таблиц.

Список литературы составляется с учетом требований государственного стандарта.

4. Поиск и изучение необходимой литературы. Готовя работу по избранной проблеме, обучающийся должен познакомиться с имеющейся литературой, где эта проблема уже получила то или иное решение. Знать основную литературу по теме исследования – *первая обязанность исследователя.*

Изучение литературы включает в себя чтение, осмысление и конспектирование имеющихся источников. Выписки должны сопровождаться обязательными ссылками на источники (автор, название источника, страницы), а также собственными суждениями и комментариями рефератчика.

5. Систематизация собственных исследовательских материалов. В содержании работы непременно должен быть представлен собственный опыт в решении поставленной проблемы. Следовательно, нужно самому разобраться в этом опыте: собрать и привести в порядок свои записи, графики, таблицы, схемы и т.п., которые могут быть полезны для аргументации положений, отражаемых в реферате.

В отдельных случаях может возникнуть необходимость в проведении *эксперимента*, рассчитанного на определенный срок, на решение конкретной исследовательской задачи. Проведение экспериментов требует особой дополнительной подготовки.

6. Уточнение первоначального плана исследования. Необходимость в этом этапе работы возникает почти всегда, поскольку изучение литературы и обобщение результатов эксперимента постоянно расширяет и конкретизирует видение автором избранной проблемы, различных ее граней и нюансов. В итоге появляется необходимость уточнить или даже изменить название темы, или название глав, глав, разделов, параграфов, поменять их местами и т.д.

7. Написание текста. Это самый ответственный и одновременно очень радостный этап работы над исследованием, поскольку носит ярко выраженный творческий характер. Автор в это время обобщает всю собранную информацию, систематизирует ее, сводит в логически связанные блоки, формулирует и прописывает собственные идеи, обобщения и выводы, шлифует стиль изложения материала – письменную речь.

Важно при этом отличать собственные от мыслей авторов, заимствованных из различных литературных источников. Все ключевые цитаты должны иметь соответствующие сноски с соблюдением требований Госстандарта.

Средний объем реферата – до 15 страниц печатного текста через 1,5 интервала, не считая приложений.

Средний объем курсовой работы 30-40 страниц печатного текста через 1,5 интервала, не считая приложений.

8. Апробация полученных результатов. Она включает в себя выступления на конференциях и иных мероприятиях с изложением основных положений своего исследования, а также опубликование полученных результатов в печати.

9. Оформление реферата. Желательно, чтобы текст работы был отпечатан. Листы реферата должны быть пронумерованы и сброшюрованы.

На титульном листе обычно указываются: полное название учебного заведения, тема исследования с указанием вида исследования – реферат или курсовая работа, указывается дисциплина, по которой выполняется исследование, фамилия автора, научного руководителя, и год написания.

На следующем листе печатается *содержание работы:*

Требования к структуре и оформлению реферата:

Объем – 10-15 страниц.

Источники: использовать в реферате не менее 5 источников (ссылки на эти источники обязательны!).

Структура реферата:

1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение
4. Основная часть

4.1…..

4.2…..

5. Заключение

В реферате обратить внимание на рассмотрение следующих вопросов:

- современное состояние данного художественного промысла;
- история развития центра (центров) художественного промысла (фото, слайды);
- искусствоведческий аспект (фото, слайды);
- о творчестве мастеров прошлого и современных мастерах (фото, слайды
- мастеров в процессе работы);
- о разновидности создаваемых мастерами изделий (фото, слайды);
- технология создания изделий (фото, слайды)
- современное состояние промысла.

3.ТЕСТИРОВАНИЕ

Примерный перечень вопросов к тест-билетам (к экзамену)

1. Назвать виды и типы орнаментальных композиций.
2. В чем заключается специфика графических и живописных видов росписи.
3. Раскрыть функции орнаментальных мотивов росписи произведений народного искусства.
4. Охарактеризовать сущность стилизации в декоративном искусстве.
5. Раскрыть смысл наиболее распространенных знаков-символов народных орнаментов.
6. Назвать разновидности орнаментальных мотивов и дать им характеристику.
7. Раскрыть понятие «художественная вещь» в традиционном и современном ДПИ.
8. Назвать традиционные и современным художественные росписи Русского Севера России и дать характеристику их своеобразия.
9. Назвать традиционные кистевые художественные росписи Нижегородского края и дать характеристику их своеобразия.
10. Назвать традиционные кистевые художественные росписи Московской области и дать характеристику их своеобразия.
11. В чем выражаются региональные особенности художественной росписи, что оказывает влияние на это своеобразие? Каковы стилистические особенности графических и кистевых росписей Русского Севера России?
12. Каковы предпосылки становления и развития народных художественных промыслов Нижегородского края?

1. Как проявляются традиции в орнаментальном искусстве центров народных художественных промыслов Севера и Нижегородского края.

2. В чем заключаются специфические особенности мезенской и пермогорской росписей?

13. Охарактеризовать Хохломскую роспись, исторические и географические аспекты ее развития, разновидности, специфику эстетических единиц, технологию выполнения.
14. Раскрыть основные этапы подготовки и выполнения росписи хохломских изделий.
15. Дать характеристику травного орнамента Хохломы, мотивы, приемы выполнения.
16. Дать характеристику хохломского орнамента «кудрина», мотивы, приемы выполнения.
17. Охарактеризовать Городецкую роспись, исторические и географические аспекты ее развития, разновидности, специфику эстетических единиц, технологию выполнения.
18. Дать характеристику стилевым особенностям построения композиции Городецкой росписи.
19. Назвать и дать характеристику наиболее распространенным мотивам городецкой росписи.
20. Каковы особенности решения сюжетных композиций в творчестве мастеров Городца?
21. Охарактеризовать роспись Полхов-Майдана, исторические и географические аспекты ее развития, разновидности, специфику эстетических единиц, технологию выполнения.
22. Каковы орнаментальные мотивы и композиционные решения в произведениях народных мастеров.
23. Охарактеризовать роспись Дымковской игрушки, раскрыть исторические и географические аспекты ее развития, разновидности, специфику эстетических единиц, технологию выполнения.
24. Каковы колористические особенности цвета в росписи Дымковской игрушки.
25. Какой орнамент преобладает в дымковской росписи.
26. В чем проявляются региональные особенности колористики в росписях народных художественных промыслов Севера?

Варианты тест-билетов и инструкции к процедуре тестирования представлены в фонде оценочных средств (Приложение 2).