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

Кафедра технологии, экономики и сервиса

ОДОБРЕНО:

Руководитель ОП



О.Н. Рябова

«24» февраля 2026 г.

Рабочая программа дисциплины

ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Уровень высшего образования:	бакалавриат
Квалификация выпускника:	бакалавр
Направление подготовки:	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль) образовательной программы:	Технология; Дополнительное образование в сфере креативных индустрий

Шуя

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Основы творческо-конструкторской деятельности и декоративно-прикладного творчества» являются: формирование у студентов знаний по теории и художественным технологиям декоративно-прикладного искусства и умений творчески конструировать изделия на основе традиционных и современных технологий художественной обработки материалов; способствовать диалогу культур и уважению к многонациональному, поликультурному составу российского общества, а также осуществление практической подготовки обучающихся посредством выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Основы творческо-конструкторской деятельности и декоративно-прикладного творчества» является обязательной для изучения; относится к базовой части блока дисциплин Б1, входит в предметно-методический модуль.

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обучающихся к освоению дисциплин: Графический рисунок, Материаловедение, Основы дизайна, Методика обучения труду (технологии), Технология изготовления швейных изделий, Методика преподавания программ дополнительного образования художественной направленности, Современные средства оценивания результатов обучения по труду (технологии) и программам дополнительного образования, Электротехника и электроника, Ивент-менеджмент и экономика впечатлений в сфере креативных индустрий, Маркетинг и брендинг в сфере креативных индустрий, Технология обработки древесины и металлов, Технологии обработки пищевых продуктов и основы здорового питания, Техническая механика (машиноведение)

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обучающихся к прохождению практик: Учебная практика, предметно-методическая практика (Предметно-методический модуль); Производственная практика, ранняя преподавательская практика (Предметно-методический модуль); Производственная практика, преподавательская практика (Предметно-методический модуль); Производственная практика, педагогическая (комплексная) практика (Предметно-методический модуль); Производственная практика, научно-исследовательская работа (Предметно-методический модуль); Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Выполнение и защита выпускной квалификационной работы.

Студент, приступающий к изучению данной дисциплины, должен:

Знать:

- термины, основные понятия, методы, приемы, способы, средства и формы изделий декоративно-прикладного творчества; основные сыедения о цветоведении, простейшие технологии обработки материалов и эстетического оформления изделий; приемы, способы получения материалов и изделий из них с заданными эксплуатационными свойствами;

Уметь:

- использовать простейшие технологии, методы, приемы, способы изготовления изделий декоративно-прикладного творчества, применять цветовые решения при технологии обработки материалов и эстетического оформления изделий;

Владеть:

- оценкой и анализом состояния материалов с заданными эксплуатационными свойствами и строением материалов.

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:

-

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: проектный		
ПК-5. Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов	ПК-5.1. Участвует в проектировании основных и дополнительных образовательных программ. ПК-5.2. Проектирует рабочие программы учебного предмета «Труд (технология)», план-конспект и/технологическую карту урока труда (технологии) и занятий по программам дополнительного образования художественной направленности, в том числе в сфере креативных индустрий.	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-6. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся по преподаваемому учебному предмету и программам дополнительного образования	ПК-6.1. Разрабатывает индивидуально ориентированные учебные материалы по Труду (технологии) и программам дополнительного образования художественной направленности с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их особых образовательных потребностей. ПК-6.2. Проектирует и проводит индивидуальные и групповые занятия по Труду (технологии) и программам дополнительного образования художественной направленности для обучающихся с особыми образовательными потребностями и возможностями. ПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные модели урочной (Труд (технология) и внеурочной деятельности с ориентацией на достижение личностных результатов. ПК-6.4. Использует различные средства оценивания индивидуальных достижений обучающихся на уроках Труда (технологии) и в условиях дополнительного образования.	

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

– требования к структуре основных и дополнительных образовательных программ и их элементов (ПК-5 (индикаторы – 1, 2);

– требования к предметным результатам ФГОС общего образования и результатам деятельности освоения дополнительных общеобразовательных программ (ПК-5 (индикаторы – 1, 2);

– содержание примерных основных и дополнительных и образовательных программ (ПК-5 (индикаторы – 1, 2);

– нормативно-правовые документы и методические материалы, на основе которых проектируются рабочие программы учебного предмета «Труд (технология)», в том числе программы внеурочной деятельности по предмету и занятий по программ дополнительного образования художественной направленности, включая сферу креативных индустрий (ПК-5 (индикаторы – 1, 2);

– виды планирования учебной работы по учебному предмету «Труд (технология)» в общеобразовательной школе и программам дополнительного образования художественной направленности, включая сферу креативных индустрий (ПК-5 (индикаторы – 1, 2);

– назначение, функции, структуру рабочих программ учебного предмета и программ дополнительного образования художественной направленности, особенности их проектирования (ПК-5 (индикаторы – 1, 2);

– особенности рекомендованных на федеральном уровне учебно-методических комплектов и предметных линий учебников (ПК-5 (индикаторы – 1, 2);

– актуальные содержательные направления индивидуально ориентированных учебных материалов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их особых образовательных потребностей (ПК-6 (индикаторы – 1, 2,3,4)

– особенности проектирования и проведения индивидуальных и групповых занятия для учащихся с особыми образовательными потребностями и возможностями (ПК-6 (индикаторы – 1, 2,3,4)

– средства оценивания индивидуальных достижений обучающихся (ПК-6 (индикаторы – 1, 2,3,4)).

Уметь:

– использовать нормативно-правовые документы и методические материалы для проектирования рабочих программ учебного предмета «Труд (технология)», в том числе программ внеурочной деятельности и программ дополнительного образования художественной направленности, включая сферу креативных индустрий (ПК-5 (индикаторы – 1, 2);

– проектировать рабочие программы учебного предмета «Труд (технология)», в том числе программы внеурочной деятельности по предмету и занятий по программам дополнительного образования художественной направленности, включая сферу креативных индустрий (ПК-5 (индикаторы – 1, 2);

– проектировать план-конспект/ технологическую карту урока и занятий по программам дополнительного образования художественной направленности. (ПК-5 (индикаторы – 1, 2).

– разрабатывать индивидуально ориентированные учебные материалы; (ПК-6 (индикаторы – 1, 2,3,4)

– проектировать и проводить индивидуальные и групповые занятия для учащихся с особыми образовательными потребностями и возможностями; (ПК-6 (индикаторы – 1, 2,3,4)

– проектировать индивидуальные образовательные модели урочной и внеурочной деятельности с ориентацией на достижение личностных результатов. (ПК-6 (индикаторы – 1, 2,3,4)).

Владеть:

– содержанием примерных основных и дополнительных образовательных программ (ПК-5 (индикаторы – 1, 2);

– технологией проектирования рабочих программ учебного предмета «Труд (технология)» и занятий по программам дополнительного образования художественной направленности, включая сферу креативных индустрий, конспектов/технологических карт уроков (занятий) разных типов, видов и форм (ПК-5 (индикаторы – 1, 2);

– технологиями проектирования и проведения индивидуальных и групповых занятий для учащихся с особыми образовательными потребностями и возможностями (ПК-6 (индикаторы – 1, 2,3,4)

– средствами оценивания индивидуальных достижений обучающихся (ПК-6 (индикаторы – 1, 2,3,4)).

4. Объем и содержание дисциплины

Очная форма обучения

Объем дисциплины составляет 16 зачетных единиц (576 час.)

Практическая подготовка 92 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.		
1 семестр							
1	**Раздел 1. Профессиональное и народное декоративно-прикладное искусство**						
1.1	Истоки декоративно-прикладного искусства	1	1	-	2	2ПП	Выполнение практических заданий, индивидуальные творческие задания, реферат
1.2	Виды декоративно-прикладного искусства	1	1	-	2	2ПП	
1.3	Средства художественной выразительности ДПИ. Орнамент в искусстве народов России и народов мира	1	2	-	2ПП	-	
2	**Раздел 2. Художественная обработка дерева**						
2.1	Виды резьбы по дереву.	1	2	-	2	-	Выполнение практических заданий, индивидуальные творческие
2.2	Традиционные и современные изделия из дерева и древесных	1	2	-	2	2ПП	

	материалов.						задания
2.3	Графические и живописные виды росписи по дереву Севера и Центра России	1	-	-	2ПП	2	
3	**Раздел 3. Художественный текстиль**						
3.1	Традиционное и современное лоскутное шитье	1	2	-	4	2ПП	Выполнение практических заданий, индивидуальные творческие задания
3.2	Современная вышивка	1	-	-	4	2	
3.3	Традиционная русская народная вышивка	1	2	-	2	2	
3.4.	Традиционная русская народная вышивка	1	-	-	2ПП	2	
3.5	Узорное вязание на спицах и крючком	1	2	-	2	2ПП	
3.6	Традиционное и современное узорное ткачество и ковроткачество	1	-	-	2	2	
3.7	Русская набойка. Роспись тканей	1	-	-	2ПП	2	
3.8	Кружевоплетение	1	2	-	2	2	
	Всего		16	-	32	24	Экзамен
	2 семестр						
4	**Раздел 4. Глина в декоративном искусстве и народных промыслах**						
4.1	Традиционное и современное гончарное искусство	2	2	2	-	6	Выполнение практических заданий, индивидуальные творческие задания, реферат
4.2	Искусство русского изразца	2	2	2	-	4 2ПП	
4.3	Глиняная игрушка России	2	2	2	-	2 2ПП	
5	**Раздел 5. Художественный металл** Традиционные способы художественной обработки металла. Художественная роспись по металлу	2	4	2	-	4 2ПП	
6	**Раздел 6. Художественная обработка рога, кости, кожи, меха. Художественное стекло**	2	2	2ПП	-	4 2ПП	
7	**Раздел 7. Геральдика**	2	2	2ПП	-	6	
8	**Раздел 8. Лаковая миниатюра**	2	2	4	-	4 2ПП	Выполнение практических

							заданий, индивидуальные творческие задания, Публичная защита реферата
	Всего		16	16	-	40	Экзамен
3 семестр							
9	**Раздел 9. Общие сведения о природных материалах**						
9.1	Технология обработки природных материалов как вид народного профессионального декоративно-прикладного искусства.	3	1	-	-	2	Выполнение практических заданий, индивидуальные творческие задания, реферат
9.2	Береста и солома как художественные материалы. Художественные и технологические основы плетения из бересты.	3	1	-	2	4	
9.3	Конструирование изделий из пластовой бересты и сколотой.	3	2	-	-	2ПП	
9.4	Традиционное плетение и конструирование из соломки.	3	2ПП	-	2	2ПП	
9.5	Искусство инкрустации соломки.	3	2ПП	-	2	4ПП	
10	**Раздел 10. Технология обработки природных материалов**						
10.1	Основы традиционной технологии художественной обработки природных материалов.	3	4	-	-	2	Выполнение практических заданий, индивидуальные творческие задания, реферат
10.2	Технолгия конструирования традиционных украшений из бересты. Плоское плетение берестяных полос.	3	4	-	2	4	
10.3	Прямое объемное плетение из бересты.Косое объёмное плетение из бересты. Варианты декора плетёных изделий.	3	2	-	2	4	
10.4	Технология плетения обуви из бересты. Технология	3	2	-	2	4	

	плетения из пластовой бересты.						
10.5	Технология выполнения изделий из плоских соломенных плетешков. Изделия из соломки на основе квадратов и многоугольников.	3	2	-	2	6	
10.6	Объемное плетение из соломки. Подвесные соломенные конструкции: приемы разработки и выполнения. Инкрустация соломкой.	3	2	-	4	4	Выполнение практических заданий, индивидуальные творческие задания, Публичная защита реферата
	Всего		16	-	18	38	Зачет
4 семестр							
11	**Раздел 11. Художественная обработка древесины**						
11.1	Художественная резьба по дереву	4	4	-	4	4 2ПП	Выполнение практических заданий, индивидуальные творческие задания, реферат
11.2	Выпиливание лобзиком	4	4	-	4	6	
11.3	Выжигание древесины	4	2	-	4	6	
11.4	Художественное точение древесины	4	2	-	2ПП	8	
11.5	Деревянная мозаика	4	2	-	2ПП	6	
11.6	Художественная роспись по дереву	4	2	-	2	6ПП	Выполнение практических заданий, индивидуальные творческие задания, Публичная защита реферата
	Всего		16	-	18	38	
5 семестр							
12	**Раздел 12. Художественная обработка металла**						
12.1	Художественная ковка	5	2	-	4	6	Выполнение практических заданий, индивидуальные творческие задания, реферат
12.2	Чеканка и штамповка	5	2	-	2	4	
12.3	Дифовка	5	2	-	2	4ПП	
12.4	Металлопластика. Басма.	5	2	-	2	4	
12.5	Гравировка	5	2	-	2ПП	6	
12.6	Художественное литье	5	2	-	2ПП	6	
12.7	Нанесение защитно-декоративных покрытий. Гальванопластика	5	2	-	2	4ПП	

12.8	Филигрань	5	2	-	2	4	Выполнение практических заданий, индивидуальные творческие задания, Публичная защита реферата
	Всего		16	-	18	38	Зачет
6 семестр							
13	**Раздел 13. Лоскутная техника**						
13.1	Лоскутное шитьё как вид декоративно-прикладного творчества.	6	1	-	2	4	Выполнение практических заданий, индивидуальные творческие задания, реферат
13.2	Традиционное лоскутное шитьё в России	6	-	-	-	4	
13.3	Технологические основы лоскутного шитья	6	2	-	2	4	
13.4	Основы цветной грамоты	6	-	-	-	4	
13.5	Гармоничные сочетания цветов. Техника «полоска»	6	2	-	2ПП	4	
13.6	Орнамент. Виды орнаментов «Свободная техника»	6	2	-	2	4	
13.7	Законы орнаментной композиции. Техника «квадрат», «треугольник»	6	2	-	2ПП	4	
13.8	Приёмы получения разнообразных фактур. Воспроизведение образцов традиционного лоскутного шитья.	6	2	-	2	6ПП	
13.9	Технология работы над лоскутным изделием.	6	1	-	2	4ПП	
13.10	Творческий проект. Русская тряпичная кукла. Народный костюм для куклы.	6	2	-	2	4	Выполнение практических заданий, индивидуальные творческие задания, Публичная защита реферата
	Всего		14	-	16	42	
7 семестр							
14	**Раздел 14 Русский народный костюм**						

14.1	Источники изучения теории и истории народного костюма	7	2	-	2	2	Выполнение практических заданий, индивидуальные творческие задания, реферат
14.2	Народный костюм как предмет художественно-эстетического и культурно-исторического анализа	7	2	-	-	4	
14.3	Материал, крой, силуэт, колористика, орнаментика народного костюма	7	2	-	2	4	
14.4	Классификация крестьянской одежды	7	2	-	-	4	
14.5	Основные комплексы народного костюма: сарафанный (Север) и его составные части	7	-	-	2ПП	2	
14.6	Основные комплексы народного костюма: поневный (Юг) и его составные части	7	2	-	-	4	
14.7	Прически, головные уборы, и грим русских крестьянок.	7	-	-	2	2	
14.8	Особенности древнеславянской мужской, женской и детской одежды.	7	2	-	-	4	
14.9	XVII в. - период становления основных костюмных комплексов	7	-	-	2ПП	4	
14.10	XVIII в. - Указ Петра I об обязательном ношении платья западноевропейского образца представителями правящих классов	7	-	-	2	2ПП	
14.11	Бытование "русского наряда" в городской среде до середины XIX в. Отношение передовой интеллигенции к русскому народному костюму как олицетворению идеи сохранения национальной самобытности.	7	1	-	-	4	
14.12	Традиционный Русский народный как источник деятельности ученых	7	1	-	2	8ПП	Выполнение практических заданий, индивидуальные творческие задания, Публичная

						защита реферата
Всего	14	-	14	44	Зачет с оценкой	
ИТОГО	108	-	132	264		

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

1 семестр

Раздел 1. Профессиональное и народное декоративно-прикладное искусство.

1.1. Истоки декоративно-прикладного искусства. 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 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.

Общее и специфическое в профессиональном и народном ДПИ: выражение субъективного, индивидуального через школы народного мастерства /в народном ДПИ/ - стремление противопоставить себя школе, индивидуальное выражение /в профессиональном ДПИ/; приверженность канону – преодоление канонов; творчество на основе следования традиции, коллективность – проявление индивидуальности, оригинальности; народное ДПИ как носитель этнического ядра художественной культуры – неявная связь с этнической культурой в профессиональном ДПИ; «планетарность» народного искусства, ее выражение в концептуальных образах /Г.К. Вагнер – слабое проявление «планетарности» в индивидуально-художественном творчестве; преемственность, устойчивость структуры в народном ДПИ – постоянная изменчивость в профессиональном ДПИ.

1.2. Виды декоративно-прикладного искусства. Синтез ДПИ с другими видами изобразительного искусства: графикой, живописью, скульптурой, архитектурой. Многообразие форм художественной культуры, их изначальная нерасчлененность – результат целостного познания и преобразования природной среды. Народное художественное творчество – корневое начало всех искусств. 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.

Виды народного и профессионального декоративно-прикладного искусства: художественная обработка дерева, металла, керамика, художественная обработка ткани (узорное ткачество, вышивка, роспись, лоскутное шитье и др.), стекла, рога, кости, кожи, меха; лаковая миниатюра, монументально-декоративное искусство мозаики, витража.

1.3. Средства художественной выразительности в декоративно-прикладном искусстве. Форма вещи, функциональная, конструктивная и эстетическая ценность формы; единство всех элементов формы: 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.

Орнамент как средство художественной выразительности в ДПИ. 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.

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/.

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.

Раздел 2. Художественная обработка дерева

2.1. Виды резьбы по дереву. Древнерусские традиции художественной обработки 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 /абрамцевско-кудринская резьба/ скульптурная, богородская резьба /объемная, глухая, прорезная, накладная/; контррельефная резьба /пряничные доски мастеров Москвы, Вязьмы, Тулы, Арзангельска, Городца и др./.

Влияние техники исполнения резьбы на своеобразие ее орнамента. Мотивы и символика орнаментов традиционной и современной домовой резьбы. Образы деревянной /топорной, резной и точеной/ игрушки. Инструменты для резьбы: ножи, стамески, пилы, сверла; приспособления для резьбы. Технология различных видов резьбы.

2.2. 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/.

2.3. Графические и живописные виды росписи по дереву Севера и Центра России. 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.

Раздел 3. Художественный текстиль

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

Специфика современного лоскутного шитья народов мира /пэчворк, квилт/ и России. Технология выполнения лоскутных композиций с эффектами статики и динамики.

3.2. 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.

3.3. 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. Украшающие швы.

3.4. Узорное вязание на спицах и крючком – традиционный промысел Севера России, Рязанской, Пензенской, Тульской и др. губерний. Краткая история возникновения вязания крючком и спицами. Многообразие и особенности вязания крючком. Украшение русского народного костюма XV – начала XX веков и городского костюма в России XVIII – начала XX веков вязаным кружевом. Сырье и материалы для вязания крючком и спицами. Ассортимент ниток и пряжи для вязания крючком и спицами. Ирландские кружева в современной одежде. Инструменты для вязания крючком и спицами. Условные обозначения схем узоров. Колорит, орнамент вязаных шерстяных изделий, их сходство с узорами браного ткачества и счетной вышивки. Оренбургские пуховые платки – паутинки. Технология узорного вязания на спицах и крючком.

3.5. 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.

3.6. Русская набойка. Роспись тканей. 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.

Роспись тканей. История возникновения. Искусство росписи тканей народов Индонезии, Индии, Китая и Японии. Шелковые ткани Китая XII в. Живопись периодов Тан и Сунн VII-XIII вв. (свитки-веера-ширмы). 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). Основные типы орнамента – геометрический, растительный, орнамент с изобразительными космогоническими

мотивами. Украшение шелковых платков двухсторонняя роспись ткани, применения для батикования штампов (чап).

Основные виды художественной росписи ткани (узелковая окраска ткани, холодный и горячий батик, свободная роспись ткани).

3.7. 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.

2 семестр

Раздел 4. Глина в декоративном искусстве и народных промыслах

4.1. 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.

4.2. 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.

4.3. 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.

Раздел 5. 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.

Раздел 6. Художественная обработка рога, кости, кожи, меха.

Художественное стекло

Художественные и технологические свойства материалов. Традиции в обработке кости в России. Холмогоры, Тобольск, Чукотка, Хотьково – центры косторезного искусства. Их своеобразие, художественные особенности ремесла. Резьба по камню. Традиции резьбы по камню для украшения архитектурных сооружений на Руси. Мастерство уральских камнерезов /Кунгур, красный Ясыл/. Творчество мастеров Борнукова, Екатеринбурга, Алтая и др. Тувинская резьба по камню.

Промыслы по созданию изделий из меха и кожи на Крайнем Севере России.

История развития промысла. Венецианское стекло. Чешское стекло. Русское художественное стеклоделие. Виды художественных изделий, способы декора стекла. Вклад М.В. Ломоносова в русское стеклоделие. Центры художественного стекла: Гусь-Хрустальный, Дятьково, Пенза, С.-Петербург и др. Технология художественного стекла.

Раздел 7. Геральдика

Истоки геральдического искусства. Геральдические орнаменты. Типы гербовых щитов. Символика цвета и изображения на русских гербах, гербы городов России. Приемы построения и создания в материале традиционных и современных гербов.

Раздел 8. Лаковая миниатюра России

Центры лаковой миниатюры: Федоскино, Палех, Холуй, Мстера. Федоскино – старейший центр лаковой миниатюры. История промысла и его традиции. Виды федоскинской масляной живописи – «по сквозному» и по-плотному. Сюжетика лаковых изображений: пейзаж, тематическая миниатюра, портрет, орнаментальные композиции /шотландки/.

Иконописные истоки в творчестве мастеров Палеха, Мстеры, Холуя. Жизнь русской деревни, сказочные, песенные, былинные мотивы в миниатюрах Палеха, Холуя, Мстеры. Сравнительная характеристика художественных особенностей различных центров лаковой миниатюры: цветовое решение, особенности форм архитектуры, пропорций фигур человека, характер пейзажа и др. Роль орнамента в лаковой миниатюре Палеха, Холуя, Мстеры. Ведущие миниатюристы. Технология миниатюрной живописи.

3 семестр

Раздел 9. Общие сведения о природных материалах

Тема 9.1.Технология обработки природных материалов как вид народного профессионального декоративно-прикладного искусства.

Народные традиции изготовления изделий из природного материала. Определение основных понятий ("народное искусство", "природные материалы" и др.). Характеристика видов природного материала. Многообразие художественных форм изделий из природного материала.

Тема 9.2. Береста и солома как художественные материалы. Художественные и технологические основы плетения из бересты.

Береста как художественный материал. Разновидности изделий из бересты. Солома как художественный материал. Разновидности изделий из соломы.Художественные и технологические основы плетения из бересты.

Тема 9.3. Конструирование изделий из пластовой бересты и сколотой.

Типы берестяных изделий. Конструирование изделий из пластовой бересты. Конструирование изделий из сколотой бересты.

Тема 9.4. Традиционное плетение и конструирование из соломки.

Солома как материал, используемый для плетения. Заготовка соломы. Подготовка соломы для плетения. Технологии и виды конструирования из соломы. Подвесные конструкции из соломы.

Тема 9.5. Искусство инкрустации соломки.

Определение инкрустации соломки. Необходимые материалы и техника выполнения. Инкрустация по грунту.Инкрустация по лаку. Инкрустация орнамента на крышке сундучка.

Раздел 10. Технология обработки природных материалов

Тема 10.1. Основы традиционной технологии художественной обработки природных материалов.

Сущность техник обработки природного материала. История возникновения техник. Характеристика природного материала. Виды художественной обработки материалов.

Тема 10.2. Технология конструирования традиционных украшений из бересты. Плоское плетение берестяных полос.

Разнообразие берестяных украшений. Украшения-обереги из бересты. Пояса и браслеты из бересты. Плоское плетение берестяных полос.

Тема 10.3. Прямое объемное плетение из бересты. Косое объёмное плетение из бересты. Варианты декора плетёных изделий.

Принцип прямого и косого плетения из бересты. Разнообразие вариантов декорирования плетёных изделий.

Тема 10.4. Технология плетения обуви из бересты. Технология плетения из пластовой бересты.

Основные принципы плетения обуви из бересты. Изделия из пластовой бересты.

Тема 10.5. Технология выполнения изделий из плоских соломенных плетешков. Изделия из соломки на основе квадратов и многоугольников.

Определение понятия «плетешок». Способы наращивания соломин в процессе плетения. Виды плетешков. Плетение квадратов и многоугольников из соломы. Изделия в основе, которых лежат квадраты и многоугольники.

Тема 10.6. Объемное плетение из соломки. Подвесные соломенные конструкции: приемы разработки и выполнения. Инкрустация соломкой.

Принципы объёмного плетения из соломки. Плетение цепочки. Подвесные соломенные конструкции. Изготовление соломенной подвески – шарообразный «паук». Инкрустация соломой.

4 семестр

Раздел 11. Художественная обработка древесины

Тема 11.1. Художественная резьба по дереву

Основные виды художественной резьбы. Инструмент для резьбы. Правила организации рабочего места и техника безопасности.Рисунок (геометрический рисунок) для резьбы. Геометрические рисунки в окружности, розетки, змейка.Контурная резьба. Скобчатая резьба.

Барельефная и скульптурная резьба (объемная) по дереву. Техника и технология резьбы. Роль рисунка и макета. Приемы работы. Понятие гармоничности цвета и структуры древесины. Материал для резьбы. Описание трудового процесса.

Тема 11.2. Выпиливание лобзиком.

Устройство и назначение лобзика. Рабочее место, правильность посадки, первоначальные навыки. Закрепление пилки в лобзике; приспособления, применяемые для заправки лобзика. Пропиловка прямых и волнистых линий; пропиловка тупых углов; выпиливание острого угла. Выпиливание круга, квадрата, треугольника. Зачистка и отшлифовка краев детали.

Основные понятия об узловых соединениях конструкции в объеме. Правила выпиливания сложного мелкого орнамента. Соединение на задвижных пазах. Соединение на шипах и пазах гранями. Соединение плоскими шипами и пазами, вставными шкантами. Выпиливание шипов и пазов. Филеночное соединение. Связывание деталей швами.

Тема 11.3. Выжигание древесины

Выполнение изделий с использованием выжигания. Особенности выполнения рисунка на изделиях. Виды выжигательных устройств. Техника и приемы выжигания по древесине. Приемы и способы наложения рисунка на древесину.

Тема 11.4. Художественное точение древесины

История развития токарного дела. Понятие точения древесины. Использование различных видов древесного материала для художественного точения. Применение искусственных древесных материалов для точения, росписи и выжигания. Заготовка материала. Сушка. Техника точения на станках. Приемы и способы. Основные виды материалов и приспособлений для точения. Особенности выполнения узлов на основаниях и концовках. Роль и характер использования выточенных изделий в быту.

Тема 11.5. Деревянная мозаика

Деревянная мозаика как один из видов декоративно-прикладного искусства. Основные этапы выполнения деревянной мозаики. Особенности резания, долбления и отделки. Понятие «анималистики». Выполнения работ из древесного и искусственного древесного материала. Варианты мозаики. Виды орнамента и композиции. Техника выполнения.

Тема 11.6. Художественная роспись по дереву.

Традиционные виды росписи по дереву (мезенская, петриковская, хохломская, жостовская, гжельская, городецкая, палехская и др.) Особенности подготовки деревянной заготовки для росписи. Методики переноса рисунка на заготовку. Краски для художественной росписи. Отделка лаком.

5 семестр

Раздел 12. Художественная обработка металла

Тема 12.1. Художественная ковка

Инструмент и оборудование для художественной ковки. Основные операции ковки. Холодная ковка. Способы соединения деталей. Декоративная отделка. Применение кованых изделий в быту.

Тема 12.2. Чеканка и штамповка.

Применение чеканки и штамповки в декоративной отделке. Инструмент для ковки и чеканки. Подходящие материалы для чеканки и штамповки. Технология выполения чеканки. Виды чеканов. Технология выполнения штамповки. Листовая и объемная штамповка.

Тема 12.3. Дифовка

Понятие дифовки (выколотки) и ее применение. Ударные инструменты. Опорные инструменты. Материал для дифовки. Процесс получения объемной формы. Расплющивание заготовки. Сгибание заготовки. Осадка металла.

Тема 12.4. Металлопластика. Басма

Применение. Инструменты для металлопластики. Особенности материала. Технология выполнения металлопластики. Понятие басмы. Материалы и инструмент. Изготовление матрицы. Технология басменного тиснения.

Тема 12.5. Гравировка

Понятие и применение гравировки. Виды гравировки. Плоскостная гравировка. Обронная гравировка. Виды резцов для выполнения гравировки. Процесс выполнения.

Тема 12.6. Художественное литье

Виды литья. Приспособления и инструменты для изготовления литейных форм. Формовка в трех и более опоках. Изготовление форм для ажурных отливок. Кусковая формовка. Формовка по гипсовым моделям. Изготовление художественных отливок по выплавляемым моделям. Изготовление форм для скульптур. Изготовление форм для

архитектурных отливок. Обработка и сборка художественных отливок. Основные виды дефектов отливок и причины их образования. Специальные способы литья.

Тема 12.7. Нанесение защитно-декоративных покрытий. Гальванопластика

Эмилирование. Виды эмалей. Состав эмали. Оксидирование. Технологии нанесения защитно-декоративных покрытий. Технология гальванопластики. Применение. Необходимые материалы. Процесс гальванизации. Плотность тока.

Тема 12.8. Филигрань

История филиграни. Область применения филиграни. Разновидности филигранной техники: напайная, рельефная, напайная с эмалью, ажурная, объемная. Технология изготовления филиграни.

6 семестр

Раздел 13. Лоскутная техника

Тема 13.1. Лоскутное шитьё как вид декоративно-прикладного творчества. Традиционное лоскутное шитьё России.

Ознакомление с программой спец. курса. Основные термины и понятия. Развития лоскутного шитья.

Тема 13.2. Традиционное лоскутное шитьё России.

Традиционное лоскутное шитьё России. Ткань как материал для творчества.

Тема 13.3. Технология основы лоскутного шитья.

Материалы, инструменты и оборудование. Работа с тканью. Характеристика тканей. Подготовка тканей к раскрою. Организация рабочего места. Основные технологические понятия лоскутного шитья. Технология лоскутного шитья.

Тема 13.4. Основы цветовой грамоты.

Цвет. Хроматическая и ахроматическая группа цветов, и их свойства. Тёплые и холодные цвета. Цветовой круг.

Тема 13.5. Гармоничные сочетания цветов. Техника «полоска».

Закономерности цвета: гармония и колорит. Гармонии родственных и контрастных цветов. Контраст цветов. Пространственное смешение цветов. Понятия о техниках лоскутного шитья. Техника «полоска».

Тема 13.6. Орнамент. Виды орнаментов. «Свободная техника».

Основные понятия об орнаменте. Виды орнаментов. Понятия о композиции орнамента. Пропорции. Ритм и пластика. Симметрия. Статичные и динамичные композиции. Композиционное решение лоскутных полотен. «Свободная техника» – сборка от середины основы – схема «Роза»; сборка от края основы.

Тема 13.7. Законы орнаментной композиции. Техника «квадрат», «треугольник».

Законы орнаментной композиции: пропорциональности, соподчинения, трехкомпонентности, контракта, орнамента, простоты. Правила композиций. Техника «квадрат» на примере рисунка «шахматка». Выполнение пуфиков. Техника «треугольник» – способы сборки.

Тема 13.8. Приёмы получения разнообразных фактур. Воспроизведение образцов традиционного лоскутного шитья.

Объединение лоскутов с разнообразной фактурой. Использование объёмных элементов.

Тема 13.9. Технология работы над лоскутным изделием.

Замысел, поиск композиционного решения. Этапы работы. Обработка края изделия. Стежка. Виды стежек.

Тема 13.10. Творческий проект. Русская тряпичная кукла. Народный костюм для куклы.

О русской тряпичной кукле. Не сшиваемая кукла (закрутка). Сшиваемая кукла. Этнографическая кукла. Русский народный костюм. Основы русского кроя. Цвет в народном костюме. Орнаментальный декор народного костюма. Творческий проект.

7 семестр

Раздел 14. Русский народный костюм

Тема 14.1. Источники изучения теории и истории народного костюма

- Источники по истории русского народного костюма: графические, письменные, вещественные. Особенности использования археологических и этнографических источников при изучении русского традиционного костюма.
- Понятие Русский народный костюм как синтетический вид народного творчества.
- Костюм как коллективный вид творчества народа.
- Природные, художественные и социальные особенности народного костюма.
- Всеобъемлющий характер принципа ансамблевости как в народном костюме, так и в народном искусстве в целом. Трактовка этого принципа в трудах М.А. Некрасовой.
- Отражение в многозначной символике народного костюма идей антропоморфной природы и космического человека, характерных чтя народного мышления по своей сути мифологического и синкретического. Поэтические воззрения славян на природу в трактовке А.Н. Афанасьева.

Тема 14.2. Народный костюм как предмет художественно-эстетического и культурно-исторического анализа

- Костюм как рукотворный предмет утилитарного назначения, выражающий эстетическое чувство человека, и одновременно художественный образ, содержательная ценность которого тесно связана с его функциями.
- Эстетическая ценность костюма как феномена практической и духовной жизни народа, выражающего его интересы и потребности, мышление, эмоции.
- XIV – XVII вв. – период формирования национальных особенностей русского народного костюма и выявления русского (великорусского) этнического самосознания и распространения этнонима «русские».

Тема 14.3. Материал, крой, силуэт, колористика, орнаментика народного костюма как этнокультурные знаки и символы

- Дореволюционные обряды и праздники, и их неотъемлемый атрибут — традиционные костюмы — мощное средство единения нации, передачи ее художественного и исторического опыта от поколения к поколению.
- Роль девичьей косы в обрядах гадания.
- Материал одежды как знак праздничной, будничной или обрядовой одежды, показатель социально-экономического положения владельца, его национальности, возраста, места проживания.
- Колористика - самый элементарный конкретно-чувственный признак будничной, праздничной, траурной одежды, устойчивый этнический, этнолокальный и половозрастной признак.
- Символы цвета,
- Праздничная и свадебная одежда южных и северных регионов до конца XIX, свадебные обряды,
- «Безразмерность» народной одежды как проявление ее практичности.
- Связь ширины крестьянской домоткани с мерами человеческой фигуры.

Бытование «русского наряда» в городской среде вплоть до середины XIX в. Простонародный костюм как знак сословной принадлежности у богатого купечества.

Тема 14.4. Классификация крестьянской одежды по различным основаниям: региональному, этнолокальному, половому, возрастному, степени зажиточности владельца, сословной принадлежности, социально – бытовым функциям, практическому назначению

- Одежда - социальный знак и символ престижа. Мода как механизм разложения традиционного костюма.

- Связь простонародной моды и городского костюма. Сохранение традиций народной одежды в позднем костюме. Функциональное назначение позднего ("городского") костюма. Унифицированность компонентов позднего комплекса народного костюма. Изменения в обрядовой одежде. Свадебный костюм на основе позднего

- Материал одежды как знак праздничной, будничной или обрядовой одежды, показатель социально-экономического положения владельца, его национальности, возраста, места проживания. Общая характеристика естественно-природного сырья и технологических особенностей производства (отбеливания, ткачества и окраски) и художественной специфики материалов народной одежды.

- Колористика как самый элементарный конкретно-чувственный признак будничной, праздничной, траурной одежды, как устойчивый этнический, этнолокальный и половозрастной признак, обусловленный как натуральным цветом сырья, так и особенностями эстетического восприятия человеком каждого цвета, психологией народа, эмоциональными ассоциациями, связанными с традиционными жизненными представлениями. Красный цвет как символ долголетия, силы, плодородия, могущества, власти, цвет огня, крови, солнца. Белый цвет — символ чистоты, милосердия и траура. Черный цвет символ земли, покоя, постоянства, отрешения и траура.

- Образность — "основа русского духа и глаза". Орнамент— "самая первая и главная отрасль нашего искусства с тех пор, как мы себя помним", "эпопея исходу мира и назначению человека"

- Повторность, ритм, симметрия как характерные особенности орнамента. Геометрический, растительный, орнитоморфный, зооморфный, антропоморфный и полиморфный виды орнамента.

- Традиционные мотивы орнамента русского народного костюма: круги, ромбические и крестообразные фигуры, изображения коня, оленя, птицы — солярные знаки; прямая линия — символ земли; женская фигура — символ земли и плодородия; волнообразная ритмическая линия — знак воды; дерево — символ вечно живой природы, две птицы головой к голове — символ счастливого брака.

- Художественно-конструкторские функции орнамента: соединение разных материалов, цветов, конструирование формы и определение ее тяжести, разбивка плоскостей. Обереговая, продуцирующая, эстетическая, познавательная и воспитательная функция орнамента. Трактовка Б. Рыбаковым образно-стилистической структуры праздничного костюма южно-великорусской крестьянки как своеобразной модели вселенной.

- “Безразмерность’’ народной одежды как проявление ее практичности. Подпоясывание как средство выражения массивности форм, подчеркивания архитектоники народного костюма, определение его пропорций, согласование с фигурой. Связь ширины крестьянской домоткани с мерами человеческой фигуры. Кратность линейных размеров частей костюма и принцип подобия форм основных его частей. Преобладание в южнорусских костюмах прямого кроя, а в северорусских — расклешенных форм. Обусловленность силуэта одежды ее кроем. Простые геометрические формы или их сочетание — основа силуэтных изображений русского народного костюма. Конструкция, технология изготовления, способ

ношения составных частей русского народного костюма (вдевая в рукава или проймы, укрепляя на талии, бедрах или плечах, надевая внакидку на голову или плечи и др.)— средства создания выразительных и объемных форм.

Тема 14.5. Основные комплексы народного костюма: сарафанный (Север) и его составные части

- Сарафан как основа среднерусского комплекса. Сочетание элементов южнорусского и северорусского костюма,
- Северорусские украшения и их типы.
- Использование при изготовлении украшений жемчуга и бисера.
- Северорусские пояса и их использование в женской одежде. Типы поясов.
- Среднерусский комплекс.
- Декор и украшения в северном комплексе.
- Конструктивные особенности рубах северных регионов,
- Рубахи с прямыми поликами - характерная часть северорусского комплекса с сарафаном.
- Декор женских рубах. Рубаха как девичья и обрядовая одежда.
- Декор рубах северных регионов,
- Обувь: лапти из лыка; «чуни» или «ходоки» из веревок; «постолы», «поршни» из одного куска кожи на вздержке из ремня; сапоги; закрытые кожаные коты и открытые; валенки.
- Сарафан — общерусская женская одежда. Четыре основных типа сарафана: глухой и распашной косоклинные, прямой ('круглый» «московский») и «с лифом», сарафан-юбка (переходный комплекс от сарафана к юбке); материал, крой, декор,
- Изменения в крое сарафанов в конце XIX - начале XX в.
- Передники в северорусском костюмном комплексе и их типы,
- Функциональное назначение передников,
- Декор передников.
- Женская плечевая одежда как дополнение к костюму северного комплекса,
- Типы женской плечевой одежды и ее характерные особенности.
- Пояса тканые, витые, плетеные, вязаные, бисерные, жемчужные, из ткани, металлические: технология изготовления, декор, способы ношения и функции.
- Душегрея — род короткого кафтана с рукавами («холодник») или без рукавов («обжим»). Материал, крой, отделка и способы ношения.
- Силуэт женщины в костюме с сарафаном.
- Женская верхняя одежда и ее функциональное назначение.
- Типы верхней одежды. Материалы для ее изготовления и отделка.

Тема 14.6. Основные комплексы народного костюма: поневный (Юг) и его составные части

- Повторность, ритм, симметрия - характерные особенности орнамента. Геометрический, растительный, орнитоморфный, зооморфный, антропоморфный и полиморфный виды орнамента.
- Художественно-конструкторские функции орнамента: соединение разных материалов, цветов, конструирование формы и определение ее тяжести, разбивка плоскостей.
- Обереговая, продуцирующая, эстетическая, познавательная и воспитательная функция орнамента в народном костюме.
- Характеристики таких старинных приемов русской вышивки, как счетная гладь, набор, цветная перевить, двусторонний крест, белая строчка по вывернутой сетке, тамбурная

вышивка цветными нитками, а также распространившейся по всей России к началу XX в. черно-красной вышивки крестом по канве («броккаровские» узоры).

- Украшения и их типы.
- Использование в южнорусском костюмном комплексе украшений из перьев птиц и бисера. Особенности материала для изготовления "пушков" (связь с особенностью головных уборов)
- Поясные украшения костюма.
- Льняная или конопляная рубаха — главная составная часть одежды русских крестьянок.
- Художественно-конструкторские особенности основных типов рубах южных регионов, рубахи с косыми поликами как характерная часть южнорусского поневного комплекса.
- Декор женских рубах: место расположения, техника, отличия отделки рубах в зависимости от их функционального назначения. Использование рубахи как девичьей одежды.
- Рубаха как обрядовая одежда.
- Типы распашных (растополка, разнополка, простая) и глухих (с прошвой, без прошвы в виде юбки) понев, понева-плахта: их этнолокальная специфика.
- Изменения в крое понев в конце XIX - начале XX в.
- Типы южнорусских передников: туникообразный с рукавами и без рукавов, передник на кокетке, высокий и короткий передники. Назначение и этнолокальная специфика передников.
- Декор передников (особенности техники - ткачество). Особенности использования передников в девичьей и женской одежде.
- Кастолан как промежуточный вариант между туникообразным передником без рукавов и сарафаном.
- Женская нагрудная одежда (туникообразная и распашная, на лямках)
- Женская плечевая одежда как дополнение южнорусского комплекса. Типы женской плечевой горничной одежды и ее характерные особенности.
- Женская верхняя одежда и ее функциональное назначение. Типы верхней одежды. Материалы для ее изготовления и отделка.

Тема 14.7. Прически, головные уборы, и грим русских крестьянок

- Украшения и дополнения поневного комплекса: нагрудные, шейные, поясные подвески, височные и ушные украшения.
- Магические и декоративные функции женских украшений.
- «Сорока» — древний клинообразный женский головной убор,
- Типы девичьих причесок: простые и сложные, прическа как опознавательная примета старых дев, вдов, «покрыток» (согрешивших до брака девушек).
- Коса (волосы) как средоточие красоты, невинности, воли, брачных возможностей девушки, символ девичья.
- Прически замужних крестьянок — две косы или разделенные на две пряди волосы, уложенные надо лбом «рогами»; узел на затылке из заплетенных или незаплетенных волос.
- Девичьи головные уборы, их отделка и украшения.
- Кички - характерные женские головные уборы, входящие в южнорусский костюмный комплекс.
- Трехчастная структура женского головного убора: кичка, сорока, позатылень.
- Полотенчатые головные уборы и платки. Особенности головных уборов молодых женщин.

- Отделка, украшения и дополнения женских головных уборов, зависимость их выбора от возраста женщины
- Кокошник – символ небосвода,
- Типы кокошников и региональные особенности головных уборов молодух.
- Повойники, платки и шали, головные полотенца.
- Девичьи головные уборы и их этнолокальная специфика.
- Материалы для отделки и украшения северорусских женских головных уборов.

Тема 14.8. Основные этапы становления и развития традиционного русского народного костюма. Особенности древнеславянской мужской, женской и детской одежды

- Мифология Восточных славян,
- Конструктивные особенности Восточнославянского костюма (женский, мужской, детский),
-Различия в костюме представителей разных социальных слоев. Заимствованные элементы в одежде элитарных слоев и их распространения в общерусском костюме.
- Традиционная обувь этого периода,
- Декор и его магические символы,
- Дополнения к костюму,
- Представления древних славян о магической силе женских волос, обусловленные этим акты перемены прически и головного убора невесты во время свадебного обряда.
- Принятие христианства как символ рождения Руси,
- Конструктивные особенности костюма Костюм киевской Руси (схожесть с византийским костюмом),
- Первое упоминание паневы,
- Разделение женского костюма на костюм замужней женщины и девичий костюмы,
- Мужской костюм этого периода,
- Традиционная обувь, декор и дополнения к костюму,
- Эстетические представления о женской и мужской красоте,
- Ткани

Тема 14.9. XVII в. - период становления основных костюмных комплексов

- Изменения в русском обществе XIV-XVI в. Отражение централизации русского государства в костюме.
- Конструктивные особенности костюма Московской Руси,
- Разделение костюма по сословиям,
- Женский и девичий костюмы,
- Мужской костюм этого периода,
- Пояс как неотделимая часть костюма,
- Подпоясывание как средство выражения массивности форм, подчеркивания архитектоники народного костюма
- Царское облачение,
- Костюм духовенства,
- Костюм воина,
- Традиционная обувь, декор и дополнения к костюму,
- Ткани,
- Первые ткацкие производства.
- XVII в. — время становления основных костюмных комплексов (разделение на южный и северный),

Тема 14.10. XVIII в. - Указ Петра I об обязательном ношении платья западноевропейского образца представителями правящих классов

- Общенародный эстетический идеал красоты внешнего облика человека, костюма и его манеры ношения — специфическая черта национальных эстетических воззрений русских вплоть до Петровских реформ.

-Указы Петра I об обязательном ношении платья иноземного образца представителями правящих классов.

- Петровские указы об обязательном сбривании бород представителями правящих классов.

-Распространение в светских кругах моды на ношение стилизованных русских костюмов (сарафана, стянутого поясом под грудью, рубахи с большим вырезом, кокошника, повязки или венца), вызванное подъемом патриотических настроений после победы в войне 1812г.

Тема 14.1. Бытование "русского наряда" в городской среде до середины XIX в. Отношение передовой интеллигенции к русскому народному костюму как олицетворению идеи сохранения национальной самобытности

- Краткая характеристика исторического периода.

- Бытование "русского наряда" в городской среде вплоть до середины XIX в. Простонародный костюм как знак сословной принадлежности у богатого купечества.

- Отношение передовой интеллигенции к русскому народному костюму как олицетворению идеи сохранения национальной самобытности, как к средству диалогического общения прошлого России с ее настоящим и будущим.

- Художник-модельер Н.П. Ламанова — основоположница использования традиционных форм, и характера орнаментации, декоративных принципов народной одежды в создании костюма повседневной жизни города.

- Угасание традиции изготовления русского народного костюма в 30-е годы XX в.

- Деятельность этнографических и фольклорных ансамблей по популяризации традиций народной одежды в 70 — 90-е гг. Процесс постепенного возврата традиционного народного костюма в быту в качестве празднично-ритуальной одежды, характерный для деревень Архангельской, Брянской, Курской, Воронежской, Белгородской и некоторых других областей, а также для мест компактного проживания казачества, старообрядцев, наблюдаемый в последние два десятилетия.

Тема 14.12. Традиционный Русский народный как источник деятельности ученых.

Собрания русского народного костюма Государственного исторического музея, Музея этнографии народов России в Санкт – Петербурге, Сергиево – Посадского Государственного историко-художественного музея – заповедника.

Деятельность крупных исследователей и этнографов Д.К. Зеленина, Н.М. Могилянской, Н.П. Грибковой, коллекционеров И.Я. Билибина, А.В. Худорожевой, Н.Л. Шабельской и многих других квалифицированных специалистов по собиранию великолепных коллекций русского народного костюма, обладающих огромной научной и художественной ценностью.

Общая характеристика наиболее крупных музейных коллекций русского народного костюма, хранящихся в Государственном историческом музее в Москве, Государственном музее этнографии в Санкт- Петербурге, Сергиево-Посадском Государственном историко-художественном музее-заповеднике.

Произведения древнерусской живописи и русских художников XVIII — XX вв., художественная, публицистическая и мемуарная литература, в которой содержится описание

национальной одежды русских — важные источники информации о данном виде народной художественной культуры. Реконструкция смыслового содержания народных костюмов посредством привлечения таких взаимообусловленных источников, как мифология, сведения об обычаях и обрядах, религиозных и магических представлениях крестьян, фольклор, технологические знания народных мастеров.

Угасание традиции изготовления русского народного костюма в 30-е годы XX в.

5. Образовательные технологии, в том числе перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Основы творческо-конструкторской деятельности и декоративно-прикладного творчества»

Образовательные технологии: проблемного обучения, технология развития критического мышления, рейтинговая.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Основы творческо-конструкторской деятельности и декоративно-прикладного творчества»: мультимедиа технологии, технологии смешанного обучения, технологии визуализации (презентационная графика, виртуальная экскурсия).

Методы: информационно-рецептивный, частично поисковый, творческий (дискуссия, групповая работа,

Инновационные формы учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в следующих формах: лекция – визуализация (презентация), лекция проблемного характера.

В ходе практических занятий организуются: выполнение художественных проектов на основе самостоятельной разработки дизайна и технологии изделия (в том числе на применение ИКТ в учебном процессе), мастер-классы (в том числе и заочные, с помощью видео).

Практические занятий проводятся в интерактивных формах, среди которых основными являются тренинги, разбор конкретных ситуаций. (Раздел Художественный текстиль: Традиционное и современное лоскутное шитьё. Узорное вязание на спицах. Узорное вязание крючком. Традиционная русская народная вышивка. Современная вышивка. Строчевая вышивка.).

Выполнение практических заданий по сравнению, анализу и проектированию изделий изучаемого вида декоративно-прикладного искусства; занятия – путешествия по разным векам и странам для изучения различных видов декоративно-прикладного искусства, входящих в программу; после окончания выполнения творческой работы предусмотрен творческий отчет внутри группы.

Для подготовки докладов, выполнения индивидуальных заданий студенты используют электронный каталог библиотеки, электронные ресурсы электронных библиотечных систем «Университетская книга» (Режим доступа: www.biblioclub.ru), ЭБС Шуйского филиала ИвГУ на платформе «Руконт».

При этом используются разнообразные технические устройства и программное обеспечение, информационные и коммуникационные технологии.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Организация самостоятельной работы студента предполагает: анализ литературы и готовых изделий по различным видам декоративно-прикладного искусства (имеющихся на кафедре технологии, экономики и сервиса по дисциплине «Основы творческо-конструкторской деятельности и декоративно-прикладного творчества» (по конкретному виду декоративно-прикладного искусства); методическую работу студентов и разработку

презентаций по разделам программы; подготовку и оформление рефератов и презентаций к ним выполнение творческой работы, (см. таблицу 4.1).

Методические материалы, обеспечивающие самостоятельную работу студентов: литература в университетской библиотеке, сайты по декоративно-прикладному искусству в интернете, видеофильмы.

Полностью весь методический материал по обеспечению самостоятельной работы студентов приводится в приложении 1 к РП.

Доступ к методическим материалам самостоятельной работы студентов рабочей программы дисциплины «Основы творческо-конструктивной деятельности и декоративно-прикладного творчества» осуществляется через сайт Шуйского филиала ИвГУ.

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

Правила рейтинговой системы оценивания результатов обучения студентов по дисциплине «Основы творческо-конструктивной деятельности и декоративно-прикладного творчества»
1 семестр

Вид работы	**Количество баллов**
Текущая работа:	**0-10**
Устный ответ	0-2,5
Практические занятия (4 заданий каждое до 1,25)	0-5
Активность на занятиях (дополнения, уточнения, исправления устного ответа товарища)	0-2,5
Текущий контроль 1 (проектное задание) Проектное задание по изготовлению изделия декоративно-прикладного творчества	**0-5**
Текущая работа:	**0-10**
Устный ответ	0-2,5
Практические занятия (4 заданий каждое до 1,25)	0-5
Активность на занятиях (дополнения, уточнения, исправления устного ответа товарища)	0-2,5
Текущий контроль 2 (проектное задание, тестирование) Проектное задание по изготовлению изделия декоративно-прикладного творчества	**0-5**
Выполнение семестрового плана самостоятельной работы	**30**
Посещаемость	**0-10**
Промежуточный контроль (экзамен)	**0-30**
Итого	**0-100**
Премиальные баллы:	
Участие в олимпиаде	0-5
Выступление на конференциях	0-5
Участие в конкурсах научных работ	0-5
Штрафы	
Нарушение сроков сдачи работ	минус 0,5-5
Отказ от ответа на практическом занятии	минус 0,5-2
Рейтинговая оценка по дисциплине	**максимум 100 баллов**

2 семестр

Вид работы	Количество баллов
Текущая работа:	**0-10**
Устный ответ	0-2,5
Практические занятия (2 заданий каждое до 2,5)	0-5
Активность на занятиях (дополнения, уточнения, исправления устного ответа товарища)	0-2,5
Текущий контроль 1 (проектное задание) Проектное задание по изготовлению изделия декоративно-прикладного творчества	**0-5**
Текущая работа:	**0-10**
Устный ответ	0-2,5
Практические занятия (2 заданий каждое до 2,5)	0-5
Активность на занятиях (дополнения, уточнения, исправления устного ответа товарища)	0-2,5
Текущий контроль 2 (проектное задание, тестирование) Проектное задание по изготовлению изделия декоративно-прикладного творчества	**0-5**
Выполнение семестрового плана самостоятельной работы	**30**
Посещаемость	**0-10**
Промежуточный контроль (экзамен)	**0-30**
Итого	**0-100**
Премиальные баллы:	
Участие в олимпиаде	0-5
Выступление на конференциях	0-5
Участие в конкурсах научных работ	0-5
Штрафы	
Нарушение сроков сдачи работ	минус 0,5-5
Отказ от ответа на практическом занятии	минус 0,5-2
Рейтинговая оценка по дисциплине	**максимум 100 баллов**

3 семестр

Вид работы	Количество баллов
Текущая работа:	**0-10**
Устный ответ	0-2,5
Практические занятия (4 заданий каждое до 1,25)	0-5
Активность на занятиях (дополнения, уточнения, исправления устного ответа товарища)	0-2,5
Текущий контроль 1 (проектное задание) Проектное задание по изготовлению изделия декоративно-прикладного творчества	**0-5**
Текущая работа:	**0-10**
Устный ответ	0-2,5
Практические занятия (5 заданий кажое до 1)	0-5
Активность на занятиях (дополнения, уточнения, исправления устного ответа товарища)	0-2,5
Текущий контроль 2 (проектное задание, тестирование)	**0-5**

Проектное задание по изготовлению изделия декоративно-прикладного творчества	
Выполнение семестрового плана самостоятельной работы	**30**
Посещаемость	**0-10**
Промежуточный контроль (зачет)	**0-30**
Итого	**0-100**
Премиальные баллы:	
Участие в олимпиаде	0-5
Выступление на конференциях	0-5
Участие в конкурсах научных работ	0-5
Штрафы	
Нарушение сроков сдачи работ	минус 0,5-5
Отказ от ответа на практическом занятии	минус 0,5-2
Рейтинговая оценка по дисциплине	**максимум 100 баллов**

4 семестр

Вид работы	**Количество баллов**
Текущая работа:	**0-10**
Устный ответ	0-2,5
Практические занятия (4 заданий каждое до 1,25)	0-5
Активность на занятиях (дополнения, уточнения, исправления устного ответа товарища)	0-2,5
Текущий контроль 1 (проектное задание) Проектное задание по изготовлению изделия декоративно-прикладного творчества	**0-20**
Текущая работа:	**0-10**
Устный ответ	0-2,5
Практические занятия (5 заданий кажое до 1)	0-3
Активность на занятиях (дополнения, уточнения, исправления устного ответа товарища)	0-2,5
Текущий контроль 2 (проектное задание, тестирование) Проектное задание по изготовлению изделия декоративно-прикладного творчества	**0-20**
Выполнение семестрового плана самостоятельной работы	**30**
Посещаемость	**0-10**
Промежуточный контроль (в этом семестре не предусмотрен)	**-**
Итого	**0-100**
Премиальные баллы:	
Участие в олимпиаде	0-5
Выступление на конференциях	0-5
Участие в конкурсах научных работ	0-5
Штрафы	
Нарушение сроков сдачи работ	минус 0,5-5
Отказ от ответа на практическом занятии	минус 0,5-2
Рейтинговая оценка по дисциплине	**максимум 100 баллов**

5 семестр

Вид работы	Количество баллов
Текущая работа:	**0-10**
Устный ответ	0-2,5
Практические занятия (4 заданий каждое до 1,25)	0-5
Активность на занятиях (дополнения, уточнения, исправления устного ответа товарища)	0-2,5
Текущий контроль 1 (проектное задание) Проектное задание по изготовлению изделия декоративно-прикладного творчества	**0-5**
Текущая работа:	**0-10**
Устный ответ	0-2,5
Практические занятия (5 заданий кажое до 1)	0-5
Активность на занятиях (дополнения, уточнения, исправления устного ответа товарища)	0-2,5
Текущий контроль 2 (проектное задание, тестирование) Проектное задание по изготовлению изделия декоративно-прикладного творчества	**0-5**
Выполнение семестрового плана самостоятельной работы	**30**
Посещаемость	**0-10**
Промежуточный контроль (зачет)	**0-30**
Итого	**0-100**
Премиальные баллы:	
Участие в олимпиаде	0-5
Выступление на конференциях	0-5
Участие в конкурсах научных работ	0-5
Штрафы	
Нарушение сроков сдачи работ	минус 0,5-5
Отказ от ответа на практическом занятии	минус 0,5-2
Рейтинговая оценка по дисциплине	**максимум 100 баллов**

6 семестр

Вид работы	Количество баллов
Текущая работа:	**0-10**
Устный ответ	0-2,5
Практические занятия (2 заданий каждое до 2,5)	0-5
Активность на занятиях (дополнения, уточнения, исправления устного ответа товарища)	0-2,5
Текущий контроль 1 (проектное задание) Проектное задание по изготовлению изделия декоративно-прикладного творчества	**0-20**
Текущая работа:	**0-10**
Устный ответ	0-2,5
Практические занятия (2 заданий каждое до 2,5)	0-5
Активность на занятиях (дополнения, уточнения, исправления устного ответа товарища)	0-2,5
Текущий контроль 2 (проектное задание, тестирование)	**0-20**

Проектное задание по изготовлению изделия декоративно-прикладного творчества	
Выполнение семестрового плана самостоятельной работы	**30**
Посещаемость	**0-10**
Промежуточный контроль (в этом семестре не предусмотрен)	**-**
Итого	**0-100**
Премиальные баллы:	
Участие в олимпиаде	0-5
Выступление на конференциях	0-5
Участие в конкурсах научных работ	0-5
Штрафы	
Нарушение сроков сдачи работ	минус 0,5-5
Отказ от ответа на практическом занятии	**минус 0,5-2**
Рейтинговая оценка по дисциплине	**максимум 100 баллов**

7 семестр

Вид работы	**Количество баллов**
Текущая работа:	**0-10**
Устный ответ	0-2,5
Практические занятия (4 заданий каждое до 1,25)	0-5
Активность на занятиях (дополнения, уточнения, исправления устного ответа товарища)	0-2,5
Текущий контроль 1 (проектное задание) Проектное задание по изготовлению изделия декоративно-прикладного творчества	**0-5**
Текущая работа:	**0-10**
Устный ответ	0-2,5
Практические занятия (4 заданий каждое до 1,25)	0-5
Активность на занятиях (дополнения, уточнения, исправления устного ответа товарища)	0-2,5
Текущий контроль 2 (проектное задание, тестирование) Проектное задание по изготовлению изделия декоративно-прикладного творчества	**0-5**
Выполнение семестрового плана самостоятельной работы	**30**
Посещаемость	**0-10**
Промежуточный контроль (зачет с оценкой)	**0-30**
Итого	**0-100**
Премиальные баллы:	
Участие в олимпиаде	0-5
Выступление на конференциях	0-5
Участие в конкурсах научных работ	0-5
Штрафы	
Нарушение сроков сдачи работ	минус 0,5-5
Отказ от ответа на практическом занятии	минус 0,5-2
Рейтинговая оценка по дисциплине	**максимум 100 баллов**

Для текущего контроля успеваемости необходимо выполнить проектное задание по изготовлению изделия декоративно-прикладного творчества. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Основы творческо-конструкторской деятельности и декоративно-прикладного творчества» предусматривается несколько видов отчетности – зачет, зачет с оценкой и экзамен, но во всех семестрах изучения дисциплины, контролируемые знания, умения и владения, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, проверяются индивидуальными творческими заданиями и экзаменационными вопросами, а также рейтинговой системой оценивания результатов обучения. Индивидуальное творческое задание выполняется в процессе практической и самостоятельной работы по подготовке к экзамену (зачету, зачету с оценкой). Максимальное количество баллов, которое возможно получить на экзамене (зачете, зачете с оценкой) – 30 баллов.

Критерии оценки за индивидуальное творческое задание:

За выполненное задание максимальное количество баллов – 15.

12-15 баллов – качественно и грамотно выполнено творческое задание.

8-11 баллов – качественно и грамотно выполненные творческие задания, но с нарушением объёма выполненного задания или неаккуратное оформление.

4-7 баллов – творческое задание выполнено, но с нарушением объёма выполненного задания и неаккуратное оформление, или допущены отклонения в правильности исполнения задания.

0-3 балла – некачественно выполнено творческое задание; с нарушением объёма и неаккуратное оформление; допущены отклонения в правильности исполнения задания и технологии изготовления.

Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов. Каждый вопрос оценивается 7,5 баллами, за два вопроса студент может набрать 15 баллов. При ответе на вопрос студенту необходимо переложить теоретические знания на практический конкретный пример, показать уровень сформированности компетенций (пороговый, базовый и повышенный уровень).

Критерии оценки:

6-7,5 баллов – оценивается как **«отлично»** и ставится студентам, которые при ответе:

- обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала;
- демонстрируют знание современной учебной и научной литературы;
- способны творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;
- владеют понятийным аппаратом;
- подтверждают теоретические знания примерами из практики.

4-5 баллов – оценивается как **«хорошо»** и ставится студентам, которые при ответе:

- обнаруживают твёрдое знание программного материала;
- усвоили основную и наиболее значимую дополнительную литературу;
- способны применять знание теории к решению задач профессионального характера;
- допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.

2-3 балла – оценивается как **«удовлетворительно»** и ставится студентам, которые при ответе:

- в основном знают программный материал;
- в целом усвоили основную литературу;
- допускают существенные погрешности в ответе на вопросы.

0-1,5 балла – оценивается как **«неудовлетворительно»** и ставится студентам, которые при ответе:

- обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала;
- допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы;
- демонстрируют незнание теории и практики предмета.

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

Оценка на экзамене (зачете, зачете с оценкой) выставляется по следующей шкале:

Шкала оценки результатов освоения дисциплины «Основы творческо-конструкторской деятельности и декоративно-прикладного творчества» 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 «Основы творческо-конструкторской деятельности и декоративно-прикладного творчества» в полном объёме представлен в Приложении 2 к рабочей программе

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Учебная и учебно-методическая литература:

– основная литература:

1. Наумов, В. П. Творческо-конструкторская деятельность : учебное пособие : [16+] / В. П. Наумов. – 2-е изд., испр. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 183 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603110. – Библиогр.: с. 164-167. – ISBN 978-5-9765-4265-5. – Текст : электронный.
2. Куракина, И. И. Теория и история традиционного прикладного искусства: учебно-наглядное пособие для самостоятельной и внеаудиторной работы студентов : [16+] / И. И. Куракина ; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2018. – Часть 1. – 161 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499524. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906697-78-3. – Текст : электронный.
3. Куракина, И. И. Теория и история традиционного прикладного искусства: учебно-наглядное пособие для самостоятельной и внеаудиторной работы студентов / И. И. Куракина ; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2018. – Часть 2. – 163 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499521. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906697-80-6. – Текст : электронный.

– дополнительная литература:

1. Алексеева, И. В. Основы теории декоративно-прикладного искусства : учебник / 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. Барташевич, А. А. Художественная обработка дерева : учебное пособие : [12+] / А. А. Барташевич, А. М. Романовский. – 2-е изд., стер. – Москва : Директ-Медиа, 2022. – 256 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685147. – Библиогр.: с. 249. – ISBN 978-5-4499-3007-1. – Текст : электронный.
3. Бойченко, И. В. Основы теории декоративно-прикладного искусства с практикумом. Народные художественные промыслы: учебно-методическое пособие для студентов: [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. Вакуленко, Е. Г. Народное декоративно-прикладное творчество : теория, история, практика : учебное пособие / Е. Г. Вакуленко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 384 с. : 16 л. ил.
5. Величко, Н. К. Русская роспись: техника, приемы, изделия / Н. К. Величко. - Москва : АСТ-Пресс книга, 2014. - 224 с. : ил.
6. Заёнчик, В. М. Основы творческо-конструкторской деятельности. Методы и организация : учебник для вузов / В. М. Заёнчик, А. А. Карачёв, В. Е. Шмелёв. - Москва : Академия, 2004. - 256 с.
7. Заёнчик, В. М. Основы творческо-конструкторской деятельности. Предметная среда и дизайн : учебник для вузов / В. М. Заёнчик, А. А. Карачёв, В. Е. Шмелёв. - Москва : Академия, 2006. - 320 с.
8. Иванова, А. А. Искусство вышивки / А. А. Иванова. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. - 176 с. : ил.
9. 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. : 16 с. цв. ил.
10. Куликова, О. П. Поделки из природных материалов / О. П. Куликова. - Москва : МСП, 2007. - 96 с. : ил.
11. Соколов, М. В. Художественная обработка металла. Азы филиграни : учебное пособие для студентов / М. В. Соколов. - Москва : ВЛАДОС, 2005. - 143 с. : ил.
12. Сохачевская, В. В. Художественный текстиль: материаловедение и технология : учебное пособие для вузов / В. В. Сохачевская. - Москва : Владос, 2010. - 126 с.
13. Ткаченко, А. В. Художественная керамика : учебное пособие / А. В. Ткаченко, Л. А. Ткаченко ; Кемеровский государственный университет культуры и искусств. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2015. – 244 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438381. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8154-0313-0. – Текст : электронный.
14. Уваров, С. Н. Основы творческо-конструкторской деятельности : учебное пособие для вузов / С. Н. Уваров, М. В. Кунина. - Москва : Академический Проект, 2005. - 80 с. : ил.
15. 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.

Интернет-ресурсы:

1. http://stranamasterov.ru/node/9668 сайт «Страна мастеров» - плетение
2. http://tues.narod.ru/master-class/6/pyatkov.html сайт «Мастер-классы с берестой»
3. http://www.quilters.ru/main/history.php сайт ассоциации лоскутного шитья России
4. http://www.rukukla.ru/article/mywork/trapi4nye_kukly.htm сайт «Тряпичные куклы»
5. http://www.artprojekt.ru/library/rus18/st021.html Энциклопедия искусства
6.http://www.narodko.ru/article/kroy/poaca_i_opoacki.htm узорное ткачество
7.http://www.kefa.ru/article/kefa/you/formovka_na_cilindri4eckoi_bolvanke.htm сайт «Народные промыслы» Керамика
8.Декоративно-прикладное искусство http://dic.academic.ru
9. Национальный фонд художественного образования (США). http://www.naea-reston.org
10. Словарь дизайнера http://stroipanorama.ru/slovar_menu/slovar_dizaynera/index
11. Художественное декорирование. Проектирование художественного декорирования. http://profstroysv.ru/dekor.html
12. 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»;
Словари и энциклопедии на Академике. - https://dic.academic.ru/.

Программное обеспечение:
В процессе изучения дисциплины используются офисные пакеты MicrosoftOffice, OpenOffice, программа для просмотра и чтения файлов PDFAdobeAcrobatReaderDC, программа для воспроизведения флэш-анимации в браузерах AdobeFlashPlayer, 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 лекционного типа, обеспечивающие тематические иллюстрации: электронные презентации; электронные плакаты российского центра музейной педагогики и детского творчества Русского музея, видеолики и плакаты официальных информационных порталов.

Автор рабочей программы дисциплины: О.Н. Рябова, заведующий кафедрой технологии, экономики и сервиса, кандидат педагогических наук, доцент.

Программа рассмотрена на заседании кафедры технологии, экономики и сервиса «19» февраля 2026 г., протокол № 6.

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ О.Н. Рябова
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ О.Н. Рябова
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____О.Н. Рябова
(подпись)

Приложение 1.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Основы творческо-конструкторской деятельности и декоративно-прикладного творчества»

1-2 семестр

Практическое занятие 1.

Раздел 1. Профессиональное и народное декоративно-прикладное искусство.

Тема 1.1. Истоки декоративно-прикладного искусства.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Что Вы понимаете под определением искусство в контексте феномена развития человеческого сознания от религиозно-мифологического к научному и эстетическому.
2. Дайте характеристику материально-технической культуре общества и явлениям художественной деятельности как понятиям определяющие факторы развития декоративно-прикладного искусства.
3. Перечислите функции, конструкции, материала и декора в произведениях декоративно-прикладного искусства.
4. Что такое народное творчество.
5. Что общего и специфического в профессиональном и народном ДПИ: выражение субъективного, индивидуального через школы народного мастерства /в народном ДПИ/ - стремление противопоставить себя школе, индивидуальное выражение /в профессиональном ДПИ/; приверженность канону – преодоление канонов; творчество на основе следования традиции, коллективность – проявление индивидуальности, оригинальности; народное ДПИ как носитель этнического ядра художественной культуры – неявная связь с этнической культурой в профессиональном ДПИ.

Практическое занятие 2.

Тема 1.2. Виды декоративно-прикладного искусства.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Какого взаимодействие и взаимовлияние народного и классического искусства.
2. Дайте характеристику связей разных областей народного искусства с профессиональной литературой, музыкой, изобразительным искусством.
3. Перечислите виды народного и профессионального декоративно-прикладного искусства:
4. Приведите примеры изделий из декоративно-прикладного творчества, таких как художественная обработка дерева, металла, керамика, художественная обработка ткани (узорное ткачество, вышивка, роспись, лоскутное шитье и др.), стекла, рога, кости, кожи, меха; лаковая миниатюра, монументально-декоративное искусство мозаики, витража.

Практическое занятие 3.

Тема 1.3. Средства художественной выразительности в декоративно-прикладном искусстве.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Перечислите зрительные признаки формы: геометрический вид, величина, положение в пространстве, масса, фактура, текстура, цвет, светотень. Взаимосвязь цвета с формой и функцией вещи.
2. Охарактеризуйте орнамент как средство художественной выразительности в ДПИ.
3. Что такое композиционная основа орнамента /линейной, замкнутой, симметричной, асимметричной, динамичной, статичной/, ритмические узлы, характер цветовых сочетаний.

4. Какие принципы построения орнаментальной композиции в линейном, замкнутом и сетчатом орнаментах существуют.
5. Какова зависимость характера орнамента от материала и назначения художественного изделия.
6. Какие источники рождения орнамента Вы знаете?
7. Что Вы понимаете под значением орнаментальных мотивов в народном ДПИ у различных народов мира.
8. Нарисуйте древнейшие мотивы геометрического орнамента /знаки земли, воды, солнца, древа, молнии, человека/.
9. Перечислите характерные особенности орнаментов Древнего Египта, Древней Греции.
10. Изобразите орнаменты различных художественных стилей /готический, орнамент эпохи Возрождения, орнамент стиля барокко, стиля рококо, стиля классицизм/.
11. Какой орнамент народов России Вам известен.
12. Изобразите орнаментальные мотивы в различных видах декоративно- прикладного искусства – резьбе, вышивке, ткачестве, керамике, и др.
13. Что Вы понимаете под декоративной функцией русского орнамента?
14. Какова связь мотивов с фольклором.
15. Перечислите особенности орнаментики произведений профессионального декоративно-прикладного искусства.

Практическое занятие 4.

Раздел 2. Художественная обработка дерева

Тема 2.1. Виды резьбы по дереву.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Какие древнерусские традиции художественной обработки дерева Вы знаете?
2. Перечислите художественные и технологические качества дерева, их использование в работах мастеров народного и профессионального ДПИ.
3. Какие виды художественной обработки дерева вы знаете?
4. Какого влияние техники исполнения резьбы на своеобразие ее орнамента?
5. Дайте характеристку мотивов и символики орнаментов традиционной и современной домовой резьбы.
6. Какие инструменты для резьбы по дереву необходимы?
7. Дайте характеристику инстументу - ножи, стамески, пилы, сверла; приспособления для резьбы.
8. Опишите технологии различных видов резьбы.

Практическое занятие 5.

Тема 2.2. Традиционные и современные изделия из дерева и древесных материалов /коробейки, прялки, солонки, ложки, поставцы, ковши, сундучки, шкатулки, мебель/.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Какие 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/ Вы знаете.
2. Охарактеризуйте эти приемы

Практическое занятие 6.

Тема 2.3. Графические и живописные виды росписи по дереву Севера и Центра России.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Что вы понимаете под определением декор изделий из дерева с помощью росписи.
2. Охарактеризуйте графические и живописные виды росписи по дереву Севера России; пермогорская, мезенская, пучужская, борецкая, ракульская, новгородская и др.
3. Что такое мотивы, колорит, композиция, приемы росписей?
4. Какова связь росписи с архитектоникой и назначением изделия.
5. Охарактеризуйте кистевую роспись центра России: Хохлома, Городец, Полховский Майдан, Вологда и др. Урало-сибирская роспись.
6. Каковы особенности орнамента /мотивы, композиция, цветовой строй/, технология кистевой росписи по дереву.

Практические занятия 7-8.

Раздел 3. Художественный текстиль

Тема 3.1. Традиционное и современное лоскутное шитье.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Перечислите художественные и технологические особенности традиционного лоскутного шитья: орнаменты /звезда, мельница, колодец и др./, разнообразие цветового решения, композиции лоскутных вещей.
2. Какова специфика современного лоскутного шитья народов мира /пэчворк, квилт/ и России.
3. Опишите технологию выполнения лоскутных композиций с эффектами статики и динамики.

Практические занятия 9-10.

Тема 3.2. Современная вышивка.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Дайте характеристику современной вышивки - 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/.
2. Опишите технологию выполнения строчевой вышивки и вышивки по свободному контуру.

Практические занятия 11-12.

Тема 3.3. Традиционная русская народная вышивка.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Вышивка – один из наиболее распространенных видов народного искусства.
2. Охарактеризуйте мотивы вышивки /геометрические, растительные, зооморфные и антропоморфные/.
3. Какие приемы вышивания Вы знаете.
4. Охарактеризуйте счетные швы: роспись, русская счетная гладь, атласники, набор, крест /Архангельская, Вологодская, Рязанская, Воронежская и др. области/.
5. Чем отличается вышивка народов Поволжья и Приуралья.
6. Как выполняется «Орловский спис» и «Владимирский верхошов» - сочетание счетных швов и свободной вышивки.
7. От чегшо зависит построение узора вышивки.

8. Какие украшающие швы вы знаете.

Практическое занятие 13.

Тема 3.4. Узорное вязание на спицах и крючком – традиционный промысел Севера России, Рязанской, Пензенской, Тульской и др. губерний.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Какова краткая история возникновения вязания крючком и спицами.
2. Какие материалы и сырье для вязания крючком и спицами необходимы
3. Дайте характеристику ассортимента ниток и пряжи для вязания крючком и спицами.
4. Какие инструменты для вязания крючком и спицами необходимы.
5. Перечислите условные обозначения схем узоров.
6. Колорит, орнамент вязаных шерстяных изделий, их сходство с узорами браного ткачества и счетной вышивки.
7. Опишите технологию узорного вязания на спицах и крючком.

Практическое занятие 14.

3.5. Традиционное и современное узорное ткачество и ковроткачество.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Перечислите характерные особенности орнаментики и колорита тканых изделий Русского Севера, Центральной и Южной России.
2. Какие способы узорного ткачества: браное, выборное, пестрядь и др вы знаете.
3. Перечислите инструменты и приспособления, материалы для ткачества.
4. Каковы приемы работы на ткацком стане /кроснах/, бердышке, дощечках, игле, вилке, проволочке и др.
5. Что Вы знаете о русском ручном ковроделие.
6. Какие виды ковров, мотивы, цвет, композиция ковровых орнаментов Вам знакомы.

Практическое занятие 15.

3.6. Русская набойка. Роспись тканей.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Перечислите традиционные способы набойки /с помощью манер и на основе резервирования/.
2. Какие мотивы древней набойки Вам знакомы/дороги, огурцы, розетки и др. геометрические мотивы и т.д./.
3. Перечислите типы орнаментов в набойке /сетчатый, замкнутый/.
4. Орнаменты и колорит набивных платков и шалей /Павловский Посад, Иваново и др./, набивных тканей из хлопка, льна /Иваново, Москва, Подмосковье и др./.
5. Опишите технологию традиционной ручной набойки.
6. Каковы 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.
7. Роспись тканей. История возникновения. Искусство росписи тканей народов Индонезии, Индии, Китая и Японии. Шелковые ткани Китая XII в. Живопись периодов Тан и Сунн VII-XIII вв. (свитки-веера-ширмы). 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). Основные типы орнамента – геометрический, растительный, орнамент с изобразительными космогоническими мотивами.

Украшение шелковых платков двухсторонняя роспись ткани, применения для батикования штампов (чап).

8. Опишите основные виды художественной росписи ткани (узелковая окраска ткани, холодный и горячий батик, свободная роспись ткани).

Практическое занятие 16.

Тема 3.7. Кружевоплетение.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Какие инструменты и приспособления для ручного кружевоплетения необходимы.
2. Перечислите способы плетения кружев: парный и сцепной.
3. Дайте описание характера орнамента, специфика выполнения вологодского, кировского, елецкого, михайловского, балахнинского кружев.

3 семестр

Практическое занятие 1

Раздел 9. Общие сведения о природных материалах

Тема 9.2. Береста и солома как художественные материалы. Художественные и технологические основы плетения из бересты.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Охарактеризуйте бересту как художественный материал.
2. Перечислите разновидности изделий из бересты.
3. Солома как художественный материал.
4. Перечислите разновидности изделий из соломы.
5. Каковы художественные и технологические основы плетения из бересты.

Практическое занятие 2

Тема 9.4. Традиционное плетение и конструирование из соломки.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Солома как материал, используемый для плетения.
2. Заготовка соломы.
3. Подготовка соломы для плетения.
4. Охарактеризуйте технологии и виды конструирования из соломы.
5. Что понимаетеся под подвесными конструкциями из соломы.

Практическое занятие 3

Тема 9.5. Искусство инкрустации соломки.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Что такое инкрустация соломки.
2. Какие необходимы материалы для инкрустации соломки?
3. Охарактеризуйте технику выполнения. Инкрустация по грунту.Инкрустация по лаку. Инкрустация орнамента на крышке сундучка.

Практическое занятие 4

Раздел 10. Технология обработки природных материалов

Тема 10.2.Технология конструирования традиционных украшений из бересты. Плоское плетение берестяных полос.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Разнообразие берестяных украшений.
2. Украшения-обереги из бересты.
3. Пояса и браслеты из бересты.
4. Плоское плетение берестяных полос.

Практическое занятие 5

Тема 10.3. Прямое объемное плетение из бересты. Косое объёмное плетение из бересты. Варианты декора плетёных изделий.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Принцип прямого и косого плетения из бересты.
2. Разнообразие вариантов декорирования плетёных изделий.

Практическое занятие 6

Тема 10.4. Технология плетения обуви из бересты. Технология плетения из пластовой бересты.

Вопросы и задания для подготовки:

1 Основные принципы плетения обуви из бересты.
2 Изделия из пластовой бересты.

Практическое занятие 7

Тема 10.5.Технология выполнения изделий из плоских соломенных плетешков. Изделия из соломки на основе квадратов и многоугольников.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Дайте определение понятия «плетешок».
2. Перечислите способы наращивания соломин в процессе плетения.
3. Какие виды плетешков Вы знаете.
4. Плетение квадратов и многоугольников из соломы.
5. Изделия в основе, которых лежат квадраты и многоугольники.

Практические занятия 8-9

Тема 10.6. Объемное плетение из соломки. Подвесные соломенные конструкции: приемы разработки и выполнения. Инкрустация соломкой.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Перечислите принципы объёмного плетения из соломки.
2. Плетение цепочки.
3. Подвесные соломенные конструкции.
4. Изготовление соломенной подвески – шарообразный «паук».
5. Инкрустация соломой.

4 семестр

Практические занятия 1-2.

Раздел 11. Художественная обработка древесины

Тема 11.1. Художественная резьба по дереву

Вопросы и задания для подготовки:

1. Охарактеризуйте основные виды художественной резьбы.
2. Перечислите необходимый инструмент для резьбы.
3. Расскажите правила организации рабочего места и техника безопасности при художественной резьбе по дереву.
4. Какие бывают рисунки (геометрические рисунки) для резьбы.
5. Дайте характеристику геометрическим рисункам в окружности, розетки, змейка. Контурная резьба. Скобчатая резьба.
6. Что такое барельефная и скульптурная резьба (объемная) по дереву.
7. Дайте характеристику техники и технологиям резьбы.
8. Какова роль рисунка и макета.
9. Какие приемы резьбы по дереву Вы знаете.
10. Что такое гармоничность цвета и структуры древесины.

Задание:

1. Ознакомление с правилами безопасной работы.
2. Изучение инструмента для резьбы и способов его заточки.
3. Распознавание видов резьбы.
4. Построение орнаментов и композиций для украшения столярного изделия.
5. Подготовка материала к нанесению резьбы.
6. Изготовление подставки под горячее и декорирование ее геометрической резьбой.
7. Изготовление разделочных досок, декорированных геометрической резьбой.
8. Вырезание фигурок из дерева.

Практические занятия 3-4

Тема 11.2. Выпиливание лобзиком.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Устройство и назначение лобзика.
2. Рабочее место, правильность посадки, первоначальные навыки.
3. Закрепление пилки в лобзике; приспособления, применяемые для заправки лобзика.
4. Пропиловка прямых и волнистых линий; пропиловка тупых углов; выпиливание острого угла.
5. Выпиливание круга, квадрата, треугольника.
6. Зачистка и отшлифовка краев детали.

Задание:

1. Ознакомление с правилами безопасной работы.
2. Перенос рисунка на заготовку.
3. Выпиливание лобзиком частей к подвижной игрушке (крестьянин и медведь).
4. Выпиливание лобзиком частей корзиночки для конфет.
5. Выпиливание частей шкатулки.
6. Сборка изделий.
7. Окончательная отделка.

Практические занятия 5-6

Тема 11.3. Выжигание древесины

Вопросы и задания для подготовки:

1. Выполнение изделий с использованием выжигания.
2. Перечислите особенности выполнения рисунка на изделиях.
3. Какие виды выжигательных устройств Вы знаете.
4. Охарактеризуйте технику и приемы выжигания по древесине.
5. Перечислите приемы и способы наложения рисунка на древесину

Задание:

1. Ознакомление с правилами безопасной работы.
2. Изучение основных приемов выжигания.
3. Перевод рисунка на заготовку.
4. Выполнение контурного выжигания.
5. Заливка поверхностей.
6. Создание градиента.
7. Использование штриховки и перекрестной штриховки при выжигании.
8. Выжигание различных текстур.
9. Создание настенного панно с применением различных техник.

Практические занятия 7

Тема 11.4. Художественное точение древесины

Вопросы и задания для подготовки:

1. История развития токарного дела.
2. Дайте понятие точения древесины.
3. Использование различных видов древесного материала для художественного точения.
4. Применение искусственных древесных материалов для точения, росписи и выжигания.
5. Заготовка материала. Сушка. Техника точения на станках.
6. Приемы и способы.
7. Основные виды материалов и приспособлений для точения.
8. Перечислите особенности выполнения узлов на основаниях и концовках.
9. Роль и характер использования выточенных изделий в быту.

Задание:

1. Ознакомление с правилами безопасной работы.
2. Изучение основных приемов точения древесины на токарном станке.
3. Предварительная обработка заготовки для точения.
4. Изготовление изделий для кухни (скалка, толкушка) на токарном станке.
5. Отделка изделий.

Практические занятия 8

Тема 11.5. Деревянная мозаика

Вопросы и задания для подготовки:

1. Деревянная мозаика как один из видов декоративно-прикладного искусства.
2. Основные этапы выполнения деревянной мозаики.
3. Перечислите особенности резания, долбления и отделки.
4. Что вы понимаете под понятием «анималистики».
5. Выполнения работ из древесного и искусственного древесного материала.
6. Какие варианты мозаики Вы знаете.
7. Перечислите виды орнамента и композиции.
8. Опишите технику выполнения.

Задание:

1. Ознакомление с правилами безопасной работы.
2. Подготовка материала для создания мозаики.
3. Создание мозаичного орнамента.
4. Изготовление панно с деревянной мозаикой по технологии инкрустации, тнтарсии, маркетри.
5. Изготовление панно с деревянной блочной мозаикой.

Практические занятия 9

Тема 11.6. Художественная роспись по дереву.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Традиционные виды росписи по дереву (мезенская, петриковская, хохломская, жостовская, гжельская, городецкая, палехская и др.)
2. Перечислите особенности подготовки деревянной заготовки для росписи.
3. Опишите методику переноса рисунка на заготовку.
4. Какие краски для художественной росписи по дереву Вы знаете?
5. Отделка лаком.

Задание:

1. Ознакомление с правилами безопасной работы.
2. Перенос рисунка на изделие по одной из изученных методик.
3. Создание росписи в одном из традиционных русских стилей

4. Покрытие изделия лаком.

5 семестр

Практические занятия 1-2

Раздел 12. Художественная обработка металла

Тема 12.1. Художественная ковка

Вопросы и задания для подготовки:

1. Дайте характеристику инструменту и оборудованию для художественной ковки.
2. Перечислите основные операции ковки.
3. Что такое холодная ковка.
4. Охарактеризуйте способы соединения деталей.
5. Какая декоративная отделка применяется при художественной ковке.
6. Где применяются кованые изделия в быту.

Задание:

1. Ознакомление с правилами безопасной работы.
2. Изучение инструмента и оборудования для ковки.
3. Изучение основных операций ковки: вытяжки, осадки, высадки, отрубки, прошивки и др.
4. Рисование эскиза кованого изделия.
5. Разогрев стальных заготовок и предварительная обработка отдельных элементов.
6. Ковка элементов изделия.
7. Соединение отдельных элементов замковым соединением, зеклепочным соединением или с помощью электросварки.
8. Механическая отделка изделия.

Практическое занятие 3

Тема 12.2. Чеканка и штамповка.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Применение чеканки и штамповки в декоративной отделке.
2. Инструмент для ковки и чеканки.
3. Подходящие материалы для чеканки и штамповки.
4. Опишите технологию выполения чеканки.
5. Виды чеканов.
6. Опишите технология выполнения штамповки.
7. Листовая и объемная штамповка.

Задание:

1. Ознакомление с правилами безопасной работы.
2. Изучение инструмента и оборудования для чеканки и штамповки.
3. Выбор изделия с использованием технологии чеканки.
4. Перевод рисунка на металл канфарником.
5. Выполнение углубления контура.
6. Выколотка рельефа.
7. Проработка деталей различными чеканами.
8. Канфарение или зернение фона.
9. Выполнение изгибов контура.

Практическое занятие 4

Тема 12.3. Дифовка

Вопросы и задания для подготовки:

1. Понятие дифовки (выколотки) и ее применение.

2. Ударные инструменты. Опорные инструменты.
3. Материал для дифовки.
4. Процесс получения объемной формы.
5. Расплющивание заготовки.
6. Сгибание заготовки.
7. Осадка металла.

Задание:

1. Ознакомление с правилами безопасной работы.
2. Изучение инструмента и оборудования для дифовки.
3. Предварительная обработка заготовки для металлического ковша.
4. Выколотка элементов металлического ковша.
5. Соединение элементов изделия.
6. Окончательная отделка изделия.

Практическое занятие 5

Тема 12.4. Металлопластика. Басма

Вопросы и задания для подготовки:

1. Применение.
2. Инструменты для металлопластики.
3. Особенности материала.
4. Опишите технологию выполнения металлопластики.
5. Понятие басмы.
6. Материалы и инструмент.
7. Изготовление матрицы.
8. Опишите технологию басменного тиснения.

Задание:

1. Ознакомление с правилами безопасной работы.
2. Изучение основных приемов металлопластики.
3. Предварительная обработка материала.
4. Перевод рисунка на металлическую пластину.
5. Выдавливание рисунка.
6. Окончательная отделка изделия.

Практическое занятие 6

Тема 12.5. Гравировка

Вопросы и задания для подготовки:

1. Понятие и применение гравировки.
2. Виды гравировки.
3. Плоскостная гравировка.
4. Обронная гравировка.
5. Виды резцов для выполнения гравировки.
6. Процесс выполнения.

Задание:

1. Ознакомление с правилами безопасной работы.
2. Изучение инструмента для гравировки.
3. Изучение основных приемов нанесения гравировки на металл.
4. Заточка резцов.
5. Перенос рисунка на металлическую тарелку.
6. Гравировка тарелки.
7. Механическая отделка тарелки.

Практическое занятие 7

Тема 12.6. Художественное литье

Вопросы и задания для подготовки:

1. Виды литья.
2. Приспособления и инструменты для изготовления литейных форм.
3. Формовка в трех и более опоках.
4. Изготовление форм для ажурных отливок.
5. Кусковая формовка.
6. Формовка по гипсовым моделям.
7. Изготовление художественных отливок по выплавляемым моделям.
8. Изготовление форм для скульптур.
9. Изготовление форм для архитектурных отливок.
10. Обработка и сборка художественных отливок.
11. Основные виды дефектов отливок и причины их образования.
12. Специальные способы литья.

Задание:

1. Ознакомление с правилами безопасной работы.
2. Изучение оборудования для художественного литья.
3. Создание формовочной смеси.
4. Изготовление отливки.
5. Изучение процесса разливки металла в формы.
6. Изучение специальных способов литья.

Практическое занятие 8

Тема 12.7. Нанесение защитно-декоративных покрытий. Гальванопластика

Вопросы и задания для подготовки:

1. Эмилирование.
2. Виды эмалей.
3. Состав эмали.
4. Оксидирование.
5. Технологии нанесения защитно-декоративных покрытий.
6. Технология гальванопластики. Применение.
7. Необходимые материалы.
8. Процесс гальванизации. Плотность тока.

Задание:

1. Ознакомление с правилами безопасной работы.
2. Предварительная обработка материала для осуществления оксидирования стали.
3. Подготовка химического раствора для процесса оксидирования.
4. Выполение химического оксидирования стального изделия.
5. Выполнение термического оксидирования.
6. Изучение материалов и оборудования для гальванопластики.
7. Изготовление художественного изделия методом гальванопластики.

Практическое занятие 9

Тема 12.8. Филигрань

Вопросы и задания для подготовки:

1. История филиграни.
2. Область применения филиграни.

3. Разновидности филигранной техники: напайная, рельефная, напайная с эмалью, ажурная, объемная.
4. Опишите технологию изготовления филиграни.

Задание:

1. Ознакомление с правилами безопасной работы.
2. Изучение инструментов для выполнения филиграни.
3. Выполнение эскиза кулона в технике филиграни.
4. Предварительная обработка материала для изготовления кулона.
5. Изготовление элементов узора из проволоки.
6. Соединение отдельных элементов.
7. Окончательная отделка изделия.

6 семестр

Практическое занятие 1

Раздел 13. Лоскутная техника

Тема 13.1. Лоскутное шитьё как вид декоративно-прикладного творчества. Традиционное лоскутное шитьё России.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Основные термины и понятия.
2. Развития лоскутного шитья.
3. Традиционное лоскутное шитьё России.
4. Ткань как материал для творчества.

Практическое занятие 2

Тема 13.3. Технология основы лоскутного шитья.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Материалы, инструменты и оборудование.
2. Работа с тканью.
3. Характеристика тканей.
4. Подготовка тканей к раскрою.
5. Организация рабочего места.
6. Основные технологические понятия лоскутного шитья.
7. Технология лоскутного шитья.

Практическое занятие 3

Тема 13.5. Гармоничные сочетания цветов. Техника «полоска».

Вопросы и задания для подготовки:

1. Закономерности цвета: гармония и колорит.
2. Гармонии родственных и контрастных цветов.
3. Контраст цветов.
4. Пространственное смешение цветов.
5. Понятия о техниках лоскутного шитья.
6. Техника «полоска».

Практическое занятие 4

Тема 13.6. Орнамент. Виды орнаментов. «Свободная техника».

Вопросы и задания для подготовки:

1. Основные понятия об орнаменте.
2. Виды орнаментов.
3. Понятия о композиции орнамента.
4. Пропорции.
5. Ритм и пластика.

6. Симметрия.
7. Статичные и динамичные композиции.
8. Композиционное решение лоскутных полотен.
9. «Свободная техника» – сборка от середины основы – схема «Роза»; сборка от края основы.

Практическое занятие 5

Тема 13.7. Законы орнаментной композиции. Техника «квадрат», «треугольник».

Вопросы и задания для подготовки:

1. Законы орнаментной композиции: пропорциональности, соподчинения, трехкомпонентности, контракта, орнамента, простоты.
2. Правила композиций.
3. Техника «квадрат» на примере рисунка «шахматка».
4. Выполнение пуфиков.
5. Техника «треугольник» – способы сборки.

Практическое занятие 6

Тема 13.8. Приёмы получения разнообразных фактур. Воспроизведение образцов традиционного лоскутного шитья.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Объединение лоскутов с разнообразной фактурой.
2. Использование объёмных элементов.

Практическое занятие 7

Тема 13.9. Технология работы над лоскутным изделием.

Вопросы и задания для подготовки:

1. Замысел, поиск композиционного решения.
2. Этапы работы.
3. Обработка края изделия.
4. Стежка.
5. Виды стежек.

Практическое занятие 8

Тема 13.10. Творческий проект. Русская тряпичная кукла. Народный костюм для куклы.

Вопросы и задания для подготовки:

1. О русской тряпичной кукле.
2. Не сшиваемая кукла (закрутка).
3. Сшиваемая кукла.
4. Этнографическая кукла.
5. Русский народный костюм.
6. Основы русского кроя.
7. Цвет в народном костюме.
8. Орнаментальный декор народного костюма.

7 семестр

Практическое занятие № 1

Тема: «Источники изучения теории и истории народного костюма»

Вопросы для рассмотрения Источники по истории русского народного костюма: графические, письменные, вещественные. Особенности использования археологических и этнографических источников при изучении русского традиционного костюма. Понятие Русский народный костюм как синтетический вид народного творчества. Костюм как

коллективный вид творчества народа. Природные, художественные и социальные особенности народного костюма. Всеобъемлющий характер принципа ансамблевости как в народном костюме, так и в народном искусстве в целом. Отражение в многозначной символике народного костюма идей антропоморфной природы и космического человека, характерных чтя народного мышления по своей сути мифологического и синкретического.

Индивидуальное творческое задание 1
по теме: «Хроматическая композиция с использованием любого элемента декора народного костюма».

Задание: Выполнить зарисовки плоскостной хроматической (цветную) композиции с использованием любого элемента декора (узора вышивки, орнамента отделки) русского народного костюма.

Практическое занятие № 2
Тема: «Материал, крой, силуэт, колористика, орнаментика народного костюма»

Вопросы для рассмотрения. Дореволюционные обряды и праздники, и их неотъемлемый атрибут — традиционные костюмы — мощное средство единения нации, передачи ее художественного и исторического опыта от поколения к поколению. Роль девичьей косы в обрядах гадания. Материал одежды как знак праздничной, будничной или обрядовой одежды, показатель социально-экономического положения владельца, его национальности, возраста, места проживания. Колористика - самый элементарный конкретно-чувственный признак будничной, праздничной, траурной одежды, устойчивый этнический, этнолокальный и половозрастной признак. Символы цвета, праздничная и свадебная одежда южных и северных регионов до конца XIX, свадебные обряды, «Безразмерность» народной одежды как проявление ее практичности, Связь ширины крестьянской домоткани с мерами человеческой фигуры. Бытование «русского наряда» в городской среде вплоть до середины XIX в. Простонародный костюм как знак сословной принадлежности у богатого купечества.

Индивидуальное творческое задание 2
по теме: «Авторская вышивка декора народного костюма».

Задание: Выполнить зарисовки орнамента вышивки на полотенце (попробовав с помощью вышивки рассказать о своей семье.

Практические занятия № 3-4
Тема: «Основные комплексы народного костюма:
сарафанный (Север) и его составные части»

Вопросы для рассмотрения. Сарафан как основа среднерусского комплекса. Сочетание элементов южнорусского и северорусского костюма, Северорусские украшения и их типы. Использование при изготовлении украшений жемчуга и бисера. Северорусские пояса и их использование в женской одежде. Типы поясов. Среднерусский комплекс. Декор и украшения в северном комплексе. Конструктивные особенности рубах северных регионов, Рубахи с прямыми поликами - характерная часть северорусского комплекса с сарафаном. Декор женских рубах. Рубаха как девичья и обрядовая одежда. Декор рубах северных регионов, Обувь: лапти из лыка; «чуни» или «ходоки» из веревок; «постолы», «поршни» из одного куска кожи на вздержке из ремня; сапоги; закрытые кожаные коты и открытые; валенки. Сарафан — общерусская женская одежда. Четыре основных типа сарафана: глухой и распашной косоклинные, прямой ('круглый» «московский») и «с лифом», сарафан-юбка (переходный комплекс от сарафана к юбке); материал, крой, декор, Изменения в крое сарафанов в конце XIX - начале XX в. Передники в северорусском костюмном комплексе и их типы. Функциональное назначение передников. Декор передников. Женская плечевая одежда как дополнение к костюму северного комплекса. Типы женской плечевой одежды и

ее характерные особенности. Пояса тканые, витые, плетеные, вязаные, бисерные, жемчужные, из ткани, металлические: технология изготовления, декор, способы ношения и функции. Душегрея — род короткого кафтана с рукавами («холодник») или без рукавов («обжим»). Материал, крой, отделка и способы ношения. Силуэт женщины в костюме с сарафаном. Женская верхняя одежда и ее функциональное назначение. Типы верхней одежды. Материалы для ее изготовления и отделка.

Индивидуальное творческое задание 3
по теме: «Основные комплексы народного костюма: сарафанный (Север) и его составные части».

Задание 1: Импровизации народного орнамента в разной технике (набойка, узорного ткачество, кружева) по мотивам основных комплексов народного костюма: сарафанный (Север) и его составные части.

Задание 2: Выполнить эскиз народного праздничного костюма северного или южного регионов России.

Практическое занятие № 5
Тема: «Прически, головные уборы, и грим русских крестьянок»

Вопросы для рассмотрения Украшения и дополнения поневного комплекса: нагрудные, шейные, поясные подвески, височные и ушные украшения. Магические и декоративные функции женских украшений. «Сорока» — древний клинообразный женский головной убор. Типы девичьих причесок: простые и сложные, прическа как опознавательная примета старых дев, вдов, «покрыток» (согрешивших до брака девушек). Коса (волосы) как средоточие красоты, невинности, воли, брачных возможностей девушки, символ девичья. Прически замужних крестьянок — две косы или разделенные на две пряди волосы, уложенные надо лбом «рогами»; узел на затылке из заплетенных или незаплетенных волос. Девичьи головные уборы, их отделка и украшения. Кички - характерные женские головные уборы, входящие в южнорусский костюмный комплекс. Трехчастная структура женского головного убора: кичка, сорока, позатылень. Полотенчатые головные уборы и платки. Особенности головных уборов молодых женщин. Отделка, украшения и дополнения женских головных уборов, зависимость их выбора от возраста женщины. Кокошник – символ небосвода. Типы кокошников и региональные особенности головных уборов молодух. Повойники, платки и шали, головные полотенца. Девичьи головные уборы и их этнолокальная специфика. Материалы для отделки и украшения северорусских женских головных уборов.

Индивидуальное творческое задание 4
по теме: «Живописный этюд фигуры человека в русском народном костюме».

Задание:выполнить по представлению живописный этюд фигуры человека в русском народном костюме.

Практическое занятие № 6
Тема: «XVII в. - период становления основных костюмных комплексов»

Вопросы для рассмотрения Изменения в русском обществе XIV-XVI в. Отражение централизации русского государства в костюме. Конструктивные особенности костюма Московской Руси. Разделение костюма по сословиям. Женский и девичий костюмы. Мужской костюм этого периода. Пояс как неотделимая часть костюма. Подпоясывание как средство выражения массивности форм, подчеркивания архитектоники народного костюма. Царское облачение. Костюм духовенства. Костюм воина. Традиционная обувь, декор и дополнения к костюму. Ткани. Первые ткацкие производства. XVII в. — время становления основных костюмных комплексов (разделение на южный и северный),

Индивидуальное творческое задание 5

по теме: «XVII в. - период становления основных костюмных комплексов».

Задание:провести исследование и собрать информацию о костюме своего региона на примере экскурсии в краеведческий музей

Практическое занятие № 7

Тема: XVIII в. – Указ Петра I об обязательном ношении платья западноевропейского образца представителями правящих классов

Вопросы для рассмотрения_ Общенародный эстетический идеал красоты внешнего облика человека, костюма и его манеры ношения — специфическая черта национальных эстетических воззрений русских вплоть до Петровских реформ. Указы Петра I об обязательном ношении платья иноземного образца представителями правящих классов. Петровские указы об обязательном сбривании бород представителями правящих классов. Распространение в светских кругах моды на ношение стилизованных русских костюмов (сарафана, стянутого поясом под грудью, рубахи с большим вырезом, кокошника, повязки или венца), вызванное подъемом патриотических настроений после победы в войне 1812г.

Индивидуальное творческое задание 6

по теме: «Платье западноевропейского образца»

Задание: провести исследование и собрать информацию о костюме своего региона на примере экскурсии в краеведческий музей

Практические занятия № 8-9

Тема: Традиционный русский народный костюм как источник деятельности ученых

Вопросы для рассмотрения Собрания русского народного костюма Государственного исторического музея, Музея этнографии народов России в Санкт – Петербурге, Сергиево – Посадского Государственного историко-художественного музея – заповедника. Деятельность крупных исследователей и этнографов Д.К. Зеленина, Н.М. Могилянской, Н.П. Грибковой, коллекционеров И.Я. Билибина, А.В. Худорожевой, Н.Л. Шабельской и многих других квалифицированных специалистов по собиранию великолепных коллекций русского народного костюма, обладающих огромной научной и художественной ценностью. Общая характеристика наиболее крупных музейных коллекций русского народного костюма, хранящихся в Государственном историческом музее в Москве, Государственном музее этнографии в Санкт- Петербурге, Сергиево-Посадском Государственном историко-художественном музее-заповеднике. Произведения древнерусской живописи и русских художников XVIII — XX вв., художественная, публицистическая и мемуарная литература, в которой содержится описание национальной одежды русских — важные источники информации о данном виде народной художественной культуры. Реконструкция смыслового содержания народных костюмов посредством привлечения таких взаимообусловленных источников, как мифология, сведения об обычаях и обрядах, религиозных и магических представлениях крестьян, фольклор, технологические знания народных мастеров. Угасание традиции изготовления русского народного костюма в 30-е годы XX в.

Индивидуальное творческое задание 7

по теме: «Русский народный костюм»

Задание: Изготовление подлинников русского народного костюма.

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

1. Выполнить серию зарисовок кукол к сказке «Емеля»
2. Выполнение куклы согласно выполненным эскизам
3. Провести поисковую работу и подготовить доклад на тему «Русская народная игрушка, Традиция и современность», «Традиционные текстильные изделия в современном интерьере»

4. Выполнить ряд живописных этюдов на тему сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане».
5. Выполнить серию эскизов современных моделей одежды с использованием мотивов и элементов народного костюма.

ТЕМЫ ГРУППОВЫХ И/ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ/

по дисциплине

Задания для выполнения на подготовки к семинарским занятиям

Индивидуальные творческие задания (проекты):

1 семестр

Индивидуальное творческое задание 1

Тема 1-2: Вышивка

Задание - Выполнить вышивку для народного русского костюма северных губерний на элементе костюма.

Цель: выявление компетентности студентов в области технологий изготовления традиционной русской народной вышивки, умений анализировать произведения традиционного декоративно-прикладного искусства.

Индивидуальное творческое задание 2

Тема 3-4: Лоскутное шитьё

Задание - выполнить элементы лоскутного шитья.

Цель: выявление компетентности студентов в области технологий изготовления лоскутного шитья, умений анализировать произведения традиционного и современного декоративно-прикладного искусства.

Индивидуальное творческое задание 3

Тема 5-6: Вязание крючком

Задание - выполнить элементы филейного кружева.

Цель: выявление компетентности студентов в области технологий изготовления вязания крючком, умений анализировать произведения традиционного и современного декоративно-прикладного искусства.

Индивидуальное творческое задание 4

Тема 7-8: Вязание спицами

Задание - выполнить элементы плотного вязания спицами.

Цель: выявление компетентности студентов в области технологий изготовления вязания спицами, умений анализировать произведения традиционного и современного декоративно-прикладного искусства.

2 семестр

Индивидуальное творческое задание 1

Тема 9-11: Глина

Задание – Выполнить глиняную современную игрушку.

Цель: выявление компетентности студентов в области технологий изготовления традиционной глиняной современной игрушки, умений анализировать произведения традиционного декоративно-прикладного искусства

Индивидуальное творческое задание 2

Тема 12-13: Художественный металл

Задание – ознакомиться с поделками из металла.

Цель: выявление компетентности студентов в области технологий изготовления ттрадиционного способа художественной обработки металла, умений анализировать произведения традиционного и современного декоративно-прикладного искусства.

Индивидуальное творческое задание 3

Тема 14-16: Художественная обработка рога, кости, кожи, меха. Художественное стекло

Задание – выполнить поделку с элементами художественной обработки рога, кости, кожи, меха, стекла.

Цель: выявление компетентности студентов в области технологий изготовления художественной обработки рога, кости, кожи, меха, стекла, умений анализировать произведения традиционного и современного декоративно-прикладного искусства.

3 семестр

Индивидуальное творческое задание 1

Задание: Изготовить берестяное украшение

Цель: выявление компетентности студентов в области технологий изготовления изделий из природного материала на примере берестяного украшения, умений анализировать произведения традиционного декоративно-прикладного искусства сделанного из природного материала.

Индивидуальное творческое задание 2

Задание: Изготовить соломенную подвеску – шарообразный «паук».

Цель: выявление компетентности студентов в области технологий изготовления изделий из природного материала на примере соломенной подвески, умений анализировать произведения традиционного декоративно-прикладного искусства сделанного из природного материала.

6 семестр

Индивидуальное творческое задание 1

Задание: Построить раппортную орнаментальную композицию по принципу «позитив – негатив». Элемент мотива «треугольник».

Индивидуальное творческое задание 2

Задание: Построить статическую композицию. Преобразовать её в динамическую композицию путём:

а) поворота мотива
б) разно масштабности элементов
в) тонового противопоставления.

Индивидуальное творческое задание 3

Задание: Один и тот же лоскутный рисунок (орнамент), включающий детали различного цвета, выполнить в нескольких вариантах, меняя цвета рисунка. Сравнить варианты, определить наиболее удачный.

Индивидуальное творческое задание 4

Задание: Выполнить из ткани образцы техники «полоска», «квадрат», треугольник», «свободная техника».

Индивидуальное творческое задание 5

Задание: Изготовить образец из схемы «Роза».

Индивидуальное творческое задание 6

Задание: Изготовить прихватку, соблюдая все этапы работы лоскутного изделия.

7 семестр

Индивидуальное творческое задание 1
по теме: «Хроматическая композиция с использованием любого элемента декора народного костюма».

Задание: Выполнить зарисовки плоскостной хроматической (цветную) композиции с использованием любого элемента декора (узора вышивки, орнамента отделки) русского народного костюма.

Индивидуальное творческое задание 2
по теме: «Авторская вышивка декора народного костюма».

Задание: Выполнить зарисовки орнамента вышивки на полотенце (попробовав с помощью вышивки рассказать о своей семье.

Индивидуальное творческое задание 3
по теме: «Основные комплексы народного костюма: сарафанный (Север) и его составные части».

Задание 1:Импровизации народного орнамента в разной технике (набойка, узорного ткачество, кружева) по мотивам основных комплексов народного костюма: сарафанный (Север) и его составные части.

Задание 2: Выполнить эскиз народного праздничного костюма северного или южного регионов России.

Индивидуальное творческое задание 4
по теме: «Живописный этюд фигуры человека в русском народном костюме».

Задание:выполнить по представлению живописный этюд фигуры человека в русском народном костюме.

Индивидуальное творческое задание 5
по теме: «XVII в. - период становления основных костюмных комплексов».

Задание:провести исследование и собрать информацию о костюме своего региона на примере экскурсии в краеведческий музей

Индивидуальное творческое задание 6
по теме: «Платье западноевропейского образца»

Задание: провести исследование и собрать информацию о костюме своего региона на примере экскурсии в краеведческий музей

Индивидуальное творческое задание 7
по теме: «Русский народный костюм»

Задание: Изготовление подлинников русского народного костюма.

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

1. Выполнить серию зарисовок кукол к сказке «Емеля»
2. Выполнение куклы согласно выполненным эскизам
3. Провести поисковую работу и подготовить доклад на тему «Русская народная игрушка, Традиция и современность», «Традиционные текстильные изделия в современном интерьере»
4. Выполнить ряд живописных этюдов на тему сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане».
5. Выполнить серию эскизов современных моделей одежды с использованием мотивов и элементов народного костюма.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ДИСКУССИИ (ДИСПУТА, ДЕБАТОВ И Т.П.)

Тема 1. Основные виды и особенности орнаментики традиционной и современной резьбы по дереву. Мотивы и символика орнаментов традиционной и современной домовой резьбы различных регионов России

Тема 2. Семантика образов и художественное решение произведений русской народной вышивки XIX-XX вв.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1 семестр

1. Материально-техническая культура общества и явления художественной деятельности как определяющие факторы развития декоративно-прикладного искусства.
2. Орнамент как средство художественной выразительности в декоративно-прикладном искусстве
3. Традиционные и современные изделия из дерева и древесных материалов
4. Графические и живописные виды росписи по дереву Севера и Центра России
5. Традиционное и современное лоскутное шитьё /
6. Современная вышивка
7. Традиционная русская народная вышивка
8. Характерные особенности орнаментики Русского Севера
9. Характерные особенности орнаментики Северо-Запада России
10. Характерные особенности орнаментики Южных регионов России и др.

2 семестр

1. Традиционное и современное узорное ткачество и ковроткачество
2. Русская набойка
3. Кружевоплетение
4. Художественный металл
5. Художественная обработка рога
6. Художественная обработка кости
7. Художественная обработка кожи
8. Художественная обработка меха.
9. Художественное стекло
10. Геральдика. Истоки геральдического искусства
11. Лаковая миниатюра России

3 семестр

1. Технология обработки природных материалов как вид народного профессионального декоративно-прикладного искусства.
2. Основы традиционной технологии художественной обработки природных материалов.
3. Варианты декора плетёных изделий.
4. Технология плетения из пластовой бересты.
5. Изделия из соломки на основе квадратов и многоугольников

4 семестр

1. Основные виды художественной резьбы.
2. Контурная резьба.
3. Скобчатая резьба.
4. Барельефная и скульптурная резьба (объемная) по дереву.
5. История развития токарного дела.
6. Использование различных видов древесного материала для художественного точения.
7. Деревянная мозаика как один из видов декоративно-прикладного искусства.
8. Виды орнамента и композиции в деревянной мозаике.

5 семестр

1. Применение кованых изделий в быту.
2. Применение чеканки в декоративной отделке.

3. Применение штамповки в декоративной отделке.
4. Листовая и объемная штамповка.
5. Обронная гравировка.
6. Изготовление форм для ажурных отливок.
7. Кусковая формовка.
8. Формовка по гипсовым моделям.
9. Изготовление форм для скульптур.
10. Изготовление форм для архитектурных отливок.
11. Обработка и сборка художественных отливок.

6 семестр

1. Лоскутное шитьё как вид декоративно-прикладного творчества.
2. История и развития лоскутного шитья.
3. Традиционное лоскутное шитье России.
4. Современное лоскутное шитье
5. Гармоничные сочетания цветов.
6. Орнамент. Виды орнаментов.
7. Приёмы получения разнообразных фактур.
8. Современные формы традиционного лоскутного шитья.
9. Русская тряпичная кукла.
10. Народный костюм для куклы.

7 семестр

1. «Русский народный костюм как источник вдохновения русских дизайнеров и модельеров».
2. «Русский народный костюм как источник вдохновения русских художников».
3. «Традиционные текстильные изделия в современном интерьере».
4. Провести поисковую работу и подготовить доклад на тему «Русский народный костюм в поговорках, пословицах, и сказках русского народа»
5. «Собиратели русской старины».

Требования к реферату

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в разных источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения.

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников.

Специфика реферата:

• не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок,

• дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте.

Виды рефератов

- по полноте изложения: информативные (рефераты-конспекты); индикативные (рефераты-резюме);
- по количеству реферируемых источников: монографические; обзорные.

Объем – 10-15 страниц.

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

Структура реферата

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

4.1…..
4.2…..

5. Заключение
6. Список литературы
7. Приложения

Критерии оценивания:

1. Новизна реферированного текста: актуальность проблемы и темы; новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; наличие авторской позиции, самостоятельность суждений (2 балла).
2. Степень раскрытия сущности проблемы: соответствие плана теме реферата; соответствие содержания теме и плану реферата; полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; обоснованность способов и методов работы с материалом; умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы (2 балла).
3. Обоснованность выбора источников: круг, полнота использования литературных источников по проблеме; привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.) (2 балла).
4. Соблюдение требований к оформлению: правильное оформление ссылок на используемую литературу; грамотность и культура изложения; владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; соблюдение требований к объему реферата; культура оформления: выделение абзацев (1 балл).
5. Грамотность: отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; литературный стиль (1 балл).
6. Устная защита реферата: быстрый, четкий, аргументированный, полный ответ на основные и дополнительные вопросы; ориентация в материале; презентация к реферату; грамотность речи (2 балла).