

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Смоленский государственный университет»
Кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства

«Утверждаю»
Проректор по учебно-методической
работе Ю.А.Устименко
«03» сентября 2020 г.

**Рабочая программа дисциплины
Б1.О.28 Основы народного художественного творчества**

Направление подготовки: **44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)**

Направленность (профиль): **Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство**

Форма обучения: очная

Курс – 2

Семестр – 3,4

Всего зачетных единиц – 5, часов – 180

Форма отчетности: зачет – 3 семестр, экзамен – 4 семестр

Программу разработал
канд. пед. наук, доцент Устименко Ю.А.

Одобрена на заседании кафедры
«26» августа 2020 г., протокол № 1
Заведующий кафедрой Устименко Ю.А.

Смоленск
2020

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Б1.О.28 «Основы народного художественного творчества» – одна из дисциплин обязательной части учебного план (Блок 1). Изучение данной дисциплины является необходимой основой для профессиональной подготовки учителя изобразительного искусства.

Дисциплина «Основы народного художественного творчества» изучается одновременно с дисциплинами «История народной культуры» и «История декоративно-прикладного искусства». Изучение этих дисциплин является основой для освоения современного декоративно-прикладного искусства.

Освоение дисциплины закладывает базу для изучения дисциплины «Теория и методика обучения декоративно-прикладному искусству», прохождения педагогической практики в учреждениях основного и дополнительного образования, а также выполнения ВКР.

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы достижения
ПК-6 Способен использовать научные знания в предметной области "Декоративно-прикладное искусство" в процессе формирования предметной компетенции обучающихся в рамках реализации основной общеобразовательной программы	Знать: - специфику художественно-образной системы народного творчества;- свойства разных материалов для художественного изображения в рамках творческих методов народного искусства;- общие и отличительные черты средств выразительности в народных промыслах разных регионов России;- место и роль народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; Уметь: - свободно оперировать изученными понятиями и категориями народного декоративно-прикладного искусства;- чувствовать красоту и многообразие народного прикладного искусства;- выполнять декоративные зарисовки с учетом стилевых особенностей русских народных промыслов, проявляя технические навыки работы с различными графическими инструментами.- разрабатывать эскизы на основе анализа содержания и образного языка произведений народного искусства, раскрывая особенности композиционного строя «вещей-типов»;- применять в своей художественной деятельности творческие принципы народного искусства (традиционность и вариативность, коллективный характер творчества, устойчивость, природосообразность, соборность, мажорность и т.д.);- использовать научные знания о народном творчестве в предметной области "Декоративно-прикладное искусство" в процессе формирования предметной компетенции обучающихся в рамках реализации основной общеобразовательной программы Владеть: - тремя типами художественных задач, решаемых

	мастерами народного искусства – повтор, вариация, импровизация; - методикой сбора и обработки поискового (аналогового) материала для передачи в творческих проектных работах канонов, выработанных в процессе многовекового развития художественных промыслов России; - рукотворными техниками выполнения эскизов; - образным и ассоциативным мышлением на уровне мастера народного декоративно-прикладного искусства.

3. Содержание дисциплины

Освоение законов народного творчества через процесс изображения будет происходить на занятиях в следующей дидактической последовательности:

- переход от первообразов архаичного искусства к изобразительной самобытности произведений национального искусства современного времени на примере четырех промыслов росписи по дереву (Хохломская, Городецкая, Мезенская росписи);
- связь народных художественных промыслов с культурно-историческими традициями региона, природным ландшафтом, жизненными устоями населения;
- отражение систем образности народного ДПИ, бытования народных художественных промыслов на примере графических заданий по стилизации;
- общность художественного языка в мотивах различных русских народных промыслов (керамика, резьба и роспись по дереву, кружевоплетение, набойка, вышивка, ткачество и т.д.);
- соотнесение изучаемого промысла с современными требованиями общества к наследованию национального искусства;
- качества народного мастера, как проводника национальных идей и народных традиций.

В процессе лабораторно-практических занятий через специальные занятия на повтор, вариацию и импровизацию раскрывается специфика композиции в народном искусстве, заключенная в особом творческом методе мастера народного искусства – «уподоблении», а также во влиянии мифологем, символической и знаковой систем на каноны национальной орнаментализации, в устойчивости ее основных графических закономерностей, в существовании строгого и выверенного веками порядка приемов декора и формы.

4. Тематический план

№ п/п	Разделы и темы	Формы занятий			
		Всего часов	Лекции	Лабор.	Самост.
1	Народное декоративно-прикладное искусство как особый тип творчества				
	Основные сведения о развитии и современном состоянии народного декоративно-прикладного искусства Сущностные характеристики и законы народного декоративно-прикладного искусства	4	2		2
2	Изучение законов народного искусства в процессе изображения				
	Общность художественного языка в мотивах различных русских народных промыслов (керамика, резьба и роспись по дереву, кружевоплетение, набойка, вышивка, ткачество и т.д.). Творческое переосмысление первоисточника на примере	2			2

	проектных заданий по стилизации.				
	Художественные промыслы России в аспекте практического освоения приемов декорирования				
	Стилистический анализ русских народных промыслов. Самобытность, школа и образная система в промыслах росписи по дереву на примере Хохломы			8	14
	Стилистический анализ русских народных промыслов. Самобытность, школа и образная система в промыслах росписи по дереву на примере Городца			31	14
	Стилистический анализ русских народных промыслов. Самобытность, школа и образная система в промыслах росписи по дереву на примере Мезени			4	14
3	Стилистический анализ русских народных промыслов. Самобытность, школа и образная система русской глиняной игрушки на примере дымковского, филимоновского и каргопольского промыслов			3	14
4	Создание художественно-педагогического проекта по выявлению стилистических особенностей русских народных промыслов	45		32	13
	Подготовка к экзамену	27			27
	Всего часов за 3-4 семестр	180	2	78	100

5. Виды учебной деятельности

Занятия лекционного типа (2ч)

Тема 1. Основные сведения о развитии и современном состоянии народного декоративно-прикладного искусства.

Общность художественного языка в мотивах различных русских народных промыслов (керамика, резьба и роспись по дереву, кружевоплетение, набойка, вышивка, ткачество и т.д.). Творческое переосмысление первоисточника на примере проектных заданий по стилизации.

Лабораторные занятия

Тема 2. Изучение законов народного искусства в процессе изображения
Стилистический анализ русских народных промыслов. Самобытность, школа и образная система в промыслах росписи по дереву на примере Хохломы

2.1 Хохломская роспись.

Вопросы обсуждения

«Хохлома» - самый известный вид росписи по дереву в России. Практическая работа - 2 ч.

Теоретические сведения: Краткая историческая справка о развитии промысла. План стилистического анализа промысла. Технология изготовления изделий под хохломскую роспись.

Виды хохломской росписи (верховая, фоновая). Особенности верховой росписи в хохломе: характер рисунка верховой росписи, последовательность выполнения верховой росписи.

Практическое задание: «Упражнения в верховой росписи».

Выполнить 3-4 мотива верховой хохломской росписи, используя приемы свободного письма белочью кистью, «тычка» и, так называемого, эффекта «подвертывания кистью».

Техника выполнения: гуашь, акварель.

Формат: А 4 (и более, по желанию).

2.2 Выполнение мотивов верховой росписи

Практическое задание: «Верховая роспись».

Показать при компоновке листа последовательность «от простых элементов и мотивов к более сложным». Использовать следующие элементы верховой росписи: реснички, усики,

завитки, кустики, капли, листочки, цветы. В лист «образца» для методической копилки включить орнаментальную полосу верховой росписи.

Техника выполнения: гуашь, акварель.

Формат: А 4 (и более, по желанию).

Самостоятельная работа: 1) Знакомство с аналогами в книгах, альбомах, на электронных носителях.

2) Сбор иллюстративного материала (ксерокопии, репродукции, открытки и т.д.).

3) Выполнение начатого на занятии листа «образца мотивов» до конца.

2.3 Выполнение мотивов фоновой росписи – 6 ч.

Практическое задание: «Фоновая роспись».

Используя аналоги, создать зарисовку фонового мотива хохломской росписи. Мотив может вписываться в квадрат, в прямоугольник, в круг. Может быть выбран раппорт, отдельный фрагмент или мотив, а может быть выполнен эскиз изделия (блюда, крышки шкатулки, поставца и т.д.).

Техника выполнения: гуашь, акварель.

Формат: А 4 (и более, по желанию).

Самостоятельная работа: 1) Завершение начатой на занятии работы.

2). Подготовка иллюстративного обзора по теме следующего занятия «Городецкая роспись» по плану стилистического анализа промысла, составление библиографии.

Стилистический анализ русских народных промыслов. Самобытность, школа и образная система в промыслах росписи по дереву на примере Городца

Городецкая роспись (16 ч.).

2.4. Роспись городецкими цветами. Практическая работа – 3 ч.

Теоретические сведения.

Краткая историческая справка о развитии промысла. Стилистический анализ городецкой росписи. Инструменты, материалы и технология «городецкой» росписи. Конструкция городецкой прялки.

Практическое задание: «Этапы выполнения растительных мотивов городецкой росписи».

Используя мотивы цветения городецкой росписи, древних символов плодородия растительных сил земли, выполнить лист, содержащий этапы выполнения 2-4-х отдельных цветков (обязательно должны быть включены розаны и купавки, выбор же других цветов студентом - произвольный) и «букет». В работе необходимо передать стиль росписи не только с помощью технических приемов письма с «разживками» и «тенешками», но и с помощью композиционных решений, выявляющих яркость и «многоцветье» Городца.

Техника выполнения: гуашь, акварель.

Формат: А 4 (и более, по желанию).

Самостоятельная работа: выполнение начатого на занятии листа упражнений до конца.

2.5. Мотивы птиц и животных в Городце. Практическая работа – 4 ч.

Теоретические сведения.

Образы-символы птиц и животных, отображающие глубокие связи с древнерусской живописью, с мифологическими и сказочными образами. Стремление мастеров Городца выразить связь человека с природой и родной землей, показать красоту и доброту окружающей жизни.

Практическое задание: «Этапы выполнения изображений городецких лошадей и птиц».

Решить задачу по передаче стилистики изображений городецких птиц и лошадей.

Техника выполнения: гуашь, акварель.

Формат: А 4 (и более, по желанию).

Самостоятельная работа: 1) Завершение начатой на занятии работы.

2) Сбор материала для сюжетной композиции.

2.6. Сюжетная композиция в Городце. Практическая работа – 8 ч.

Теоретические сведения.

Излюбленные народные темы, показывающие примеры добротного жизнеустройства. Мажорность и балагурность сюжетной Городецкой росписи.

Характерные особенности изображения в Городецкой росписи фигуры человека, интерьера, архитектурных и природных объектов.

Практическое задание: «Выполнение сюжетной композиции по мотивам Городецкой росписи».

Выполнить сюжетную композицию на одну из предложенных тем: «Охота», «Прогулка кавалеров и барышень», «Карусель на ярмарке», «Свидание», «Как на базаре торговали», «Чаепитие»; или придумать тему самим. Объекты для выполнения эскизов: разделочная доска, декоративное панно, блюдо, донце прялки и т.д.

Этапы работы:

1. Подготовить линейный рисунок композиции Городецкой росписи.
2. Подготовить фон (путем затомпониования). Перевести рисунок на фон.
3. По правилам кистевой Городецкой росписи выполнить композицию в цвете.

Техника выполнения: гуашь, акварель.

Формат: произвольный.

Самостоятельная работа: 1) Завершение начатой на занятии работы.

2.7. Мезенская роспись.

Практическая работа – 4 ч.

Теоретические сведения: Краткая историческая справка о развитии промысла. Стилистический анализ росписи. Инструменты, материалы и технология росписи. Конструкция мезенских изделий.

Практическое задание: «Этапы выполнения мотивов мезенской росписи».

Используя мотивы мезенской росписи, выполнить лист, содержащий этапы выполнения 2-4-х отдельных элементов (обязательно должны быть включены кони, птицы). В работе необходимо передать стиль росписи не только с помощью технических приемов письма, но и с помощью композиционных решений, выявляющих яркость Мезени.

Техника выполнения: гуашь, акварель.

Формат: А 4 (и более, по желанию).

Самостоятельная работа: выполнение начатого на занятии листа упражнений до конца.

3.1 Стилистический анализ русских народных промыслов. Самобытность, школа и образная система русской глиняной игрушки на примере дымковского, филимоновского и каргопольского промыслов

Практическая работа – 3 ч.

Теоретические сведения: Краткая историческая справка о развитии промысла. Стилистический анализ формы и росписи. Инструменты, материалы и технология выполнения. Практическое задание: «Этапы выполнения изделий».

Используя приемы лепки и мотивы росписи, выполнить изделие (макет). В работе необходимо передать стиль и технику росписи.

Техника выполнения: гуашь, акварель.

Самостоятельная работа: выполнение начатого на занятии задания до конца.

Создание художественно-педагогического проекта по выявлению стилистических особенностей русских народных промыслов

Цветы России в кружевных, вышивальных, набоечных и лаковых промыслах.

Стилевая общность и самобытность декоративных цветочных мотивов в текстильных и лаковых промыслах России. Демонстрация образцов «методических копилок» (графических листов).

Проект-задание «Русский мотив».

Методика сбора и обработки аналогового материала для проекта. Выбор темы проекта в соответствии с изученными народными промыслами. Эскизирование и техническое исполнение проекта.

Техника выполнения: тушь, перо, гуашь, карандаш.

Формат: А 4 (и более, по желанию).

Самостоятельная работа: Продолжение работ, начатых в мастерских.

Контрольное графическое задание: выполнение графического листа «Особенности формы и росписи глиняных игрушек».

Техника выполнения: тушь, перо, гуашь, карандаш.

Формат: А 4 (и более, по желанию).

Самостоятельная работа: Продолжение работы, начатой на занятии.

2.8. Цветы России в кружевных, вышивальных, набоечных и лаковых промыслах.

Стилевая общность и самобытность декоративных цветочных мотивов в текстильных и лаковых промыслах России.

Итоговое контрольное графическое задание за семестр:

Выполнение графического листа «русский цветочный мотив».

Техника выполнения: тушь, перо, гуашь, карандаш.

Формат: А 4 (и более, по желанию).

Самостоятельная работа: Продолжение работы, начатой на занятии.

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины (модуля)

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации

Текущий контроль осуществляется посредством проведения устных опросов по изученному материалу, проверки качества выполнения практических и самостоятельных работ.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины студентом осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий при коллективных просмотрах-обсуждениях учебных заданий:

1. Задание: «Хохломская роспись».
 - 1) Лист «верховая роспись».
 - 2) Лист «фоновая роспись».
2. Задание: «Городецкая роспись».
 - 1) Лист «мотивы цветения».
 - 2) Лист «городецкие кони и птицы».
3. Задание: «Мезенская роспись».
4. Задание: «Игрушка из глины».

Требования к работам: работы представляются на каждое занятие по требованию преподавателя в соответствии с планом выполнения.

6.2 Оценочные средства

Зачетные требования с перечнем критериев оценки семестровых заданий (3 семестр)

По итогам проведенных занятий в конце 3 семестра проводится зачет, в конце 4 семестра - экзамен. Зачет и экзамен проводятся в виде просмотров.

Студент допускается до зачета и экзамена только при наличии всех выполненных контрольных заданий.

Для получения зачета необходимо выполнить в полном объеме и в срок все учебные работы, соответствующие заданиям.

Перечисленные задания программы (за весь курс и независимо от промежуточных просмотров) оформляются и представляются на **зачет-просмотр**.

На зачет-просмотр студенты должны представить:

1. Задание: «Хохломская роспись».
 - 1) Лист «верховая роспись».
 - 2) Лист «фоновая роспись».
2. Задание: «Городецкая роспись».
 - 1) Лист «мотивы цветения».
 - 2) Лист «городецкие кони и птицы».
3. Задание: «Мезенская роспись».
4. Задание: «Игрушка из глины».

Зачет выставляется по следующим критериям:

1. Завершенность работ.
2. Знание стилистических особенностей произведений народного искусства в представленных работах.
3. Правильное использование в работах изученных технических приемов.
4. Оригинальность решения, новизна, творческий поиск.
5. Аккуратность оформления работ.

Зачет не выставляется в случаях:

- неполного объема выполненных практических заданий;
- когда нельзя доказать авторство работ (то есть работы выполнялись полностью внеаудиторно);
- при низком исполнительском уровне более 50% работ.

Экзаменационные требования с перечнем критериев оценки семестровых заданий (4 семестр)

Итоговый контроль происходит в конце семестра в виде экзамена в форме просмотра, на который студент должен представить семестровый проект

Оценка выставляется коллегиально членами кафедры и преподавателем дисциплины для более объективного результата работы студента.

Критерии оценки

Оценка «**отлично**» выставляется при:

- наличия исходного аналогового материала для выполнения проекта, эскизов в установленном в начале семестра объеме;
- качественном исполнении проекта (творческий подход к выполнению задания, его оригинальность, тщательность проработки и аккуратность);
- следовании в проекте творческим методам мастеров народного искусства и показаний стилистических особенностей произведений народного искусства;
- большой степени самостоятельности в выполнении проекта;
- планомерной работе над заданиями, регулярной демонстрации этапов работы на промежуточных просмотрах.

Оценка «хорошо» выставляется при:

- наличии исходного аналогового материала для выполнения проекта, эскизов в установленном в начале семестра объеме;
- достаточно качественном исполнении проекта;
- небольшом отклонении в проекте творческим методам мастеров народного искусства и показ знаний стилистических особенностей произведений народного искусства;
- недостаточной проработке заданий, при которой усиливается консультационная роль преподавателя;
- выполнении графика работы и достаточно регулярном обсуждении проекта на промежуточных просмотрах.

Оценка «удовлетворительно» выставляется при:

- наличии исходного аналогового материала для выполнения проекта, эскизов в установленном в начале семестра объеме;
- недостаточно качественном исполнении проекта;
- наличии ошибок в показе стилистических особенностей промыслов;
- нарушениях в плановности работы над заданиями и частой помощью в работе со стороны преподавателя

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при:

- представлении задания не в полном объеме;
- неряшливом и нетехнологичном исполнении проекта;
- наличии большого числа стилистических ошибок;
- неисполнения графика выполнения задания, не представления работы для обсуждения на промежуточных просмотрах, в результате чего авторство не может быть установлено.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

7.1 Основная литература

1. Куракина, И. И. Теория и история традиционного прикладного искусства: учебник и практикум для вузов / И. И. Куракина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 414 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13609-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/466083> (дата обращения: 22.10.2020).
2. Ткаченко, А. В. Художественная керамика: учебное пособие для вузов / А. В. Ткаченко, Л. А. Ткаченко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11133-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/456784> (дата обращения: 22.10.2020).

7.2 Дополнительная литература

1. Алексахин Н.Н. Матрешка: Методика преподавания росписи матрешки. - М.: Народное образование, 1998.
2. Величко Н.К. Роспись: Техники. Приемы. Изделия: Мезенская, городецкая, хохломская, пермогорская: Традиции. Современность/ Н. К. Величко. - М.: Аст-пресс, 1999.
3. Величко Н.К. Роспись: Техники. Приемы. Изделия: Энциклопедия. – М.: Аст-ПРЕСС. 2010.
4. Дорожин Ю.Г. Филимоновские свистульки: Рабочая тетр. по основам нар. искусства: Для занятий с детьми 6-8 лет на уроках труда и изобр. искусства. - М.: Мозаика-Синтез, 2000.
5. Дорожин Ю.Г. Сказочная Гжель: Рабочая тетр. по основам нар. искусства: Для занятий с детьми 6-8 лет на уроках труда и изобр. искусства. - М.: Мозаика-Синтез, 1999.
6. Каргополь: Народная игрушка: Наглядно-дидакт. пособ. 3-7 лет/ Гл. ред. А.Дорофеева. - М.: Мозаика-Синтез: ТЦ Сфера, [2003].
7. Кошаев В.Б. Композиция в русском народном искусстве (на материалах изделий из дерева): учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Декоратив.-

приклад. искусство и народные промыслы» / В.Б. Кошаев. — М.: Гуманитар. изд центр ВЛАДОС, — 2006.

8. Клиентов А.Е. Народные промыслы. - М.: Белый город, 2003.

9. Круглова О.В. Русская народная резьба и роспись по дереву. - М, 1974.

10. Основы художественного ремесла: Практ. пособие для руководителей школ, кружков / В.А. Барадулин, Б.И. Коромыслов и др. – М., 1979.

11. Соколова М.С. Художественная роспись по дереву: Технология народных художественных промыслов : учеб. пособие для студентов вузов/ М. С. Соколова. - М.: ВЛАДОС, 2005.

7.3 Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

Электронная библиотека Elibrary. <http://elibrary.ru/>

<http://nasledie-rus.ru>

<http://artrusse.ca>

<http://vmdpni.ru>

<http://.webartplus.narod.ru>

<http://rusianart.narod.ru>

8. Материально-техническое обеспечение

Для качественной реализации учебной дисциплины, для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, используется учебная аудитория (№12, 13), оборудованная проектором, ноутбуком, экраном; аудитория для практических работ, оборудованная наглядными пособиями и методическим фондом.

Помещение для самостоятельной работы: читальный зал и отдел электронных ресурсов библиотеки СмолГУ, оборудованный 12 компьютерами с выходом в Интернет.

9. Программное обеспечение

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный АО «Лаборатория Касперского», лицензия 1FB6-161215-133553-1-6231

Microsoft Open License, лицензия 49463448 в составе:

1. Microsoft Windows Professional 7 Russian

2. Microsoft Office 2010 Russian

office: MS Word, MS Excel, MS Power-Point;

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 03B6A3C600B7ADA9B742A1E041DE7D81B0

Владелец: Артеменков Михаил Николаевич

Действителен: с 04.10.2021 до 07.10.2022