

ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.А. БУНИНА

«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. директора института культуры,
истории и права /И.А. Карпачева

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.04.07 История декоративно-прикладного искусства

Направление подготовки: 54.03.03 *Искусство костюма и текстиля*

Направленность (профиль): *Художественное проектирование авторского костюма и текстиля*

Квалификация (степень): *бакалавр*

Форма обучения: *очная*

Институт: культуры, истории и права

Кафедра: дизайна, художественного образования и технологий

	очная форма	очно-заочная форма	заочная форма
Курс	3		
Семестр/триместр	5		

Лекции	36		
Лабораторные занятия			
Практические (семинарские) занятия	36		
Консультации			
Форма(ы) промежуточной аттестации	Зачет с оценкой		
Контроль			
Самостоятельная работа	36		

Всего часов: 108

Трудоемкость: 3 зачетные единицы.

Разработчик рабочей программы: доцент Л.В. Кислых

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся универсальных и общепрофессиональных компетенций, обеспечивающих эффективное решение профессиональных задач в области искусства костюма и текстиля, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности

Задачи изучения дисциплины:

- формирование целостной оценки декоративно-прикладного искусства как эстетического явления в культуре;
- изучение специфических особенностей народных промыслов России и их стилистических традиций.

Место дисциплины в структуре ОПОП: реализуется в рамках базовой (обязательной) части блока Б1. Дисциплины (модули).

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими	Знать: <ul style="list-style-type: none">- историю и теорию искусства, истории и теории дизайна;- произведения искусства, дизайна и техники;- выдающихся художников, архитекторов, дизайнеров, мастеров декоративно-прикладного искусства- религиозные, философские и эстетические идеи конкретных исторических периодов	Знает: <ul style="list-style-type: none">- историю и теорию искусства, истории и теории дизайна;- произведения искусства, дизайна и техники;- выдающихся художников, архитекторов, дизайнеров, мастеров декоративно-прикладного искусства- религиозные, философские и эстетические идеи конкретных исторических периодов
	Умет: <ul style="list-style-type: none">: - применять знания в области истории и теории искусств, дизайна;- рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Умеет: <ul style="list-style-type: none">- применять знания в области истории и теории искусств, дизайна;- рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

идеями конкретного исторического периода	Владеть: - способностью применять в практической деятельности знания в области истории и теории искусств и дизайна	Владеет: - способностью применять в практической деятельности знания в области истории и теории искусств и дизайна
ОПК-8 Способен ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской Федерации	Знать: - законодательные акты в области культуры; - проблематику современной культурной политики Российской Федерации;	Знает: - законодательные акты в области культуры; - проблематику современной культурной политики Российской Федерации;
	Уметь: - ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской Федерации.	Умеет: - ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской Федерации.
	Владеть: - методами и способами исследования проблематики современной культурной политики Российской Федерации.	Владеет: - методами и способами исследования проблематики современной культурной политики Российской Федерации.

II. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся
с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

заочная форма обучения (не реализуется)

Очно-заочная форма обучения (не реализуется)

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	ЛБ	
	Раздел 1. «Теория декоративно- прикладного творчества»	56	18	18		20
1.	Тема 1. «Сущность понятий «декоративно- прикладное искусство», «народные художественные промыслы», «народные ремесла». Российские и	14	6	4		4

	международные законодательные акты, проекты и программы сохранения культурного наследия и поддержки самобытных народных мастеров»					
2.	Тема 2. «Декоративно-прикладное искусство и народное декоративно-прикладное творчество как особые виды художественного творчества, их взаимодействие с академическим искусством. Народный мастер как хранитель и носитель традиций»	16	4	6		6
3.	Тема 3. «Проблемы народного декоративно-прикладного творчества в трудах крупнейших исследователей народного искусства: П. Богатырева, В. Василенко, В. Воронова, М. Некрасовой, В. Стасова и др.»	14	4	4		6
4.	Тема 4. «Народное декоративно-прикладное творчество и культурно-исторические традиции этноса. Сущностные характеристики народного декоративно-прикладного творчества. Синтез пользы, целесообразности и красоты в произведениях народного декоративно-прикладного творчества и декоративно-прикладного искусства»	12	4	4		4
	Раздел 2. «История и традиции народных художественных промыслов»	52	18	18		16
5.	Тема 1. «Становление и развитие народных художественных промыслов в России. Художественное своеобразие произведений традиционных школ народных ремесел»	26	10	8		8

6.	Тема 2. «Стилистические традиции основных художественных промыслов России»	26	8	10		8
7.	<i>Зачет с оценкой</i>	2				
8.	<i>Итого за 5 семестр</i>	108	36	36		36
	ИТОГО	108	36	36		36

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Текущая аттестация проводится в форме контрольной работы (в традиционной или тестовой форме), реферата.

Типовой вариант контрольной работы

Раздел 1

Традиционная форма:

1. Сущностные характеристики декоративно-прикладного искусства.
2. Виды декоративно-прикладного искусства.
3. Функции декоративно-прикладного искусства.
4. Сущностные характеристики народного декоративно-прикладного творчества.
5. Виды народного декоративно-прикладного творчества.
6. Функции народного декоративно-прикладного творчества.
7. Соотношение профессионального декоративно-прикладного искусства и народного декоративно-прикладного творчества.
8. Самодеятельное искусство как форма народного творчества.

Тестовая форма:

1. Первый в истории искусства материал синтетического происхождения:

- а) стекло;
- б) глина;
- в) дерево;
- г) металл.

2. Что является предметом деятельности художника декоративно-прикладного искусства?

- а) посуда;
- б) сады и парки;
- в) мебель;
- г) преобразование мира вещей.

3. К достоинствам стекла не относится:

- а) пластичность;
- б) звонкость;
- в) хрупкость;
- г) прозрачность.

4. Художественный троп, основанный на сближении и соединении в одну композицию образов, не связанных между собой в обыденной жизни - это:

- а) эпитет;
- б) олицетворение;
- в) метафора;
- г) гипербола.

5. Способ создания художественного образа, представлением целого через его часть, называется:

- а) метонимия;
- б) литота;
- в) синекдоха;
- г) аллегория.

6. Общим наименованием технических приемов обработки металла является:

- а) мантика;
- б) торевтика;
- в) арабистика;
- г) ономастика.

7. Сосуды воронкообразной формы с фигурным завершением, носят название:

- а) синоты;
- б) протомы;
- в) ритоны;
- г) прототы.

8. Возникновение дизайнерской деятельности связано с:

- а) все ответы верны;
- б) потребностями общества в дизайне;
- в) историей искусства;
- г) машинным производством.

9. Меандр, пальметта, трельяж, ламбрекен относятся к:

- а) метонимии;
- б) гиперболе;
- в) метафоре;
- г) олицетворению.

10. Самым древним природным материалом искусства является:

- а) камень;
- б) глина;
- в) металл;
- г) дерево.

11. Какой термин в переводе с латинского переводится, как "отвлечение"?

- а) абстрагирование;
- б) декор;

- в) дизайн;
- г) искусство.

13. Тонкий слой белой или цветной глины, наносимой на поверхность керамического изделия до обжига, называется:

- а) лабарум;
- б) семпер;
- в) ангоб;
- д) нависелла.

15. К производным значениям термина «декор» не относится:

- а) деятельность по интерьеру;
- б) декоративная функция;
- в) отдельный вид искусства;
- г) качество декоративности.

16. Совокупность объектов, данных в процессе восприятия, осмысления и преобразования, называется:

- а) субъект деятельности;
- б) объект деятельности;
- в) задача деятельности;
- г) предмет деятельности.

17. Одним из первых в отечественной историографии исследователей, который подчеркивал различный смысл понятий декоративного и прикладного искусства, стал:

- а) А.Б. Салтыков;
- б) Д.Е. Аркин;
- в) К.А. Макаров;
- г) Н.В. Воронов

18. «Академия трех знатнейших художеств» была учреждена в:

- а) Италии;
- б) Германии;
- в) Англии;
- г) России.

19. Автором утверждения, что «все искусства начинаются с необходимого, затем следует красота и потом излишество» является:

- а) Й.В. Гете;
- б) Н.В. Воронов;
- в) В.С. Соловьев;
- г) А.Б. Салтыков.

20. Намеренное, сознательное использование художником форм, способов и приемов формообразования, ранее известных в истории искусства:

- а) стилизация;
- б) абстракция;
- в) унификация;
- г) реконструкция.

Раздел 2

Традиционная форма:

1. Традиционные народные промыслы художественной обработки дерева.
2. Традиционные центры народной глиняной игрушки и художественной керамики.
3. Русские художественные промыслы лаковой живописи.
4. Традиционные народные промыслы художественной обработки металла.
5. Камнерезные промыслы России.
6. Косторезные промыслы России.
7. Сущностные характеристики народного искусства.

Тестовая форма:

1. Орнамент – это:

- а) узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов;
- б) рисунок из различных элементов;
- в) роспись изделия из дерева;
- г) узор, составленный из растительных элементов.

2. Орнамент, составленный из фигур человека или полуфигур, называется:

- а) зооморфный;
- б) растительный;
- в) антропоморфный;
- г) геометрический.

3. Орнамент, декоративные элементы которого вписаны в ленту и создают ритмический ряд с открытым односторонним движением, называется:

- а) замкнутым;
- б) ленточным;
- в) сетчатым;
- г) асимметричным.

4. Прием построения орнамента – перемещение относительно выбранного центра на определенное число градусов, называется:

- а) решетка;
- б) перенос;
- в) зеркальное отражение;
- г) вращение.

5. «Кудрина» – это орнамент, характерный для:

- а) хохломской росписи;
- б) городецкой росписи;
- в) ростовской финифти;
- г) жостовских подносов.

6. Роспись «травкой» характерна для:

- а) городецкой росписи;
- б) хохломской росписи;
- в) жостовских подносов;
- г) дымковской игрушки.

7. «Верховое письмо» выполняется:

- а) на золотом фоне;
- б) на красном фоне;
- в) на черном фоне;
- г) на зеленом фоне.

8. Городецкая роспись получила развитие:

- а) во второй половине XIX века;
- б) в первой половине XIX века;
- в) в первой половине XVIII века;
- г) во второй половине XVIII века.

9. Основным цветочным мотивом в Городецкой росписи является:

- а) лилия;
- б) кувшинка;
- в) розан;
- г) ромашка.

10. «Мазок с тенями» относится:

- а) к Жостовской росписи;
- б) к Хохломской росписи;
- в) к Городецкой росписи;
- г) к Гжельской росписи.

11. Гжельские изделия выполнены:

- а) из керамики;
- б) из дерева;
- в) из металла;
- г) из стекла.

15. Для росписи Дымковской игрушки характерен орнамент:

- а) растительный;
- б) геометрический;
- в) геральдический;
- г) зооморфный.

16. Краски, используемые при росписи Дымковской игрушки:

- а) акварель;
- б) темперные краски;
- в) яичные темперные краски;
- г) масляные краски.

17. Абашевская игрушка зародилась:

- а) в Тульской области;
- б) в Московской области;
- в) в Архангельской области;
- г) в Пензенской области.

18. Промысел Жостовских подносов возник:

- а) в начале XIX века;
- б) в конце XIX века;
- в) во второй половине XVIII века;

г) во второй половине XIX века.

19. Ростовскую финифть выполняют:

- а) на меди;
- б) на железе;
- в) на дереве;
- г) на стекле.

20. Исходным материалом для Северной черни служит:

- а) серебро;
- б) золото;
- в) дерево;
- г) железо.

Примерная тематика рефератов

Раздел 1

1. Сопоставительная характеристика понятий «декоративное искусство», «декоративно-прикладное искусство», «народное декоративно-прикладное творчество».
2. История зарождения, становления и генезис основных видов русского декоративно-прикладного искусства.
3. Классификация видов декоративно-прикладного искусства по материалу и технике изготовления.
4. Орнамент как основное средство художественного оформления предметов декоративно-прикладного искусства.
5. Теории происхождения орнамента. Принципы классификации орнаментальных мотивов.
6. Стилизация как базовое средство построения орнаментальных мотивов.
7. Особенности декоративно-прикладного искусства Домонгольского периода.
8. Декоративно-прикладное искусство Древнего Новгорода.
9. Языческие мотивы в Древнерусской торевтике XII–XIII вв.
10. Влияние реформ Петра I на развитие декоративно-прикладного искусства в XVII в.
11. Основные ремесленные центры. Усиление специализации.
12. Традиционные виды декоративно-прикладного искусства (резьба и роспись по дереву, резьба по кости, набойка, стеклоделие, ювелирное дело, изделия из цветных и черных металлов, ткачество).
13. Русский фарфор эпохи барокко. Дмитрий Виноградов.
14. Фарфор царствования Екатерины II. ИФЗ и частные фабрики.
15. Художественный металл в XVIII веке.
16. Влияние Октябрьской революции и Великой Отечественной войны на развитие декоративно-прикладного искусства в России.
17. Современное состояние декоративно-прикладного искусства. Изменение соотношения основных функций декоративно-прикладного искусства.

Раздел 2

1. Виды керамики. Основные промыслы.
2. Глиняная игрушка (Дымковская, Филимоновская, Каргопольская).
3. Художественная обработка металла.
4. Классификация изделий по способу их изготовления.
5. Кожа и мех в изделиях декоративно-прикладного искусства.
6. Филигрань (ювелирное искусство)
7. Художественная обработка рога, кости.
8. Художественная обработка стекла.
9. Художественная обработка камня.
10. Виды художественной обработки текстильных материалов (вышивка, роспись, кружево, аппликация, гобелен).
11. Вышивка, художественное ткачество (машинное, ручное).
12. Кружевоплетение. Способы плетения, места распространения.
13. Художественная роспись ткани.
14. Лаковая миниатюра.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета с оценкой, с использованием следующих оценочных материалов: перечень вопросов к зачету с оценкой.

Вопросы к зачету с оценкой (5 семестр, очная форма обучения)

1. Зарождение и развитие основных видов декоративно-прикладного искусства в России.
2. Классификация видов декоративно-прикладного искусства.
3. Декоративно-прикладное искусство Домонгольской Руси.
4. Декоративно-прикладное искусство в России в эпоху преобразований Петра I.
5. Народное декоративно-прикладное искусство, народные промыслы, народные ремесла как основные составляющие народной художественной культуры.
6. Домовая резьба.
7. Проблемы сохранения традиций народного декоративно-прикладного творчества.
8. Городецкая роспись.
9. История изучения народного декоративно-прикладного искусства в России.
10. Жостовская роспись.
11. Самодеятельное искусство и суть самодеятельного творчества.
12. Миниатюрная живопись 18 века.
13. Народное декоративно-прикладное искусство как особый тип художественного творчества.
14. Хохломская роспись.
15. Роспись по дереву Северной Двины.
16. Взаимосвязь народного декоративно-прикладного творчества и академического искусства.
17. Выразительные средства народного декоративно-прикладного искусства.

18. Каслинское чугунное литье.
19. Роль народного мастера в сохранении традиций художественных промыслов.
20. Скопинская керамика.
21. Система обучения навыкам ремесла на традиционных народных промыслах.
22. Роспись Полхов Майдана.
23. Связь народного декоративно-прикладного творчества с культурно-историческими традициями этноса, природой, средой его обитания и бытом.
24. Федоскинская миниатюра.
25. Аспекты понятия «родового» в народном декоративно-прикладном творчестве. Коллективность в народном искусстве.
26. Лаковая миниатюра Палеха.
27. Сущностные характеристики народного декоративно-прикладного творчества.
28. Абашевская и филимоновская глиняные игрушки.
29. Функции народного декоративно-прикладного творчества.
30. Лаковая миниатюра Мстеры.
31. Образы древнеславянской мифологии, их взаимосвязь с народным декоративно-прикладным творчеством.
32. Художественное своеобразие Богородской деревянной резьбы.
33. Понятие «орнамент», его функции. Виды орнамента.
34. Лаковая миниатюра Холуя.
35. Символика, мотивы и композиционная основа орнамента. Виды ритмических сочетаний.
36. Стилистические особенности Абрамцево-кудринской резьбы по дереву.
37. Роль единства декора и формы в произведениях народного декоративно-прикладного искусства.
38. Гжельская керамика.
39. Сущность приемов переноса и вращения в создании орнаментальных композиций.
40. Изделия из кости русского Севера.
41. Использование приемов «зеркального отражения» и «решетки» в построении орнаментальных композиций.
42. Камнерезные промыслы России.
43. Использование эстетических качеств и природных свойств материалов в народном декоративно-прикладном искусстве.
44. Ростовская финифть.
45. Становление и развитие народных промыслов в России.
46. Основные центры художественной вышивки.
47. Задачи деятельности домов народного творчества, школ народных ремесел, музеев и др. учреждений культуры по сохранению, изучению и популяризации народного декоративно-прикладного творчества.
48. Основные центры кружевоплетения в России.
49. Коллективность в народном декоративно-прикладном творчестве.
50. Набойка, художественная роспись ткани. Текстильные промыслы Иваново и Павлова-Посада.

51. Преемственность в народном декоративно-прикладном творчестве.
52. Ювелирные промыслы в России.
53. Традиция как проявление художественного своеобразия в народном декоративно-прикладном творчестве.
54. Основные центры художественной обработки металла.
55. Архаические прототипы геометрических орнаментов.
56. Дымковская и каргопольская глиняные игрушки.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

1. Кошаев, В.Б. Декоративно-прикладное искусство: понятия; этапы развития / В.Б. Кошаев. – Москва : Владос, 2017. – 289 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260776> (дата обращения: 01.09.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-691-01531-1. – Текст : электронный.

5.2. Дополнительная литература

1. Алексеева, И.В. Основы теории декоративно-прикладного искусства : учебник / И.В. Алексеева, Е.В. Омеляненко ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2010. – 184 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240956> (дата обращения: 01.09.2022). – ISBN 987-5-9275-0774-0. – Текст: электронный.

V. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ пп	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.	http://edu.ru/	Российское образование: Федеральный портал. Включает ссылки на порталы и сайты образовательных учреждений; государственные образовательные стандарты; нормативные документы; каталог экскурсий и обучающих программ.	Свободный доступ
2.	http://fcior.edu.ru/	Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов (ФЦИОР) предоставляет доступ к электронным	Свободный доступ

		образовательным ресурсам и сервисам для всех уровней и ступеней образования.	
3.	https://www.gumer.info/	Библиотека Гумер: предоставляет свободный доступ к 5000 книг и статей по гуманитарным наукам	Свободный доступ

VI. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1.	http://www.biblioclub.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Регистрация через любой университетский компьютер. В дальнейшем предоставляется неограниченный индивидуальный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
2.	www.garant.ru	Информационно-правовой портал	Свободный доступ
3.	www.elibrary.ru	Российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования	Свободный доступ
4.	www.consultant.ru	Российская компьютерная справочно-правовая система	Свободный доступ
5.	http://window.edu.ru	Единое окно доступа к образовательным ресурсам	Свободный доступ
6.	www.museum.ru	Портал «Музеи России»	Свободный доступ

VII. ЛИЦЕНЗИОННОЕ И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При реализации учебной дисциплины применяется следующее лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Microsoft Windows;
- Microsoft Office;
- LibreOffice и др.

VIII. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных специализированной мебелью, в том числе стационарными или переносными техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Самостоятельная работа проводится в кабинетах, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.