

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ ИМЕНИ
ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Теория декоративно-прикладного искусства

Уровень основной образовательной программы: Магистратура
Направление подготовки: 51.04.02 Народная художественная культура
Профиль: Руководство студией декоративно-прикладного творчества
Форма обучения: очная
Факультет: художественный факультет
Кафедра: "Народная художественная культура"

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 51.04.02 Народная художественная культура (приказ Минобрнауки России от 06.12.2017 г. № 1184).

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры "Народная художественная культура" 23.01.2024 г., протокол №9.

Разработчики:

канд. искусствоведения, доцент Воронова Мария Викторовна

Заведующий кафедрой

"Народная художественная культура"

канд. пед. наук, профессор Гинтер Светлана Михайловна

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель преподавания дисциплины:

Раскрыть специфику декоративно-прикладного искусства и его места в системе визуальных (пластических) искусств. Создать у обучающихся через систему теоретических занятий (лекционный курс) представления о роли декоративно-прикладного искусства в освоении культурного пространства эпох, о связи в декоративно-прикладном искусстве духовной и материальной форм культуры. Формировать научный подход в изучении ДПИ, развивать навыки и творческие способности, необходимые для самостоятельной научной и творческой работы. Познакомить с разнообразием материалов, приемов декорирования, использования изделий декоративно-прикладного искусства. Раскрыть понятия «народное ДПИ», «профессиональное ДПИ», их различия и связи. Раскрыть специфику декоративно-прикладного искусства XX-XXI веков.

1.2. Задачи изучения дисциплины:

- анализ влияния внешних детерминант (идеологические социальные, политические, экономические культурные явления и события эпохи) на стилевую эволюцию современного декоративно-прикладного искусства.
- овладение умениями анализа произведений декоративно-прикладного искусства, народных промыслов, художественных ремесел, выявление разнообразных традиций, стилевых направлений .
- анализ творчества ведущих мастеров в области декоративно-прикладного искусства.
- развитие творческого потенциала, гибкости и широты мышления, умения абстрагироваться.
- приобретение опыта применения знаний в самостоятельной научной и творческой работе.
- формирование умений выявлять суть творческой задачи, свободно выражать ее в устной и письменной речи.
- исследование современного декоративно-прикладного искусства, особенностей современных материалов, их свойств, современных технологий.
- изучение роли таких художественно-выразительных средств ДПИ, как орнамент, фактуры, цвет, композиция, тектоничность, масштаб, конструкция.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования:

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения по дисциплине
--	---

Код и наименование компетенции	
ПК-1: Способен выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры	
ПК-1.1: Проводить организационно-творческие мероприятия учреждения культуры.	Организовано и проведено совещание по вопросам творческих мероприятий учреждения культуры. Разработан календарно-тематический план работы.
ПК-1.2: Осуществлять контроль за трудовой функцией работников учреждения культуры.	Разработан план реализации контроля за трудовой функцией работников и художественного руководителя.
ПК-1.3: Разрабатывать и внедрять план общего художественного руководства этнокультурными центрами, клубными учреждениями, а также хореографическими любительскими коллективами, любительскими театрами, студиями декоративно-прикладного творчества, студиями кино-, фото- и видеотворчества и других учреждений культуры с учетом возрастных и психологических особенностей, художественно-эстетических и этнокультурных потребностей, интересов, вкусов, ценностных ориентаций, творческих способностей, уровня исполнительской подготовки.	Разработан план общего художественного руководства этнокультурным центром, клубным учреждением, хореографическим любительским коллективом, любительским театром, студией декоративно-прикладного творчества, студиями кино-, фото- и видеотворчества и других учреждений культуры с учетом возрастных и психологических особенностей, художественно-эстетических и этнокультурных потребностей, интересов, вкусов, ценностных ориентаций, творческих способностей, уровня исполнительской подготовки.

1.4. Особенности реализации дисциплины.

Язык реализации дисциплины: русский.

2. Объем дисциплины (модуля)

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>. <Семестр на курсе>)	1 (1.1)		2 (1.2)		3 (2.1)		Итого	
	Неделя		17		18			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп	уп	рп	уп	рп
Лекции	54	54	51	51	54	54	159	159
Итого ауд.	54	54	51	51	54	54	159	159
Контактная работа	54	54	51	51	54	54	159	159
Сам. работа	18	18	21	21	54	54	93	93
Итого	72	72	72	72	108	108	252	252

3. Содержание дисциплины (модуля)

Код занятия	Наименование разделов и тем / вид занятия	Семестр / Курс	Часов
-------------	---	----------------	-------

	Раздел 1. ДПИ в системе пластических искусств. Основные материалы ДПИ, Народное и профессиональное ДПИ. Истоки народного ДПИ. Понятия «народные ремесла» и «Народные промыслы».		
1.1	Тема 1.1. ДПИ в системе пластических искусств. Принадлежность ДПИ одновременно к духовной и материальной культуре.	1	0
1.2	Лекция	1	5
1.3	Самостоятельная работа	1	1
1.4	Тема 1.4. Функции ДПИ.	1	0
1.5	Лекция	1	5
1.6	Самостоятельная работа	1	1
1.7	Тема 1.7. Происхождение ДПИ.	1	0
1.8	Лекция	1	5
1.9	Самостоятельная работа	1	2
1.10	Тема 1.10. Материалы и технологии ДПИ, их свойства, виды, области применения, развитие и усовершенствование.	1	0
1.11	Лекция	1	5
1.12	Самостоятельная работа	1	2
1.13	Тема 1.13. ДПИ народное и профессиональное. Близость и различие.	1	0
1.14	Лекция	1	5
1.15	Самостоятельная работа	1	2
1.16	Тема 1.16. Истоки народного ДПИ - крестьянское (кустарное) искусство.	1	0
1.17	Лекция	1	5
1.18	Самостоятельная работа	1	2
1.19	Тема 1.19. ДПИ и этнос. Этническое богатство ДПИ.	1	0
1.20	Лекция	1	6
1.21	Самостоятельная работа	1	2
1.22	Тема 1.22. Понятия «народные художественные ремесла».	1	0
1.23	Лекция	1	6
1.24	Самостоятельная работа	1	2
1.25	Тема 1.25. Бытование народных художественных ремесел на территории России в прошлом и на современном этапе.	1	0
1.26	Лекция	1	6
1.27	Самостоятельная работа	1	2
1.28	Тема 1.28. Народные художественные ремесла Красноярского края.	1	0
1.29	Лекция	1	6
1.30	Самостоятельная работа	1	2
1.31	Зачёт	1	0
	Раздел 2. Народные художественные промыслы.		
2.1	Тема 2.1. Понятие «народные художественные промыслы».	2	0
2.2	Лекция	2	10
2.3	Самостоятельная работа	2	4

2.4	Тема 2.4. Основные художественные промыслы России. Истории и современное состояние (художественная обработка дерева, лаки, металл, керамика, камень, кость, текстиль, ювелирное искусство).	2	0
2.5	Лекция	2	10
2.6	Самостоятельная работа	2	4
2.7	Тема 2.7. Проблемы сохранения народных художественных промыслов.	2	0
2.8	Лекция	2	10
2.9	Самостоятельная работа	2	4
2.10	Тема 2.10. Роль художественных промыслов в сохранении традиций народного искусства.	2	0
2.11	Лекция	2	10
2.12	Самостоятельная работа	2	4
2.13	Тема 2.13. Ассоциация художественных промыслов.	2	0
2.14	Лекция	2	11
2.15	Самостоятельная работа	2	5
2.16	ЗачётСОц	2	0
Раздел 3. Общие тенденции развития ДПИ в XX-XXI веках.			
3.1	Тема 3.1. Влияние внешних детерминант на эволюцию современного ДПИ.	3	0
3.2	Лекция	3	9
3.3	Самостоятельная работа	3	9
3.4	Тема 3.4. Художественные стили и направления XX-XXI веков, их влияние на ДПИ: модерн, ар-деко, конструктивизм, Баухауз, функционализм, абстракционизм, кубизм и др.	3	0
3.5	Лекция	3	9
3.6	Самостоятельная работа	3	9
3.7	Тема 3.7. Основные направления ДПИ в XXI веке.	3	0
3.8	Лекция	3	9
3.9	Самостоятельная работа	3	9
3.10	Тема 3.10. Проблемы стиля в ДПИ.	3	0
3.11	Лекция	3	9
3.12	Самостоятельная работа	3	9
3.13	Тема 3.13. Новейшие материалы и технологии.	3	0
3.14	Лекция	3	9
3.15	Самостоятельная работа	3	9
3.16	Тема 3.16. Проблемы существования народного искусства в современном мире.	3	0
3.17	Лекция	3	9
3.18	Самостоятельная работа	3	9
3.19	ЗачётСОц	3	0

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1. Печатные и электронные издания:

Основная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство
1.1	Дубровин А. А., Соловьев Николай Кириллович	Декоративно-прикладное искусство и традиционные промыслы: допущено УМО вузов РФ по образованию в области дизайна, монументального и декоративного искусства для студентов вузов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство» 54.03.02 и 54.04.02	Москва: МГХПА им. С. Г. Строганова, 2014
1.2	Кошаев Владимир Борисович	Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития: допущено УМО вузов РФ по образованию в области дизайна, монументального и декоративного искусств в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство»	Москва: ВЛАДОС, 2014
1.3	Гинтер Светлана Михайловна	Основы теории декоративно-прикладного искусства [Текст]: учебно-методическое пособие	Красноярск: Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2010
1.4	Гинтер Светлана Михайловна	Основы теории декоративно-прикладного искусства [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов художественных вузов и факультетов	Красноярск: Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2010
Дополнительная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.1	Соколов Максим Владимирович, Соколова Марина Сергеевна	Декоративно-прикладное искусство: учебное пособие для вузов	Москва: ВЛАДОС, 2013
2.2	Миненко Людмила Владимировна	Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы в структуре традиционной культуры России и художественные промыслы Западной Сибири [Электронный ресурс]: учебное пособие	Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2006

	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.3	Ломанова Татьяна Михайловна, Краснова Елена Анатольевна, Костюкова Г. Н., Яблушевская Е. В.	Декоративно-прикладное искусство, дизайн и народная художественная культура. Образовательные и творческие аспекты [Электронный ресурс]: материалы Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции, 30-31 марта 2017 г.	Красноярск: КГХИ, 2017
2.4	Ломанова Татьяна Михайловна	Народное декоративно-прикладное искусство в контексте художественного образования. На примере художественных учебных учреждений Красноярского края	, 2020
2.5	Ломанова Татьяна Михайловна	Словарь терминов декоративно-прикладного искусства [Текст]: учебное пособие	Красноярск: Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2014
2.6	Ломанова Татьяна Михайловна	Словарь терминов декоративно-прикладного искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие	Красноярск: Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2014
2.7	Миненко Л. В.	Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы в структуре традиционной культуры России и художественные промыслы Западной Сибири	Кемерово: КемГИК, 2006

4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства (программное обеспечение, на которое институт имеет лицензию, а также свободно распространяемое программное обеспечение):

Операционная система Microsoft Windows, пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office, прикладное программное обеспечение для работы с файлами в формате портативных документов Adobe Acrobat

4.3. Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Информационно-правовая система "Консультант Плюс"

2. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
4. Электронная библиотечная система «Юрайт»
5. Электронная библиотечная система Издательства «Лань»
6. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского).

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточный контроль: тестовое задание.

Критерии оценки тестового задания:

Количество правильных ответов

отлично: 85- 100 % правильных ответов

хорошо: 70-85% правильных ответов

удовлетворительно: 50-70% правильных ответов

неудовлетворительно: ниже 50% правильных ответов

Текущий контроль осуществляется в течение семестров в виде проверки самостоятельной работы магистра. Оценки доводятся до сведения и отражаются в рабочем журнале преподавателя.

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета в конце 1 семестра обучения.

Итоговый контроль осуществляется в виде зачета с оценкой в конце 2, 3 семестров обучения.

5.2. Темы письменных работ

Практикоориентированные задания:

1. Опишите орнаментальные мотивы, которые наиболее часто встречаются в росписях сосудов трипольской культуры.

Геометрические. Растительные. Аграрно-магические.

2. Приведите примеры известных промыслов лаковой миниатюры.

Лаковая миниатюра это вид традиционного декоративно-прикладного искусства, который отличается исполнением сложной миниатюрной живописи на изделии из папье-маше. Лаки (цветные и прозрачные) являются не только материалами росписи, но и важнейшим средством художественной выразительности произведения. Искусство лаковой живописи возникло несколько тысячелетий назад в Китае. В России получило развитие с восемнадцатого века. Изготавливались подносы, табакерки, пано в китайском стиле. Позднее получает развитие производство расписных шкатулок. Самые известные центры развития этого вида промысла: Федоскино, Палех, Мстёра, Холуй.

3. Охарактеризуйте стилистические, композиционные, колористические принципы павлопосадского платка.

Для композиции традиционного павлопосадского платка характерна симметрия и акцентирование центра и углов квадратного поля платка. Традиционно декорировались платки преимущественно так называемым «турецким» узором, или «огурцом» стилистика которого восходит к тканым восточным шалям. Этот узор наиболее характерен для русских тканых и набивных платков 1-ой половины XIX века. Он предполагает использование определенных орнаментальных мотивов в виде «боба» или «огурца», геометризованных растительных форм. Позднее развиваются вариации с изображениями садовых цветов (розы, георгины) и травяных элементов. Колористическая гамма павлопосадского платка менялся в зависимости от периода, моды, появления новых красителей, однако традиционно предпочтение отдавалось ярким контрастирующим сочетаниям красных, зеленых, синих и желтых красок.

5.3. Фонд оценочных средств

Тестовое задание, зачет.

Примеры тестовых заданий:

1. КАКОЕ ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ НАИБОЛЕЕ ТОЧНО СООТВЕТСТВУЕТ ПОНЯТИЮ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»

- а) Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы это тождественные понятия.
- б) Декоративно-прикладное искусство – это комплекс ремесленных занятий с целью получения прибыли, одна из форм народного творчества.
- в) Декоративно-прикладное искусство это вид художественного творчества, охватывающего различные виды профессиональной творческой деятельности, направленной на создание изделий, тем или иным образом совмещающих утилитарную, эстетическую и художественную функции.
- г) Область художественного творчества, произведения, предназначенные для украшения фасадов и интерьеров зданий, садово-парковых ансамблей и других общественных пространств.

(Эталон: в)

2. ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НЕ ОТНОСИТСЯ К ФУНКЦИЯМ ДЕКОРА В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ.

- а) компенсационные (обусловлены жесткостью и прагматичностью научно-технического прогресса, которому противопоставляется идея гуманности)
- б) обрядовые (субъектные, направленные на человека и род)
- в) эстетические (эстетическое содержание идей, общего вида, материала).
- г) утилитарные (конструкция, удобство, рациональное исполнение).

(Эталон: а)

3. КАКИЕ ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ МОТИВЫ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ В РОСПИСИ СОСУДОВ ТРИПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ.

- а) Геометрические
- б) Растительные
- в) Аграрно-магические
- г) Антропоморфные

(Эталон: в)

4. ТРАДИЦИОННЫМ ВИДОМ РУССКОГО ЖИЛИЩА ЯВЛЯЕТСЯ:

- а) Изба
- б) Ледник
- в) Мангазея
- г) Амбар

(Эталон: а)

5. КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИМЕРОВ НЕ ОТНОСИТСЯ К МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ДЕКОРАТИВНОМУ ИСКУССТВУ

- а) мозаичное панно в пространстве храма
- б) витраж в пространстве общественного здания
- в) фреска на стене палаццо
- г) сувенирная керамическая плакетка с рельефом

(Эталон: г)

6. КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИЗНАКОВ НЕ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ДПИ.

- а) связь с архитектурой
- б) декоративизм трактовки
- в) реалистическая проработка мельчайших деталей изображения
- г) учет пространственно-пластических особенностей поверхности и окружающих элементов

(Эталон: в)

7. ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НЕ ОТНОСИТСЯ К ОБЛАСТЯМ ПРИМЕНЕНИЯ ДИЗАЙНА.

- а) интерьер

- б) предметная среда
- в) традиционные промыслы
- г) медиа сфера

(Эталон: в)

8. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ МОЖНО СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ ФОРМЫ В ДПИ И НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛАХ.

- а) По названию страны в которой зародился
- б) По степени динамики
- в) По цветовой гамме
- г) По принадлежности к историческому периоду или стилю, по композиции, по основному мотиву

(Эталон: г)

9. ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ КАТЕГОРИИ ДЛЯ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИГРУШЕК.

- а) изобразительные (фигурки людей, животных, птиц)
- б) полихромные (Дымковская, Каргапольская, Филимоновская)
- в) шумящие (погремушки, свистульки)
- г) хозяйственно-бытовые (детская посуда)

(Эталон: б)

10. КАКОЕ ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ СООТВЕТСТВУЕТ ПОНЯТИЮ «ТРАДИЦИОННЫЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ».

- а) Традиционный народный костюм это набор элементов (сарафан, рубаха, понёва, головные уборы и обувь), функциональные, носимые в крестьянской среде для защиты от холода или жары.
- б) Традиционный народный костюм это комплекс элементов одежды, характерный для сельских регионов России.
- в) Традиционный народный костюм, это костюм, распространенный среди коренных народов, например, среди народов Севера
- г) Традиционный народный костюм это комплекс одежды, обуви и аксессуаров сложившийся на протяжении веков, связанный с образом жизни региона и традиционными праздниками

(Эталон: г)

5.4. Перечень видов оценочных средств

Тестирование: текущее, промежуточное, итоговое.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Приступая к изучению дисциплины магистры должны предварительно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института, получить доступ в электронные библиотечные системы, рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести тетрадь для конспектирования лекций, для самостоятельной работы.

Для успешного освоения дисциплины рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
3. По завершении отдельных тем передавать выполненные работы (опрос, реферат) преподавателю.

Формами контроля и примерами оценочных средств являются написание реферата, подготовка презентаций, проведение опросов. Обучение по дисциплине строится следующим образом. На лекциях преподаватель дает общую характеристику рассматриваемого вопроса, различные научные концепции или позиции, которые есть по данной теме. Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения лекции и ключевые определения по пройденной теме. После занятий необходимо провести дополнительную работу с конспектом лекций: закрепить полученную информацию.

Требования к организации подготовки к зачету, зачету с оценкой те же, что и при занятиях, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. Первоначально следует просмотреть весь материал, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.

Систематическая подготовка к занятиям позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся по дисциплине Институт располагает материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями, соответствующими и действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием):

Учебные аудитории для проведения учебных занятий. Оснащение: технические средства обучения для представления учебной информации

большой аудитории (ноутбук/ компьютер/ LCD-телевизор/ проектор/ экран /колонки /интерактивная доска), доска учебная.

Помещения для самостоятельной работы (библиотека). Оснащение: фонд печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются компьютеры с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института;
- фонотеки, оборудованной аудио- и видеоаппаратурой, компьютерами с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института.