

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Теория и история народной художественной культуры

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:

старший преподаватель Грищенко Анастасия Петровна

Заведующий кафедрой

"Народная художественная культура"

канд. пед. наук, профессор Гинтер Светлана Михайловна

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель преподавания дисциплины:

Углубить знания о многообразии направлений, видов творчества, технологий, материалов, совершенствовать профессиональные навыки в освоении разнообразной художественной культуры этносов.

1.2. Задачи изучения дисциплины:

- формирование представления о целостности художественно-культурного пространства этносов, о единстве формы и содержания, орнаментального мышления при создании образов в народной художественной культуре;
- выработка комплексного подхода в решении организационных и творческих задач при изучении народной художественной культуры, каталогизация, анализ и систематизация памятников народной художественной культуры;
- формирование методики наблюдения и изучения окружающей жизни, как одного из основных источников народной художественной культуры;
- создание благоприятных условий для получения новых знаний в области народной художественной культуры и их применения в практической деятельности;
- изучение и использование в практике ключевых понятий и компетенций народной художественной культуры;
- анализ искусства этносов через призму мифологических, семантических особенностей в создании картины мира каждого этноса;
- приобретение фундаментальных знаний о народной художественной культуре, ее месте и бытовании в современном обществе;
- умение использовать полученные знания в своей профессиональной и социальной коммуникации, межнациональном, межкультурном, межличностном общении.

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	
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
УК-5.1: Знает способы анализа разнообразия культур и процессы межкультурного взаимодействия.	Продемонстрировано знание способов анализа разнообразия культур и процессы межкультурного взаимодействия при выполнении учебных заданий.

УК-5.2: Умеет анализировать разнообразие культур для целей эффективного межкультурного взаимодействия.	Применил умение анализировать разнообразие культур для целей эффективного межкультурного взаимодействия при выполнении учебных заданий.
УК-5.3: Способен применять навыки анализа разнообразия культур в профессиональной деятельности.	Продемонстрировал навыки анализа разнообразия культур в рамках научно-исследовательского семинара.

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)		Итого	
	Неделя		17			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп	уп	рп
Лекции	54	54	34	34	88	88
Итого ауд.	54	54	34	34	88	88
Контактная работа	54	54	34	34	88	88
Сам. работа	18	18	2	2	20	20
Часы на контроль			36	36	36	36
Итого	72	72	72	72	144	144

3. Содержание дисциплины (модуля)

Код занятия	Наименование разделов и тем / вид занятия	Семестр / Курс	Часов
	Раздел 1. Народная художественная культура (НХК) как сфера традиционной культуры этносов.		
1.1	Тема 1.1. Понятие «этнос». Идентичность и самоидентичность этносов.	1	0
1.2	Лекция	1	6
1.3	Самостоятельная работа	1	2
1.4	Тема 1.4. НХК – выражение этнического самосознания.	1	0
1.5	Лекция	1	8
1.6	Самостоятельная работа	1	2
1.7	Тема 1.7. Традиционные религии и НХК. Возникновение и развитие.	1	0
1.8	Лекция	1	8
1.9	Самостоятельная работа	1	2
1.10	Тема 1.10. Виды и жанры НХК: фольклор, ДПИ, народное изобразительное искусство, народная музыка, исполнительское искусство, хореография.	1	0
1.11	Лекция	1	8

1.12	Самостоятельная работа	1	3
1.13	Тема 1.13. История появления и развития орнаментального искусства этносов.	1	0
1.14	Лекция	1	8
1.15	Самостоятельная работа	1	3
1.16	Тема 1.16. Зарождение и развитие ДПИ. Материалы и технологии ДПИ различных этносов.	1	0
1.17	Лекция	1	8
1.18	Самостоятельная работа	1	3
1.19	Тема 1.19. Музыкально-танцевальное народное творчество различных этносов.	1	0
1.20	Лекция	1	8
1.21	Самостоятельная работа	1	3
1.22	Зачёт	1	0
	Раздел 2. Проблемы сохранения народной художественной культуры в современных условиях.		
2.1	Тема 2.1. Изменение НХК в XX-XIX веках. Трансформация и утрата многих традиционных форм. Формирование новых традиций.	2	0
2.2	Лекция	2	8
2.3	Самостоятельная работа	2	0
2.4	Тема 2.4. Условия сохранения НХК этносов в современном обществе. Необходимость принятия мер для сохранения НХК.	2	0
2.5	Лекция	2	8
2.6	Самостоятельная работа	2	0
2.7	Тема 2.7. Роль в сохранении НХК Домов творчества, этнических центров, студий и коллективов народного искусства.	2	0
2.8	Лекция	2	9
2.9	Самостоятельная работа	2	1
2.10	Тема 2.10. Роль государства в сохранении НХК. Государственные законы и постановления по проблемам сохранения НХК. Проблемы сохранения НХК и их решения на территории Красноярского края.	2	0
2.11	Лекция	2	9
2.12	Самостоятельная работа	2	1
2.13	Экзамен	2	36

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1. Печатные и электронные издания:

Основная литература		
	Авторы,	Заглавие
		Издательство

	Авторы,	Заглавие	Издательство
1.1	Гинтер Светлана Михайловна	Основы теории декоративно-прикладного искусства [Текст]: учебно-методическое пособие	Красноярск: Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2010
1.2	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
1.3	Махлина Светлана Тевельевна	Теория и история народной художественной культуры: учебник и практикум для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника и практикума для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям	Москва: Юрайт, 2021
1.4	Воронова Мария Викторовна, Гинтер Светлана Михайловна, Калинина Светлана Валентиновна	Теория и история народной художественной культуры: учебно-методическое пособие	Красноярск: Полиграфический сектор СГИИ имени Д. Хворостовского, 2023
Дополнительная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.1	Воронов Василий Сергеевич	Крестьянское искусство	Санкт-Петербург: Лань, 2014
2.2	Костюхин Евгений Алексеевич	Лекции по русскому фольклору: рекомендовано Российским гос. пед. ун-том им. А. И. Герцена в качестве учебного пособия по специальности "Филология"	Санкт-Петербург: Лань, 2020
2.3	Пропп Владимир Яковлевич, Пешков И. В.	Морфология волшебной сказки [Электронный ресурс]	Москва: Лабиринт, 2001
2.4	Бакланова Татьяна Ивановна, Стрельцова Е. Ю.	Народная художественная культура: учебник: допущено в качестве учебника для студентов вузов культуры и искусств УМО по образованию в области народной художественной культуры, социально культурной деятельности и информационных ресурсов Министерства культуры РФ	, 2002

	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.5	Чистов Кирилл Васильевич	Народные традиции и фольклор: очерки теории	Ленинград: Наука, 1986
2.6	Пропп Владимир Яковлевич	Русские аграрные праздники: (опыт историко-этнографического исследования)	Москва: Лабиринт, 2004
2.7	Соколов Юрий Матвеевич	Русский фольклор (устное народное творчество): в 2 ч. Ч.1: учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям	Москва: Юрайт, 2021
2.8	Соколов Юрий Матвеевич	Русский фольклор (устное народное творчество): в 2 ч. Ч.2: учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям	Москва: Юрайт, 2021
2.9	Пропп Владимир Яковлевич, Шевченко В. Ф.	Сказка. Эпос. Песня [Электронный ресурс]: собрание трудов	Москва: Лабиринт, 2001
2.10	Ултургашева Надежда Торжувна, Ултургашева И.Г.	Теория и история народной художественной культуры [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по специальности 071301 «Народное художественное творчество»	Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2013
2.11	Куракина Ирина Игоревна	Теория и история традиционного прикладного искусства: учебник и практикум для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника и практикума для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям	Москва: Юрайт, 2023
2.12	Березовая Лидия Григорьевна, Берлякова Наталья Петровна	История русской культуры: [учебник для вузов]	, 2002

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

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий, промежуточная аттестация в виде устного опроса, подготовки рефератов и презентаций, итоговый контроль (зачет с оценкой), контроль самостоятельной работы, самоконтроль.

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде домашнего задания и регулярного посещения занятий.

Промежуточная аттестация проводится после 1,2 семестров в форме тестирования.

Контроль самостоятельной работы магистрантов осуществляется в течение всего обучения.

Формы контроля: педагог регулярно проводит устный опрос.

Результаты контроля самостоятельной работы учитываются при осуществлении промежуточного и итогового контроля по дисциплине.

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена проводится по окончании 2 семестра изучения дисциплины.

5.2. Темы письменных работ

Практикоориентированные задания:

1. Раскройте признаки декоративной композиции.

Композиция в ДПИ, также как и в изобразительном искусстве в целом позволяет придать произведению единство и целостность, подчиняя все его детали друг другу, соотнеся их с общей идеей художника. Однако отличительными признаками именно декоративной трактовки можно считать: тяготение к плоскостности, локальность цветовых решений (не

более трех основных цветов и минимум их оттенков), приоритет линии над объемным изображением.

2. Дайте определение традиционной русской игрушки и приведите примеры глиняных игрушек относящихся к традиционным русским промыслам.

Традиционная русская игрушка это собирательное название русских народных промыслов представленных игрушками. Они могут быть деревянными, тряпичными, керамическими. Первоначально были связаны с родовой и обрядовой магией, позднее распространились в форме товарных промыслов. Наиболее известны керамические промыслы связанные с местами их зарождения и бытования: Абашевская, Дымковская, Филимоновская, Каргопольская, Жбанниковская игрушки.

3. Охарактеризуйте технику «Сажение по бели» .

«Сажение по бели» это старинная техника объемной вышивки, когда непосредственно на ткань по определенному рисунку пришивается скрученная бель - шнур, а по нему сажается, то есть пришивается, жемчуг, бисер, стразы и другие элементы украшения. Технология сажения по бели была почти утеряна, однако в последние годы активно восстанавливается. В этой технике традиционно декорировались элементы церковного облачения, головные уборы, праздничные костюмы состоятельных сословий. Демократизация промысла была связана с появлением более дешевых и доступных искусственных материалов для его изготовления.

5.3. Фонд оценочных средств

Тестовое задание, зачет.

Примеры тестовых заданий:

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

1) Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы — это тождественные понятия.

2) Декоративно-прикладное искусство – это комплекс ремесленных занятий с целью получения прибыли, одна из форм народного творчества.

3) 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.

4) Область художественного творчества, произведения, предназначенные для украшения фасадов и интерьеров зданий, садово-парковых ансамблей и других общественных пространств

(Эталон: в)

2. В МИФОЛОГИИ И ИСКУССТВЕ КАКИХ КУЛЬТУР ПРИСУТСТВУЕТ МОТИВ МИРОВОГО ДРЕВА.

- 1) Культура Месопотамии
- 2) Культура Древней Руси
- 3) Культура Древнего Египта
- 4) Все выше перечисленные

(Эталон: г)

3. КВИЛТИНГ И ПЭТЧВОРК ЭТО:

- 1) Виды росписи тканей
- 2) Виды лоскутного шитья
- 3) Виды кружевоплетения
- 4) Виды вязания

(Эталон: б)

4. БУРАЧНЫЙ ПРОМЫСЕЛ ЭТО:

- 1) Производство бурок
- 2) Производство туесов
- 3) Производство веревок
- 4) Производство керамики

(Эталон: б)

5. СОВОКУПНОСТЬ СИМВОЛИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПНЫХ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВОПЛОЩАЮЩИХ В СЕБЕ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИДЕИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, НОРМЫ, ЦЕННОСТИ ЭТО –

- 1) Традиция
- 2) Праздник
- 3) Ритуал
- 4) Фольклор

(Эталон: в)

6. АВТОРОМ ПАССИОНАРНОЙ ТЕОРИИ ЭТНОСА ЯВЛЯЕТСЯ:

- 1) Ю.В. Бромлей
- 2) Дж. Л. Комарофф
- 3) Л.Н. Гумилев
- г) Ф. Ратцель

(Эталон: в)

7. ОПРЕДЕЛИТЕ КАКИЕ ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ТРАДИЦИОННОГО РУССКОГО НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА.

- 1) Геометрические стилизованные солярные и растительные знаки (крестообразные и свастикообразные мотивы, круги, мотивы мирового древа)
- 2) Меандры и завитки
- 3) Сложносоставные зооморфные орнаменты с элементами плетенки
- 4) Колористически и структурно разнообразные растительные орнаменты

(Эталон: а)

8. АВТОРОМ ПОНЯТИЯ «ЭКОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ» ЯВЛЯЕТСЯ:

- 1) Л.Н. Гумилев
- 2) Д.С. Лихачев
- 3) А.А. Пелипенко
- 4) Н.В. Попкова

(Эталон: б)

9. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ ЕДИНОЙ ИНТЕГРАЛЬНОЙ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ, СОЕДИНЯЮЩЕЙ В СЕБЕ ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ, НАРОДОВ, РЕЛИГИЙ И КУЛЬТУР, ЭТО –

- 1) Культурная экспансия
- 2) Глобализация
- 3) Идентичность
- 4) Культурная интеграция

(Эталон: г)

10. СОГЛАСНО К.Г. ЮНГУ В КРУГ ОСНОВНЫХ АРХЕТИПОВ НЕ ВХОДИТ:

- 1) Персона
- 2) Мудрец
- 3) Пещера
- 4) Тень

(Эталон: в)

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 ФГБОУ ВО СГИИ им. Хворостовского, получить доступ в электронные библиотечные системы, рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести тетрадь для конспектирования лекций, для самостоятельной работы.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний магистру 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.

Обучение по дисциплине строится на лекционных занятиях и самостоятельной работе.

Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения и ключевые определения по пройденной теме. После занятий необходимо провести дополнительную работу с конспектом лекций:

- просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал конспекта, который вызывает затруднения для понимания.
- попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу.
- если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю.

При подготовке должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра.

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.