

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных
промыслов»

Кафедра истории искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Теория и история традиционных художественных промыслов

Направление подготовки: 54.03.05 Традиционное прикладное искусство

Направленность (профиль): Холуйская лаковая миниатюрная живопись

Форма обучения: очная

Статус дисциплины: обязательная часть, Блок 1. Б1.О.17

Курс(ы): 2, 3

Семестр(ы): 4, 5, 6

Учебный план набора _2026_ год

Распределение рабочего времени:

Распределение по семестрам

СЕМЕСТР, ФОРМА	Учебные занятия (час.)							САМОСТОЯТЕЛЬ НАЯ РАБОТА	Форма итоговой аттестации (зач., зач.с оценкой, экз.)
	ОБЩИЙ ОБЪЁМ	аудиторные (контактная работа)					КОНТРО ЛЬ		
		ВСЕГО	ЛЕКЦИИ	ЛЗ	ПЗ	КП- КР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4, очная	36	34	24		10		-	2	Зач. с оценкой
5, очная	108	36	26		10		-	72	Зач. с оценкой
6, очная	144	102	46		20		36	42	ЭКЗАМЕН
ИТОГО	288	172	96		40		36	116	Зач. с оценкой ЭКЗАМЕН

Лист согласований

Рабочая программа дисциплины разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.05 Традиционное прикладное искусство, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1450.

Разработчики:

доцент кафедры истории искусств

И.И. Куракина

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры истории искусств
«27» марта 2026 г. протокол № 8

Заведующий кафедрой

Л.М. Ванюшкина

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 54.03.05 Традиционное прикладное искусство, Направленность (профиль): Холуйская лаковая миниатюрная живопись

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Блок 1. Дисциплины. Обязательная часть. Б1.О.17.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

Цель: формирование понимания художественной сущности, специфики истории бытования, современного состояния и художественно-стилистического своеобразия традиционных художественных промыслов России как важнейшей части национального культурного наследия.

Задачи:

- сформировать представление об основах теории традиционного прикладного искусства (понятийного поля; специфике ключевых понятий – традиция, народное искусство, народные художественные промыслы, традиционные народные художественные промыслы, традиционное прикладное искусство; историей научного изучения, концептуальном аппарате наук, изучающих традиционные художественные промыслы);
- проанализировать специфику и тенденции географического бытования регионально-исторических центров традиционных художественных промыслов России;
- выявить исторические предпосылки формирования и этапы развития традиционных художественных промыслов России;
- определить художественно-стилистическое своеобразие регионально-исторических видов традиционных прикладного искусства как великолепия художественной культуры России;
- научить ориентироваться в современных тенденциях развития и проблемах традиционных художественных промыслов России, предлагать варианты решения;
- воспитать уважительное и бережное отношение к традиционным художественным промыслам России как неотъемлемой составляющей национальной художественной культуры страны;
- освоить базовые навыки искусствоведческого анализа, визуальной коммуникации, способность осуществлять экспертизу особенностей произведений конкретных видов традиционных художественных промыслов России;
- приобрести навыки работы со специальной литературой, различными типами научных источников;
- мотивировать к собственной научно-исследовательской и художественно-творческой деятельности, созданию собственных художественно-творческих работ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основные закономерности развития и бытования центров традиционных художественных промыслов в конкретный исторический период;
- основной круг ученых и их вклад в формирование теории народного искусства, научного изучения традиционных художественных промыслов;
- основной круг научных источников по проблемам теории и истории традиционных художественных промыслов, специфике их конкретных видов;
- методы научно-исследовательской работы при изучении различных типов источников;
- методы искусствоведческого анализа произведений традиционных художественных промыслов (формальный, стилистический, иконографический, иконологический и др.)
- специфику региональных видов традиционных художественных промыслов;

- принципы научной этики при анализе и выявлении характерных стилистических особенностей произведений традиционных художественных промыслов;
- основные этапы формирования и развития теории народного искусства, круг ведущих художников и основных произведений традиционных художественных промыслов;
- основной круг документов нормативно-законодательной базы в области культуры и искусства, музейного дела и охраны памятников, народных художественных промыслов.

уметь:

- анализировать предпосылки формирования и развития центров традиционных художественных промыслов;
- извлекать и интерпретировать информацию в соответствии с анализируемыми вопросами по проблемам теории и истории традиционных художественных промыслов;
- осуществлять поиск специальной литературы и научных исследований по конкретным вопросам теории и истории традиционных художественных промыслов, в т.ч. с использованием Интернет;
- аргументировано излагать собственное мнение, отстаивать позицию по конкретным вопросам теории и истории традиционных художественных промыслов;
- выявлять своеобразие художественно-творческой манеры конкретного художника, стилистические особенности произведений традиционных художественных промыслов.
- интерпретировать своеобразие исторических и региональных видов традиционных художественных промыслов в контексте специфики исторического развития, этнографических и мировоззренческих особенностей;
- анализировать специфику художественного своеобразия произведений традиционных художественных промыслов в контексте особенностей мировосприятия и культурных различий;
- интерпретировать своеобразие исторических особенностей традиционных художественных промыслов, художественные манеры художников в собственной профессиональной деятельности, при создании и разработки проектов произведений;
- выявлять существующие проблемы и определять перспективы развития государственной культурной политики в области искусства, музейного дела и охраны памятников, народных художественных промыслов.

иметь навыки:

- критического анализа интерпретации факторов формирования и развития центров традиционных художественных промыслов;
- интерпретации и вербализации полученной информации по вопросам теории и истории традиционных художественных промыслов;
- критического оценивания найденной информации по проблемам теории и истории традиционных художественных промыслов;
- формулировки собственных оценочных суждений по проблемам теории и истории традиционных художественных промыслов, их изложения с соблюдением норм научной этики.
- интерпретации художественных образов и идей традиционных художественных промыслов.
- толерантного восприятия и интерпретации особенностей исторических и региональных видов традиционных художественных промыслов;
- объективной оценки художественной специфики характерных стилистических особенностей и художественных образов произведений традиционных художественных промыслов;
- интерпретации ключевых положений теории и истории народного искусства и традиционных художественных промыслов в контексте специфики создания произведений традиционных художественных промыслов;
- интерпретации содержания и ключевых положений нормативно-законодательной базы в области культуры и искусства, музейного дела и охраны памятников, народных художественных промыслов.

Выпускник по направлению подготовки 54.03.05 Традиционное прикладное искусство, Направленность (профиль):Холуйская лаковая миниатюрная живопись квалификация «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы должен обладать следующими компетенциями:

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Универсальные компетенции и индикаторы их достижения		
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1. Отмечает и анализирует особенности межкультурного взаимодействия (преимущества и возможные проблемные ситуации), обусловленные различием этических, религиозных и ценностных систем;
		УК-5.3. Придерживается принципов недискриминационного взаимодействия, основанного на толерантном восприятии культурных особенностей представителей различных этносов и конфессий, при личном и массовом общении для выполнения поставленной задачи.
Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения		
Профессиональная ориентация	ОПК-1. Способен применять знания в области истории и теории искусств, традиционного прикладного искусства и народных художественных промыслов в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК- 1.1 Демонстрирует знания в области истории и теории искусств, видах традиционного прикладного искусства
		ОПК- 1.2 Способен рассматривать произведения искусства в широком культурно- историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода
		ОПК1.3 Применяет полученные знания в области истории и теории искусств, традиционного прикладного искусства в своей профессиональной деятельности
Государственная культурная политика	ОПК -8 Способен ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской Федерации	ОПК- 8.1 Демонстрирует знания в области проблематики современной культурной политики Российской Федерации
		ОПК-8.2 Анализирует проблемы и динамику в области сохранения культурного наследия, оценивает состояние, определяет проблемы, направления и перспективы развития государственной культурной политики.
		ОПК - 8.3 Применяет нормы государственной политики Российской Федерации в сфере культуры в своей профессиональной деятельности

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость							
	всего		в семестре (ах), часов					
	зач. ед.	час ов	1	2	3	4	5	6
Объем образовательной программы дисциплины, всего:		288				36	108	144
в том числе:								
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), всего:		136				34	36	66
в том числе:								
аудиторные лекции		96				24	26	46
практические занятия (ПЗ)		40				10	10	20
семинарские занятия (С)								
лабораторные работы (ЛР)								
Практикумы (П)								
Коллоквиумы (К)								
Самостоятельная работа (СР), всего:		116				2	72	42
В том числе								
Курсовой проект (работа) (КП, КР)								
Расчетно-графические работы (РГР)								
Реферат (Р)								
Контрольная работа								
<i>Другие виды самостоятельной работы:</i>								
Подготовка к практическим занятиям		78					48	30
Подготовка к зачету		38				2	24	12
Подготовка презентаций и методических разработок занятий								
Контроль		36						36
Форма промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен):						Зачет с оц.	Зачет с оц.	Экз.

2.2. Структура дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Семестр	Всего часов по плану	в том числе по видам учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)					
			Контактная работа преподавателя с обучающимися					Самостоятельная работа
			Всего	из них				
				лекции	семинарские (практические занятия)	контроль		
Раздел 1. Музейная и выставочная деятельность	4	36	34	24	10		2	
Тема 1.1. Музееведение как научная дисциплина		4	4	2	2			
Тема 1.2. Классификация музеев. Социальные функции музеев		4	4	2	2			
Тема 1.3. История музейного дела в России и за рубежом		6	6	4	2			
Тема 1.4. Основные направления деятельности музеев.		4	4	2	2			
Тема 1.5. История развития выставочной деятельности		4	4	4				
Тема 1.6. Правовые основы выставочной деятельности		2	2	2				
Тема 1.7. Международный аспект выставочной деятельности		2	2	2				
Тема 1.8. Основные принципы организации и проведения выставочных мероприятий		2	2	2				
Тема 1.9. Специфика организации выставок в области традиционного прикладного искусства		6	6	4	2			
Зачет с оценкой		2	2					
Раздел 2. Теоретические аспекты традиционного прикладного искусства	5	22	10	6	4		12	
Тема 2.1. Народное искусство как часть культуры.		2	2	2				
Тема 2.2. Научное понятийное поле «народное искусство – народные художественные промыслы – традиционные народные художественные		10	4	2	2		6	

Наименование разделов и тем дисциплины	Семестр	Всего часов по плану	в том числе по видам учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				Самостоятельна я работа
			Контактная работа преподавателя с обучающимися				
промыслы – традиционное прикладное искусство».							
Тема 2.3. География центров традиционных народных художественных промыслов России.		10	4	2	2		6
Раздел 2. История развития и современное состояние традиционных народных художественных промыслов России		152	84	58	26		68
Тема 3.1. Художественная вышивка		18	6	4	2		12
Тема 3.2. Художественное кружевоплетение		18	6	4	2		12
Тема 3.3. Художественное ткачество		2	2	2			
Тема 3.4. Художественное ковроделие		2	2	2			
Тема 3.5. Художественная роспись ткани		4	4	4			
Тема 3.6. Художественная резьба по кости		18	6	4	2		12
Зачет		5	12				12
Тема 3.7. Художественная обработка металла (ювелирное искусство)	6	8	6	4	2		2
Тема 3.8. Декоративная роспись по металлу		8	6	4	2		2
Тема 3.9. Художественная резьба по дереву		8	6	4	2		2
Тема 3.10. Декоративная роспись по дереву.		8	6	4	2		2
Тема 3.11. Федоскинская лаковая миниатюрная живопись		8	6	4	2		2
Тема 3.12. Палехская лаковая миниатюрная живопись		8	6	4	2		2
Тема 3.13. Мстерская лаковая миниатюрная живопись		8	6	4	2		2
Тема 3.14. Холуйская лаковая миниатюрная живопись		8	6	4	2		2
Тема 3.15. Художественная керамика		8	6	4	2		2
Тема 3.16. Русская традиционная игрушка		6	4	2	2		2
Раздел 4. Традиционное прикладное искусство – часть национальной культуры		8	8	8			
Тема 4.1. Теоретический аспект изучения народного искусства в XX в.		2	2	2			

Наименование разделов и тем дисциплины	Семестр	Всего часов по плану	в том числе по видам учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				
			Контактная работа преподавателя с обучающимися				Самостоятельная работа
Тема 4.2. Теория народного искусства в трудах М.А. Некрасовой.	6	2	2	2			
Тема 4.3. Духовная сущность традиционного прикладного искусства – части национальной художественной культуры.		2	2	2			
Тема 4.4. Современные проблемы традиционного прикладного искусства и перспективы их решения.		2	2	2			
Экзамен		36				36	
Итого часов		288	136	96	40	36	116

2.3. Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
Раздел 1. Музейная деятельность		36
Тема 1.1. Музееведение как научная дисциплина	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	2
	Музееведение как научная дисциплина: история появления дисциплины, употребление терминов: «музееведение», «музеология». Объект музееведения. Подходы к определению предмета музееведения (предметный, институциональный, культурологический, комплексный). Язык науки: определения «музееведение», «музейное дело», «музейная сеть», «музей», «музейные фонды», «музейное собрание», «музейная коллекция», «музейный предмет», Понятие Всемирного культурного, исторического и природного наследия и критерии экспертной оценки музейных предметов UNESCO.	2
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	2
	Практическое занятие №1. Всемирное культурное, историческое и природное наследие и критерии экспертной оценки музейных предметов UNESCO Работа с основными документами ЮНЕСКО, представленными на сайте http://www.unesco.org/new/ru/unesco/resources/ Определение понятий «всемирное культурное, историческое и природное наследие». Выявление примеров объектов всемирного культурного, исторического и природного наследия, находящихся на территории РФ. Анализ критериев экспертной оценки музейных предметов ЮНЕСКО. Выполнение творческого задания по подготовке презентации, демонстрирующей объекты всемирного культурного, исторического и природного наследия на территории РФ (с аргументированными предложениями по включению других памятников в список) (веб-квест).	2
Тема 1.2. Классификация музеев. Социальные функции музеев	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	2
	Основные классификации музеев: по масштабам деятельности; по форме собственности; по административно-территориальному признаку; по типам; по профилю. Понятия типа и профиля музея. Крупнейшие отечественные музеи в своих профильных группах. Международные организации, курирующие основные профильные группы музеев.	2
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	2
	Практическое занятие №1. Крупнейшие отечественные музеи в своих профильных группах (на примере конкретного музея).	2

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	Выбор музея Определение его миссии, основных направлений работы Ретроспективный анализ деятельности музея Выявление специфики современной работы музея Анализ роли музея в культурной жизни региона, страны, мира Подготовка материала в форме презентации по конкретному музею (по выбору студента) с последующим участием в семинаре-дискуссии.	
Тема 1.3. История музейного дела в России и за рубежом	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	2
	Периодизация развития музейного дела в мире. Понятие протомузейного собирательства и коллекционирования. Отличие музейного и протомузейного собирательства и коллекционирования. Концепции коллекционирования. История коллекционирования и собирательства в Древнем мире и средневековье. Термин «музейон» и его связь с современным понятием «музей». Становление современного феномена музея и музейного дела. История музейного дела в эпоху Возрождения и Новое время: становление систематического коллекционирования, наиболее известные собрания этого периода. Первые публичные музеи в Европе. Движение за публичность музеев. Становление музейной архитектуры, первые специальные проекты музейных зданий. Становление музейной педагогики. Усложнение профильной классификации музеев. Всемирные выставки. Распространение музейного дела за пределы старого света: первые музейные инициативы в Америке, Австралии, Азии, Африке. Музейное дело в XX в.: усложнение классификации, новые объекты коллекционирования и новые профильные группы музеев в XX в. Использование технических новшеств в различных областях музейной работы. Международные организации и объединения в сфере музейного дела и охраны памятников. Развитие международного законодательства в сфере музейного дела и охраны памятников.	2
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	2
	Практическое занятие №1. Первые музейные собрания произведений народного искусства в России: история, концепции, отбор экспонатов и т.д. Роль меценатов в сохранении произведений ТПИ. Анализ наиболее значимых собраний произведений ТПИ в XIX в. Коллекция произведений традиционного прикладного искусства... (подбор визуального материала с последующим оформлением в презентацию для участия в семинаре-дискуссии).	2
Тема 1.4. Основные направления деятельности музеев	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	2
	Периодизация музейного дела в России, ее специфика. Протомузейное коллекционирование и собирательство в России: его субъекты и объекты. Становление современного феномена музея в эпоху Петра I. Публичные и закрытые музеи петровской эпохи. Коллекционирование и собирательство 2 пол. XVIII в., крупнейшие собрания. Появление первых провинциальных музеев. История музейного дела в XIX-нач. XX вв.: Государственная политика и общественные инициативы. Новые типы и профильные группы музеев. Профильные группы, впервые появившиеся именно в России. Участие во Всемирных выставках. Первые попытки объединения музейной общественности на национальном уровне. История музейного дела 1917 – 1991 гг. Периодизация советского музееведения. Становление	2

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	советской политики в сфере музейного дела и охраны памятников. Развитие законодательства в сфере музейного дела и охраны памятников. Управление музейным делом в РСФСР и СССР. Подготовка кадров для музейного дела. Музейные съезды и их роль в развитии музейного дела. История советского (российского) отделения ICOM. Итоги развития музейного дела за годы Советской власти. История музейного дела в Российской Федерации 1991-2004 гг. Развитие и современное состояние отечественного законодательства в сфере музейного дела и охраны памятников. Появление частных музеев. Национальные отделения международных организаций в области музейного дела и охраны памятников. Национальные Ассоциации музеев. Управление музейным делом в Российской Федерации. Современные проблемы развития отечественного музейного дела: реституция музейных объектов, демузеефикация, подготовка кадров для музейной работы. Понятие основных направлений деятельности музея и их связь с функциями современного музея. Понятие хранительно-учетной (фондовой) работы. Документирование: понятие и формы реализации. Тезаврирование и его значение в исследовании музейных предметов и коллекций. Музейная коммуникация: понятие и направления осуществления в музейной деятельности. Комплексность профессиональных задач в музейной сфере. Научно-исследовательская работа музеев Типы и направления научных исследований в музее. Научное исследование в музее и научное исследование на базе музея (с использованием музейных предметов). Атрибуция: понятие, задачи, методы. Определители и их использование при атрибуции. Планирование научно-исследовательской работы в музее. Представление результатов научных исследований музея: основные формы. Музейные издания. Музейная педагогика и социология. Музейный менеджмент и фандрейзинг. Научные исследования и практическая работа в этих областях музейной деятельности. Хранительно-учетная (фондовая) работа Комплектование фондов. Основные этапы комплектования. Научные исследования и их роль в процессе комплектования фондов. Способы (виды комплектования). Формы комплектования фондов музея. Концепция музейной работы и План комплектования как основа деятельности по комплектованию фондов. Фондовая документация. Учет музейных фондов. Требования законодательства РФ к учету фондов, основные инструкции и нормативные документы по учету и хранению. Учетная документация. Основные подразделения музейных фондов. Научно-вспомогательные материалы и особенности их учета. Учет музейных предметов и коллекций. Каталогизация в музее, виды музейных каталогов и их функции. Государственный каталог Музейного фонда РФ. Внемузейные выдачи и их оформление. Экспонент. Сверка фондов. Хранение музейных фондов. Понятия режима и системы хранения. Режим хранения музейных предметов: составляющие режима хранения, виды режимов, нормы: отечественная и зарубежная практика, технические средства для соблюдения режима хранения. Система хранения. Группы предметов в системе хранения. Правила хранения предметов в фондах. Правила хранения и упаковки предметов для перемещения. Консервация и реставрация. Различие в понимании реставрации и консервации в отечественной и зарубежных школах музееведения. Типы реставраций: эстетическая, коммерческая, научная реставрация. Принципы научной реставрации. Законодательство РФ, регулирующее вопросы реставрационных работ, аттестация реставраторов. Отечественные методические реставрационные центры. Международные организации в области реставрации памятников истории и культуры. Методы научной реставрации. Требования к музейным зданиям и помещениям. Основные типы проектов (функциональных грифов) музейных зданий в архитектуре XX в.	

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	Экспозиционная работа Понятие и теория экспозиционной работы. Музейная экспозиция, выставка. Классификация экспозиций. Экспозиционные комплексы и их классификация. Экспозиционер. Экспонат, экспозиционный материал: отличия в понимании терминов в практике отечественного и зарубежного музееведения. Методы создания экспозиций: систематический, ландшафтный, ансамблевый, тематический, инсталляция и др. Виртуальные экспозиции. Научно-вспомогательные средства в экспозиции, экспозиционное оборудование и его виды. Технические посредники в экспозиции. Научное проектирование музейной экспозиции: основные этапы, документация (общая (научная) концепция, расширенная тематическая структура, тематико-экспозиционный план, сценарий (либретто)). Художественное проектирование экспозиции. Виды проектов (генеральный, эскизный). Цвет и свет в экспозиции: основные правила применения. Раскладка. Монтажные листы. Монтаж экспозиции. Представление экспозиции – вернисаж. Культурно-образовательная и рекреационная работа музеев Музейная коммуникация. Экскурсионная работа: теория и практика. Экскурсия, экскурсант, экскурсовод. Классификации экскурсий. Развернутый план экскурсии. Методическая разработка экскурсии. Методы и приемы экскурсионной работы. Иные виды культурно-образовательной и рекреационной работы: лекция (лекторий), консультация, кружок, студия, клуб, игра, викторина, олимпиада, музейный праздник, мастер-класс, презентация.	
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	2
	Практическое занятие №1. <i>Экспозиционная работа музеев</i> Разработка проекта экспозиции произведений конкретного вида ТПИ (по выбору студента). Определение вида ТПИ; Разработка концепции экспозиции; Отбор экспонатов; Выбор помещения для экспозиции; Составление плана экспозиции; Разработка сопроводительной документации, аннотации, информационных стендов, каталогов и т.п. Выполнение творческого задания: «Экспозиция традиционного прикладного искусства в музее...» <i>Культурно-образовательная и рекреационная работа музеев</i> Разработка проекта экскурсии по экспозиции произведений традиционного прикладного искусства. Определение музейной экспозиции; Определение целевой аудитории, продолжительности экскурсии; Формулировка цели и задач экскурсии; Определение основных объектов экскурсии; Разработка маршрута экскурсии; Составление текста экскурсии. Выполнение творческого задания: «Экскурсия по экспозиции традиционного прикладного искусства в музее...»	2

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
Тема 1.5. История развития выставочной деятельности	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	2
	История появления и становления ярмарок в России. Классификация выставок. История развития выставочной деятельности в России.	2
Тема 1.6. Правовые основы выставочной деятельности	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	2
	Регулирование выставочной деятельности российским законодательством. Права и обязанности организаторов выставки, арендодателей выставочной площади, экспонентов, потребителей выставочного продукта.	2
Тема 1.7. Международный аспект выставочной деятельности	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	2
	Выставочная деятельность за рубежом – правовые, организационные особенности. Международные выставочные организации, площадки.	2
Тема 1.8. Основные принципы организации и проведения выставочных мероприятий	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	2
	Планирование организационного процесса. Формы участия в выставке. Выбор экспонатов и выставочной программы. Регистрация и оформление участия в выставке. Выставочная стадия. Последующая обработка данных.	2
Тема 1.9. Специфика организации выставок в области традиционного прикладного искусства	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	4
	Выставочные мероприятия в области традиционного прикладного искусства. Специфика экспонирования. Целевая аудитория выставок в области традиционного прикладного искусства. Роль выставочной деятельности в развитии центров традиционного прикладного искусства России.	4
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	2
	Практическое занятие №1. Выставочные мероприятия в области традиционного прикладного искусства. Разработка проекта выставки произведений конкретного вида традиционного прикладного искусства (по выбору студента). Определение вида традиционного прикладного искусства; Разработка концепции выставки; Отбор экспонатов; Выбор помещения для выставки; Составление плана выставки; Разработка сопроводительной документации, аннотации, информационных стендов, каталогов и т.п. Выполнение творческого задания: «Выставка традиционного прикладного искусства в музее...»	2

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
Зачет с оценкой	Примерные вопросы к зачету (СРС – подготовка к зачету) - Музееведение как научная дисциплина: история появления дисциплины, употребление терминов: «музееведение», «музеология». Объект музееведения. Подходы к определению предмета музееведения. - Понятие Всемирного культурного, исторического и природного наследия и критерии экспертной оценки музейных предметов UNESCO. - Основные классификации музеев: по масштабам деятельности; по форме собственности; по административно-территориальному признаку; по типам; по профилю. Понятия типа и профиля музея. - Крупнейшие отечественные музеи в своих профильных группах. Международные организации, курирующие основные профильные группы музеев. - Периодизация развития музейного дела в мире. - Становление современного феномена музея и музейного дела. - История музейного дела в эпоху Возрождения и Новое время: становление систематического коллекционирования, наиболее известные собрания этого периода. - Первые публичные музеи в Европе. Становление музейной архитектуры, первые специальные проекты музейных зданий. - Становление музейной педагогики. Усложнение профильной классификации музеев. - Всемирные выставки. - Музейное дело в XX в.: усложнение классификации, новые объекты коллекционирования и новые профильные группы музеев в XX в. - Международные организации и объединения в сфере музейного дела и охраны памятников. - Развитие международного законодательства в сфере музейного дела и охраны памятников. - Периодизация музейного дела в России, ее специфика. Становление современного феномена музея в эпоху Петра I. - История музейного дела в XIX-нач. XX вв.: Государственная политика и общественные инициативы. - История музейного дела 1917 – 1991 гг. Периодизация советского музееведения. - Развитие законодательства в сфере музейного дела и охраны памятников. История советского (российского) отделения ICOM. - Национальные отделения международных организаций в области музейного дела и охраны памятников. Национальные Ассоциации музеев. - Современные проблемы развития отечественного музейного дела: реституция музейных объектов, демузеефикация, подготовка кадров для музейной работы. - Понятие основных направлений деятельности музея и их связь с функциями современного музея. - Понятие хранительско-учетной (фондовой) работы. - Научно-исследовательская работа музеев. - Хранительско-учетная (фондовая) работа. - Экспозиционная работа. - Культурно-образовательная и рекреационная работа музеев.	2

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	26. История появления и становления ярмарок в России. 27. Классификация выставок. История развития выставочной деятельности в России. 28. Регулирование выставочной деятельности российским законодательством. 29. Выставочная деятельность за рубежом – правовые, организационные особенности. Международные выставочные организации, площадки. 30. Выставочные мероприятия в области ТПИ. Специфика экспонирования. Целевая аудитория выставок в области ТПИ. Роль выставочной деятельности в развитии центров ТПИ России.	
Раздел 2. Теоретические аспекты традиционного прикладного искусства		22
	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	2
Тема 2.1. Народное искусство как часть культуры	Народное искусство как часть художественной культуры страны. Специфика народного искусства. Категория народного искусства в исследованиях искусствоведа М.А. Некрасовой. Понятие «традиция». Канон как система в народном искусстве.	2
Тема 2.2. Научное понятийное поле «народное искусство – народные художественные промыслы – традиционные народные художественные промыслы – традиционное прикладное искусство»	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	2
	Современное состояние теории народного искусства. Народное искусство – часть национальной художественной культуры, включающая народную музыку, народный танец, народную песню и, обязательно, народные художественные промыслы. Понятие народного искусства в исследованиях М.А. Некрасовой. Народные художественные промыслы – часть народного искусства. Традиционные народные художественные промыслы и современные художественные производства, позиционирующие себя в качестве народных художественных промыслов. Традиционные народные художественные промыслы – компонент народных художественных промыслов. Промыслы, исторически сформировавшиеся более 150 лет назад и являющиеся духовной основой национального самосознания. Особенности ТНХП. «Примитивные художественные ремесла» и «традиционное прикладное искусство». Традиционное прикладное искусство. Анализ традиционного прикладного искусства по региональному признаку и по конкретному направлению. Высшее образование в области ТПИ. Российский университет традиционных художественных промыслов и его филиалы.	2
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	2
	Практическое занятие №1. 1. Творческое задание: разработка интеллектуальной (умственной, ментальной карты) понятийного поля народного искусства. Умственная карта – это особый вид записи материалов в виде радиантной структуры, то есть структуры, исходящей от центра к краям, постепенно разветвляющейся на более мелкие части. Интеллект-карты могут заменить традиционный текст, таблицы, графики и схемы. Автор – психолог	2

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	Тони Бьюзен. Умственная карта – это наиболее эффективный способ организации мыслительной деятельности; это самый легкий способ запомнить, а затем вспомнить нужную информацию; позволяет с самого начала организовать информацию так, чтобы мозгу было легко работать с ней. Требования к составлению умственных карт: 1. расположите чистый лист бумаги альбомно. 2. Возьмите несколько цветных карандашей, фломастеров, минимум три-четыре цвета. Использование цветов позволяет разделить информацию на блоки или ранжировать по важности. 3. Напишите крупно и объемно в самом центре основную тему, схематично или рисунком главную идею карты. 4. От центра сделайте несколько ветвей, каждую из них обозначите ключевым словом. Ветви, расположенные вокруг центральной темы, будут наиболее крупные, затем по мере ветвления, ветви будут уменьшаться, что визуально обозначит иерархию и взаимосвязи в интеллект-карте. 5. Продолжайте ветвление крупных идей на более мелкие, пока это Вам необходимо. Каждое понятие имеет ассоциативные связи с другими понятиями. Центральная часть УК похожа на центр города, в ней заключена главная, основная идея; Главные, широкие улицы, идущие от центра – это основные мысли; Улицы поуже, или ответвления – мысли второстепенные и т. д. Рисунками можно обозначить значимые места на карте города и наиболее интересные идеи в УК. Для умственной карты понятийного поля народного искусства ключевым понятием является «народное искусство».	
	Содержание самостоятельной работы обучающихся	6
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Глава I).	6
	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	2
Тема 2.3. География центров традиционных народных художественных промыслов России	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	2
	Анализ состояния народных художественных промыслов, 2011 г. (Материала отчета Ассоциации НХП и Финансового университета при Правительстве РФ). Московская область: художественная резьба по дереву (абрамцево-кудринская, богородская); игрушка (сергиево-посадская, клинская – елочные украшения); художественная вышивка; керамика (гжельская керамика, дулевский фарфор, вербилковский фарфор); декоративная роспись по металлу (жостовская, московское письмо); лаковая миниатюрная живопись (федоскинская лаковая миниатюра); художественная роспись ткани (набойка – павловопосадские платки). Тульская область: художественное кружевоплетение (белевское, одоевское); керамика (филимоновская игрушка). Владимирская и Ивановская области – территория бывшего Владимиро-Суздальского княжества. Три старинных иконописных центра – Палех, Холуй, Мстера – самобытные традиции древнерусской живописи – иконописи, а с начала XX в. – лаковой миниатюрной живописи. Владимирская область: художественная вышивка (владимирские швы, мстерская белая гладь, русская гладь); лаковая миниатюрная живопись (Мстера – три направления – иконопись, ЛМЖ, декоративная роспись); художественное стекло (Гусь-Хрустальный); ювелирное искусство (мстерская скань – сувениры и посудная группа).	

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	Ивановская область: художественная вышивка (ивановская строчка); лаковая миниатюрная живопись (палехская ЛМЖ). Влияние Ивановской области на развитие в Нижегородской области строчевой техники вышивки – гипюров (заимствование опыта художников Ивановской области). Нижегородская область: художественная вышивка (горьковский гипюр, городецкое золотное шитье); художественное кружевоплетение (балахнинское); художественная роспись по дереву (городецкая, хохломская – семиноское и семеновское направления, полхов-майданская); художественная обработка металла (павловские медные изделия, казаковская филигрань). Рязанская область: художественная керамика (скопинская – посуда и игрушки); художественная вышивка (кадомский вениз, цветная перевить); художественное кружевоплетение (михайловское, рязанское, скопинское, ижеславское, журавинское). Ростовская область: художественная керамика (семикаракорская керамика). Кировская область: художественное кружевоплетение (кировское/кукарское); художественная резьба по дереву (резьба по капу); художественная керамика (дымковская игрушка). Тверская область: художественная вышивка (торжокское золотное шитье, ведновская строчка). Ярославская область: художественная обработка металлов (ростовская финифть), художественная керамика (ростовская чернолощенная керамика). Вологодская область: художественное кружевоплетение (вологодское, кадниковское); художественная обработка металлов (великоустюжское чернение по серебру); художественная вышивка (вологодские стекла, шов по письму, строчка по письму); художественная резьба по дереву (шемогодская береста). Архангельская область: художественная резьба по кости (холмогорская); художественная вышивка (каргопольское золотное шитье, тамбурный шов); художественная роспись по дереву (мезенская роспись, северодвинские росписи – уфтьужская, борецкая, пермогорская, ракульская, тоемская); художественная обработка металла (сольвычегодская эмаль). Ленинградская область: художественное кружевоплетение (киришское); художественная роспись по дереву (волховская). Новгородская область: художественная вышивка (крестецкая строчка). Костромская область: художественная обработка металлов (красносельская филигрань). Липецкая область: художественное кружевоплетение (елецкое). Свердловская область: художественная обработка камня (екатеринбургский резной камень); художественная керамика (невьянская майолика); декоративная роспись по металлу (нижнетагильская роспись по металлу). Челябинская область: художественная обработка металла (каслинское чугунное литье, златоустовская гравюра на металле). Тюменская область: художественная резьба по кости (тобольская); художественное ковроделие (тюменский/сибирский ковер). Якутский АО: художественная резьба по кости (якутская).	
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,	2

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	
	Практическое занятие №1. Творческое задание: составление географической карты с центрами традиционных народных художественных промыслов России (по видам) и представление их аудитории. • Центры художественной вышивки. • Центры художественного кружевоплетения. • Центры художественного ткачества и ковроткачества. • Центры косторезного искусства. • Центры художественной обработки металла (ювелирного искусства). • Центры художественной резьбы и росписи по дереву. • Центру художественной керамики. • Центры традиционной художественной игрушки.	2
	Содержание самостоятельной работы обучающихся	6
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Глава II).	6
Раздел 3. История развития и современное состояние традиционных народных художественных промыслов России		152
Тема 3.1. Художественная вышивка	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	4
	История. Художественная вышивка – один из видов ТПИ. Назначение и образы произведений художественной вышивки. Геометрические орнаменты. Изобразительные орнаменты. Классификация видов швов художественной вышивки: счетные – свободные; сквозные – глухие. Материалы, инструменты и оборудование для вышивки. Виды и центры художественной вышивки в России. Художественная вышивка севера России. Каргопольская вышивка XIX в. Вологодская вышивка XVIII – XIX вв: «шов по письму», «строчка по письму», «вологодское стекло». Крестецкая строчка: история формирования художественного промысла и художественно-стилистические особенности произведений. Калужская (тарусская) цветная перевить: история формирования художественного промысла и художественно-стилистические особенности произведений. М.Н. Гумилевская. «Орловский спис»: история формирования художественного промысла и художественно-стилистические особенности	4

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	произведений. Художественная вышивка юга России. Счетные виды – набор, счетная гладь, косой шов и цветная перевить. Калужская (тарусская) цветная перевить: история формирования художественного промысла и художественно-стилистические особенности произведений. М.Н. Гумилевская. «Орловский список»: история формирования художественного промысла и художественно-стилистические особенности произведений. Кадомский вениз: история формирования художественного промысла и художественно-стилистические особенности произведений. Художественная вышивка центральных регионов России. Вышивка Владимирской, Ивановской, Ярославской, Нижегородской областей. Ивановская строчка (строчевая вышивка по мелкой сетке): история формирования художественного промысла и художественно-стилистические особенности произведений. Нижегородский (чкаловский, горьковский) гипюр (строчевая вышивка по крупной сетке): история формирования художественного промысла и художественно-стилистические особенности произведений. Мстера – русская гладь, владимирские верхошвы и мстерская белая гладь. Расцвет и развитие мстерской художественной вышивки (В.Н. Носкова, Т.М. Дмитриева-Шульпина). История формирования художественного промысла и художественно-стилистические особенности произведений. Золотное шитье. Орнаментальное золотное шитье. Виды золотных нитей, декоративные приемы шитья. Торжокское золотное шитье: история формирования художественного промысла и художественно-стилистические особенности произведений. Нижегородское золотное шитье. Художественная вышивка с. Чернуха Арзамасского уезда, Городца, Нижнего Новгорода. История формирования традиций центров, художественно-стилистические особенности произведений. Каргопольское золотное шитье. Орнаментальное золотное шитье и жемчужное шитье («сажение по бели»). Лицевое шитье. Этимология понятия. Композиции произведений лицевого шитья. Мастерские лицевого шитья. Новгородская, московская, византийская школы лицевого шитья. История развития традиций лицевого шитья и художественно-стилистические особенности произведений. Исследователи художественной вышивки. Н.Л. Шабельская; С.А. Давыдова; М.К. Тенишева; К.Д. Далматов; В.В. Стасов; И.А. Голышев. В.С. Воронов, Л.А. Динцес, Г.С. Маслова, И.Я. Богуславская, Н.Т. Климова. Е.В. Сайфулина, Т.М. Носань, И.И. Юдина, А.А. Николаева, С.Ю. Камнева. Деятельность кафедры художественной вышивки Российского университета традиционных художественных промыслов и филиалов. Художественно-стилистические особенности современных произведений художественной вышивки РУТХП.	
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	2
	Практическое занятие №1. Искусствоведческий анализ произведения художественной вышивки (свободной, счетной – различных видов по	2

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	выбору студента). • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (виды вышивки – свободная / счетная; глухая / ажурная; особенности обработки материалов, фактура произведения, художественные особенности, роль швов в формировании эстетического впечатления произведения); • Колористический анализ произведения; • Сюжет произведения, возможные источники сюжета (семантика декора, особенности орнаментов); • Композиционная система, основные элементы композиции; • Произведение в контексте художественной манеры и творческого пути автора. • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях этого вида вышивки. Практическое занятие №2. Практическое занятие на экспозиции народного искусства Государственного Русского музея: образовательное путешествие «Художественная вышивка» (учебно-наглядное пособие «Теория и история традиционного прикладного искусства», часть I, глава IV). Практическое занятие №3. Сравнительный искусствоведческий анализ произведения торжокского, каргопольского, городецкого золотного шитья. • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфика используемых для шитья тканей и нитей; особенности швов – по настилу, по карте; фактура произведения); • Колористический анализ произведения; • Стилистические особенности орнаментального решения (излюбленные мотивы каждого из центров золотного шитья); • Композиционная система, основные элементы композиции; • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях торжокского, каргопольского, городецкого золотного шитья.	
	Содержание самостоятельной работы обучающихся	12
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть I, глава IV).	12
Тема 3.2. Художественное кружевоплетение	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	
	История. Происхождение кружева. Этимология понятия. Первые образцы работ русских кружевниц. Появление нитяного кружева. Материалы, инструменты, оборудование и технология художественного кружевоплетения (численное, парное и сцепное кружево). Игольное, коклюшечное, вязаное крючком и кружево фриволите. Штучные и мерные. Основные элементы плетения. Художественно-стилистические и технико-технологические особенности кружева регионов России.	4

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	Вологодское кружевоплетение (Вологда): история формирования традиций и художественно-стилистические особенности произведений, современное состояние центра. Кировское кружевоплетение (Киров; др. название – вятское; кукарское): история формирования традиций и художественно-стилистические особенности произведений, современное состояние центра. Киришское кружевоплетение (Кириши, Ленинградская обл.; др. название – захожское): история формирования традиций и художественно-стилистические особенности произведений, современное состояние центра. Елецкое кружевоплетение (Елец, Липецкая обл.; до XX вв. – Орловская губ.): история формирования традиций и художественно-стилистические особенности произведений, современное состояние центра. Художественное кружевоплетение Рязанского региона: история формирования традиций и художественно-стилистические особенности произведений, современное состояние центра. Михайловское кружево, ижеславское кружево, журавинское кружево, скопинское кружево, рязанское кружево. Галичское кружево (Костромская губерния): история формирования традиций и художественно-стилистические особенности произведений. Балахнинское кружевоплетение (Балахна, Нижегородская обл.): история формирования традиций и художественно-стилистические особенности произведений, современное состояние центра. Белевское кружевоплетение (Белев, Тульская обл.); одоевское кружевоплетение (Одоев, Тульская обл.): история формирования традиций и художественно-стилистические особенности произведений, современное состояние центра. Исследователи художественного кружевоплетения. С.А. Давыдова, Фалеева В.А., Климова Н.Т., Лапшина Е.А., Лапина Ю.Е., Лончинская Т.Е., Христолюбова Д.Ю. Кружевные школы в России (период XIX – XX вв.). Мариинская практическая школа кружевниц. Деятельность кафедры художественного кружевоплетения Российского университета традиционных художественных промыслов и филиалов. Художественно-стилистические особенности современных произведений художественного кружевоплетения РУТХП.	
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	2
	Практическое занятие №1. Семинар-коллоквиум «Стилистическое своеобразие произведений регионально-исторических центров художественного кружевоплетения России». Алгоритм работы: 1) Деление на творческие группы (группы студентов по 3-5 человек). 2) Выбор руководителя группы из числа участников. 3) Получение информационного материала (исследования по вопросам истории и стилистических особенностей произведений традиционных центров художественного кружевоплетения – Вологды, Ельца, Балахны, Захोजья (Киришей) и др.). 4) Работа в группах. 5) Задание:	2

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	- выявить основные исторические этапы формирования и развития художественного кружевоплетения в данном центре; - охарактеризовать своеобразие художественного кружевоплетения этого региона – основной автентикой изделий, традиционные техники, излюбленные мотивы, узоры; выдающиеся художники; - проанализировать современное состояние данного центра художественного кружевоплетения. 6) Подготовка вопросов по теме «Художественное кружевоплетение» для других групп. 7) Представление результатов выполненной работы (своего центра кружевоплетения), ответы на вопросы аудитории. Практическое занятие №2. Практическое занятие на экспозиции народного искусства Государственного Русского музея: образовательное путешествие «Художественное кружевоплетение» (учебно-наглядное пособие «Теория и история традиционного прикладного искусства», часть I, глава V).	
	Содержание самостоятельной работы обучающихся	12
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть I, глава V).	12
Тема 3.3. Художественное ткачество	Содержание учебного материала занятий лекционного типа Ткачество: определение, виды: ткачество на бердышке, ткачество на дощечках, ткачество на ткацком стане (закладное, бранное, выборное, ремизное, ажурное). Своеобразие художественного ткачества регионов России. Локальные центры художественного ткачества. Стилиевое единство крестьянских тканей. Северорусское ткачество: Архангельская, Вологодская, Олонецкая, Новгородская, Псковская, Тверская губ. Череповецкое узорное ткачество. Южнорусское ткачество Рязанской, Воронежской, Брянской, Орловской и других южнорусских областей. Сапожковское ткачество (Рязанская обл.), шахунское ткачество (Нижегородская губ.).	2
Тема 3.4. Художественное ковроделие	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	2
	Художественное ковроделие, виды и техники. Дагестанское ковроделие: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Классификация: безворсовые ковры (килимы, сумахи, циновки), ворсовые ковры, войлочные ковры. Безворсовые ковры: килим, давагин, супрадум, сумах. Ворсовые ковры: «Ахты», «Микрах», «Дербент», «Рушуль», «Табасаран», «Хив», «Касумкент», «Рутул», «Тлярата», «Дженгутай», «Казанище». Войлочные ковры: «арбабаш», «кийиз». Русское художественное ковроделие Тобольская, Курская, Воронежская, Саратовская, Пензенская, Тульская, Орловская и Рязанская губернии. Южнорусское ковроделие. Ковры Воронежской губернии, Рязанской губернии, Курской губернии. Курские безворсовые ковры: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений,	2

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	современное состояние. Тюменские (сибирские) ковры: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Ишимская ковровая фабрика, Тобольская ковровая фабрика.	
Тема 3.5. Художественная роспись ткани	Содержание учебного материала занятий лекционного типа Художественная роспись ткани – вид традиционного прикладного искусства. Виды художественной росписи ткани: горячий и холодный батик, свободная роспись и узелковая окраска ткани, аэрография и травление, живопись на шелке и трафаретная роспись, кубовая и верховая набойка. Технология, инструменты, материалы: горячий и холодный батик, свободная роспись и узелковая окраска ткани, аэрография и травление, живопись на шелке и трафаретная роспись, кубовая и верховая набойка. История. Развитие набивного дела в России. Набивные ткани в быту. Набивной промысел в Костроме, Калужской губернии, Вологодской губернии, Каргополе. Ситценабивные заведения (Лабзина, Гучковых, Смирнова, Титова) России XVIII. Барановские ситцы (ткани фабрик Асафа Баранова). Павловопосадская платочная мануфактура (г. Павловский Посад, Московская обл.): история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Традиции художественной росписи ткани в Высшей школе народных искусств: Немеренко Н.Н., Салтанова Ю.С. Художественная роспись ткани в Высшей школе народных искусств и филиалах. Художественно-стилистические особенности современных произведений художественной росписи ткани РУТХП.	4 4
Тема 3.6. Художественная резьба по кости	Содержание учебного материала занятий лекционного типа Художественная резьба по кости – вид традиционного прикладного искусства. Материалы: кость-цевка (трубчатая берцовая кость крупных копытных – коров, верблюдов), мамонтовая кость (бивни мамонта), бивни моржа («рыбий зуб»), зуб кашалота. Инструменты: клепик, втиральник, коготок, рифилек. Основные виды резьбы по кости (объемная, рельефная, ажурная резьба; гравировка). История. Археологические находки X – XIII в. Образцы резных икон, крестов, посохов, бытовых вещей из Древнего Новгорода (XV – XVII вв.). С XVII века – Поморье. Виды художественной обработки кости в России: холмогорская (Холмогоры, Архангельская обл.); тобольская (Тобольск, Тюменская обл.); якутская (Якутск); чукотская (п. Уэлен, Чукотка); хотьковская (Хотьково, Московская обл.); варнавинская (Варнавино, Нижегородская обл.). Холмогорская резьба по кости: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Художники-косторезы XVIII – XIX вв. – Ф.Я. Шубин, О.Х. Дудин, Н.С. Верещагин. 1929 г. – учебный пункт косторезного искусства (преподавали – В.П. Гурьев, В.Т. Узиков, Г.Е. Петровский). Фабрика резьбы по кости имени М.В. Ломоносова. Художники XX в.: А.Е. Штанг, П.П. Черникович, Г.Ф. Осипов, Н.Д. Буторин. Ученик Н.Д. Буторина, выпускник Российского университета традиционных художественных промыслов – В.Н. Колобов. Якутская резьба по кости: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений,	4 4

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	современное состояние. Ассортимент изделий и художественные особенности произведений якутской резьбы по кости XVIII-XIX вв. Со вт. пол. XIX в. – скульптурная резьба (жанровые композиции, в т.ч. «этнографические»). Возрождение традиционной резьбы по кости в Якутии в 1940-е гг. Тобольская резьба по кости: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Ведущие художники XX в. – П.Г. Терентьев, Т.С. Песков, В.И. Денисов, М.В. Тимиргазеев, А.Г. Ананьин, Г.Г. Кривошеин, В.П. Обрядова. 1960-е гг. – Тобольская фабрика художественных косторезных изделий. Чукотская резьба и гравировка по кости: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Связь с бытом коренных народов Чукотки. Анималистическая скульптура и V – VII вв., XVIII – XIX вв. 1931 г. – косторезная мастерская в поселке Уэлен. Хотьковская резьба по кости: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. 1947 г. – артель по художественной обработке кости (позднее – фабрика «Народное искусство»). Варнавинская резьба по кости: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Роль П.П. Черниковича в формировании промысла. Исследователи, которые занимались вопросами изучения традиций художественной резьбы по кости – Б.Н. Зубакин, И.Н. Уханова, Н.В. Тарановская, Н.О. Крестовская, Н.Д. Буторин, В.Н. Колобов. Деятельность мастерской косторезного искусства Российского университета традиционных художественных промыслов в сохранении и развитии традиций холмогорской резной кости.	
	Содержание самостоятельной работы обучающихся	4
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава I). Выполнение курсовой работы.	4
Зачет с оценкой	Примерные вопросы к зачету (СРС – подготовка к зачету по вопросам) 1. Специфика и типология понятийного поля «Народное искусство – народные художественные промыслы – традиционные народные художественные промыслы – традиционное прикладное искусство». 2. Традиционное прикладное искусство – значимая часть национальной художественной культуры. Его истоки и духовное содержание. 3. История изучения теории и практики народного искусства (работы В.С. Воронова, В.М. Василенко, А.В. Бакушинского, В.А. Барадулина, Т.М. Разиной, М.А. Некрасовой и др.) 4. Проблемы народного искусства в исследованиях М.А. Некрасовой. 5. Роль Российского университета традиционных художественных промыслов (академии) и ее филиалов в сохранении и развитии традиций конкретных регионально-исторических видов традиционного прикладного искусства. 6. Профессиональное образование в традиционном прикладном искусстве: исследования д.п.н., профессора, академика РАО В.Ф. Максимович и ее научно-педагогической школы (непрерывное профессиональное образование в	24

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	традиционном прикладном искусстве – Н.М. Александрова, В.Ф. Максимович, А.А. Николаева, В.В. Шапкин, Н.Н. Шамрай и др.; содержание профессионального образования художников по конкретным видам традиционного прикладного искусства: лаковой миниатюрной живописи: О.В. Федотова, холуйской – Ю.А. Бесшапошникова, мстерской – В.Ю. Борисова, палехской – С.Н. Денисова; палехской иконописи – П.В. Гусева; ювелирному искусству – Д.С. Дронов, М.В. Чуракова; художественной вышивке – С.Ю. Камнева, А.А. Николаева, Т.М. Носань, Е.В. Сайфулина; художественному кружевоплетению: вологодскому – Е.А. Лапшина, кружеву Рязанского региона – Д.Ю. Христюлова, реновации кружевных произведений – Т.Е. Лончинская; художественной игрушке – О.В. Озерова; общепрофессиональное художественное обучение и воспитательный аспект подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства – И.Э. Агапова, И.А. Безина, Е.И. Васильева, Н.Ю. Дунаева, Н.Г. Кузнецов, М.О. Ломакин, П.Е. Серов). 7. Художественная вышивка как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи художественной вышивки и их основные труды. Классификация видов художественной вышивки (свободные/счетные, сквозные/глухие), их художественно-технологические особенности. Регионально-исторические виды художественной вышивки. 8. Счетные виды вышивки: общая характеристика технологии выполнения и художественно-стилистических особенностей (нижегородский гипюр, крестецкая строчка, тарусская цветная перевить, ивановская строчка, ярославская строчка). 9. Нижегородский гипюр: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 10. Крестецкая строчка: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 11. Тарусская цветная перевить: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 12. Ивановская строчка: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 13. Свободные виды вышивки: общая характеристика технологии выполнения и художественно-стилистических особенностей (мстерская белая гладь, владимирские верхошвы, кадомский вениз, орловский спис, русская гладь). 14. Русская гладь: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 15. Мстерская белая гладь: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 16. Владимирские верхошвы: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 17. Кадомский вениз: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 18. Орловский спис: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.	

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	19. Шитье Древней Руси (лицевое шитье): художественно-технологические особенности и этапы исторического развития. 20. Орнаментальное золотное шитье. История развития и художественно-стилистические особенности его центров (Торжка, Нижнего Новгорода, Каргополя). 21. Торжокское золотное шитье: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 22. Нижегородское золотное шитье: история формирования и развития центров и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 23. Художественное кружевоплетение как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи художественного кружевоплетения и их основные труды. Основные виды художественного кружевоплетения (численное, парное, сцепное). Инструменты и оборудование для художественного кружевоплетения. 24. Основные этапы развития художественного кружевоплетения в Европе и России. 25. Вологодское кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 26. Елецкое кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 27. Кировское кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 28. Киришское кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 29. Балахнинское кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 30. Белевское, одоевское, галичское кружевоплетение: история развития каждого из центров и художественно-технологические особенности произведений. 31. Художественное ткачество как вид традиционных художественных промыслов. Виды ткачества (на бердышке, на дощечках, на ткацком стане). 32. Художественно-технологические особенности ткачества на ткацком стане (закладное, выборное, браное, ремизное, ажурное). 33. Народное узорное ткачество России. Художественное своеобразие произведений южнорусского и севернорусского ткачества. 34. Художественное ковроткачество: ворсовые и безворсовые ковры. 35. Дагестанское ковроделие: история формирования и художественно-стилистические особенности дагестанских ворсовых, безворсовых, войлочных ковров. 36. Тюменское (сибирское) ковроделие: история формирования и художественно-стилистические особенности ворсовых и безворсовых ковров. 37. Художественная роспись ткани как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи художественной росписи ткани и их основные труды. Виды художественной росписи ткани и их художественно-	

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	технологические особенности. 38. Набойка – традиционный вид художественной росписи ткани в России. Основные виды и их художественно-технологические особенности. 39. Исторические этапы развития ручной набойки в России. 40. Павловопосадские набивные платки: история формирования и развития промысла и художественно-стилистические особенности произведений. 41. Художественная резьба по кости как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи художественной резьбы по кости и их основные труды. 42. Виды художественной резьбы по кости, художественно-технологические особенности каждого вида, используемые инструменты и материалы. 43. Холмогорская резьба по кости: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 44. Якутская резьба по кости: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 45. Тобольская резьба по кости: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 46. Чукотская резьба по кости: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 47. Сохранение и развитие традиций художественной резьбы по кости в деятельности кафедры ювелирного и косторезного искусства Российского университета традиционных художественных промыслов (академии) и филиалов.	
Тема 3.7. Художественная обработка металла (ювелирное искусство)	Содержание учебного материала занятий лекционного типа История. Художественная обработка металлов. Основные виды (ковка, литье, просечка, гравировка, чернение, чеканка, золотая наводка, мороз по жести). Древнерусское ювелирное мастерство (клады Киева, Старой Рязани, Великого Новгорода, произведения церковного искусства). Основные техники, получившие развитие – выемчатая и перегородчатая эмали; скань и зернь; литье; чернение по серебру. С XIV в. центр ювелирного искусства – Москва (мастерские Оружейной палаты). Сольвычегодская эмаль (усольская эмаль): история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Народные традиции художественной обработки металла: ковка (Вологда, Белозерск, Тотьма, Сольвычегодск, Устюжна, Великий Устюг); литье (меднолитая пластика, павловские медные изделия, мезенское медное литье); просечное узорное железо (было развито в Вологодской, Новгородской, Ярославской областях); «мороз по жести» (Великий Устюг); «золотая наводка» (клейма соборных врат в Новгороде (Васильевские врата), Суздале (Западные и Южные врата Богородице-Рождественского собора), Костроме, Александрове, Москве (входные двери Успенского и Благовещенского соборов Московского Кремля). Основные центры художественной обработки металла в России	4 4

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	Ростовская финифть (Ярославская обл.): история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Чернение по серебру. Великоустюжское чернение по серебру и кубачинское чернение по серебру. Великоустюжское чернение по серебру (Вологодская обл.): история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Истоки формирования промысла – необходимость создания произведений для Церкви; расцвет – в XVIII в. (М. Климшин М. Кошков, И. Зуев, И. Жилин). XX в. – М. П. Чирков, Е. П. Шильниковский. Кубачинское чернение по серебру (аул Кубачи, Дагестан): история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Глубокая гравировка; орнаменты, типичные для мусульманского искусства – сочетание сложных изрезанных растительных мотивов, арабесок. Скань (красносельская скань, мстерская скань, казаковская филигрань): история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Красносельская скань (Костромская обл.). Казаковская филигрань (Нижегородская обл.). Мстерская скань (Владимирская обл.). Челябинская область: два центра художественной обработки металла – г. Касли (каслинское чугунное литье) и г. Златоуст (златоустовская гравюра на металле). Доступность руд, основа развития цветной и черной металлургии. Каслинское чугунное литье: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Златоустовская гравюра на металле: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Техника художественной обработки металла – гравюра на металле. Формирование художественного стиля – И.Н. Бушуев, И.П. Бояршинов. Исследования М.В. Постниковой-Лосевой, Т.М. Разиной, В.Ф. Пак, А.А. Гилодо, Н.Д. Дроновой, Д.С. Дронова, М.С. Чураковой. Ювелирное искусство в Высшей школе народных искусств и филиалах. Художественно-стилистические особенности современных произведений ювелирного искусства РУТХП.	
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	2
	Практическое занятие №1. 1. Семинар-дискуссия: «Стилистическое своеобразие произведений одного из регионально-исторических центров художественной резьбы по кости России». Алгоритм работы: 1) Деление на творческие группы (группы студентов по 3-5 человек). 2) Выбор руководителя группы из числа участников. 3) Получение информационного материала (исследования по вопросам истории и стилистических особенностей произведений традиционных центров художественной резьбы по кости – холмогорской, якутской, чукотской, тобольской). 4) Работа в группах.	2

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	5) Задание: - выявить основные исторические этапы формирования и развития художественной резьбы по кости в данном центре; - охарактеризовать своеобразие художественной резьбы по кости этого региона – основной ассортимент изделий, традиционные техники, излюбленные мотивы, узоры; выдающиеся художники; - проанализировать современное состояние данного центра художественной резьбы по кости. 6) Подготовка вопросов по теме «Художественная резьба по кости» для других групп (с учетом каждого конкретного вида – холмогорской, якутской, тобольской, чукотской). 7) Представление результатов выполненной работы (своего центра художественной обработки кости), ответы на вопросы аудитории. Практическое занятие №2. 2. Искусствоведческий анализ произведений художественной резьбы по кости – холмогорской, якутской, тобольской, чукотской; сравнительный искусствоведческий анализ произведений ажурной холмогорской и якутской резьбы по кости; скульптурной тобольской и чукотской. • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфика технологии обработки кости в разных региональных центрах); • Колористический анализ произведения (специфика художественно-выразительных средств); • Сюжет произведения, возможные источники сюжета (орнаментальные и декоративные особенности трактовки изображений); • Композиционная система, основные элементы композиции; • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях художественной резьбы по кости каждого регионального центра.	
	Содержание самостоятельной работы обучающихся	2
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава II). Выполнение курсовой работы.	2
	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	4
Тема 3.8. Декоративная роспись по металлу	Нижнетагильская декоративная роспись по металлу: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. XVIII в. – период активного освоения Урала и развития его промышленности. 1830-1840-е гг. – период наибольшего подъема росписи. Династия Худояровых. Стилистические особенности росписи (многослойная роспись, двухцветный мазок), излюбленные мотивы и сюжеты. Мотив «тагильской розы». Артели XX в., 1957 г. – завод «Эмальпосуда». Восстановление традиций А.В. Афанасьевой (1913-2003 гг.). Жостовская декоративная роспись по металлу: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Возникновение и развитие жостовского промысла. Мастерские Вишняковых. Ассортимент изделий. Основной мотив жостовской росписи. Технология и этапы росписи.	4

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	Артель «Металлоподнос». Фабрика жостовской росписи. Ведущие художники промысла — А.П. Гогин, В.И. Дюжаев, П.И. Плахов, А.И. Лезнов, И.С. Леонтьев, Отделение жостовской росписи в Федоскинской профтехшколе. Петербургская декоративная роспись по металлу («петербургский поднос»). «Лакировальные» фабрики Петербурга 1830-х гг. Роспись в стилистике «второго рококо». Произведения с цветочной росписью XIX в. Я.Е. Лабутина и Е.Н. Кондратьева. Московская лаковая живопись («московское письмо»). Возникновение мастерских лакирного производства в Москве XIX в. Табакерочная фабрика А.И. Аустена. Предприятие «Художественная гравюра». Подготовка художников на кафедре декоративной росписи МШХР (сейчас – Институт традиционного прикладного искусства, Московский филиал РУТХП). Стилистические особенности «московского письма». Исследования В.А. Барадулина, Б.В. Графова, Н.О. Крестовской, А.Н. Голубевой, О.В. Федотовой. Исследования: Барадулин В.А. «Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу» (1982), «Уральский букет. Народная роспись горнозаводского Урала» (1987), «Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский расписной дом» (1988). Кафедра декоративной росписи в Высшей школе народных искусств и филиалах. Художественно-стилистические особенности современных произведений декоративной росписи РУТХП. Сохранение, возрождение и развитие традиций «московского письма» в деятельности Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала РУТХП; нижнетагильской декоративной росписи по металлу – в РУТХП.	
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	2
	Практическое занятие №1. 1. Сравнительный искусствоведческий анализ произведений нижнетагильской и жостовской декоративной росписи по металлу. • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфические особенности декоративной росписи Нижнего Тагила и Жостова, специфика мазковой техники); • Колористический анализ произведения (особенности колорита фонов, росписи); • Стилистические особенности построения композиций и орнаментального решения; • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях нижнетагильской и жостовской декоративной росписи по металлу. Практическое занятие №2. 2. Сравнительный искусствоведческий анализ произведений декоративной росписи по металлу в технике «московское письмо» и петербургского подноса. • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфические особенности декоративной росписи каждого из центров); • Колористический анализ произведения (особенности колорита фонов, росписи);	2

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	- Стилистические особенности построения композиций и орнаментального решения; - Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях декоративной росписи по металлу каждого из центров. Практическое занятие №3. 3. Искусствоведческий анализ произведения декоративной росписи по металлу в технике «московское письмо» различных периодов. - Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); - Материалы и техника исполнения (специфика технологии выполнения декоративной росписи по металлу в технике «московское письмо»); - Колористический анализ произведения (основные цвета, специфика трактовки мотивов и колорит фонов); - Особенности орнаментального решения росписи (декоративные особенности трактовки изображений); - Композиционная система, основные элементы композиции; - Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях декоративной росписи по металлу в технике «московское письмо».	
	Содержание самостоятельной работы обучающихся	2
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава IV). Выполнение курсовой работы.	2
	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	4
Тема 3.9. Художественная резьба по дереву	Технология, инструменты, материалы. Художественная резьба по дереву – вид традиционного прикладного искусства. Архитектура деревянных предметов. Основные инструменты для работы с деревом. Породы дерева. Плосковыемчатая, рельефная, прорезная, плоскорельефная и скульптурная резьба. История. Упоминания в летописях, находки археологических раскопок в Древнем Новгороде, работы инок Амвросия из Троице-Сергиевой лавры. «Мономахов трон» (царское место Ивана Грозного) из Успенского собора Московского Кремля. Искусства Великого Новгорода. Особенности резьбы XVI-XVII вв. «Палата резных и столярных дел» Московской Оружейной Палаты. XVIII в. – ориентация на традиции западноевропейской культуры. Два основных направления: светское и народное. Богородская резьба по дереву: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Влияние Троице-Сергиевой лавры. Легенды о возникновении промысла. Расцвет игрушечного промысла в XVIII – начало XIX в. Художники XIX в. – А.Н. Зинин, С.Г. Шурыгин, Д.Н. Ерошкин, Ф.Д. Ерошкин и А. Рыжов, К.Т. Бобловкин. Кустарно-игрушечная артели в деревне Богородской (А.Я. Чушкин, Ф.Д. Ерошкин, Л.А. Зимин, Ф.С. Балаев, С.Д. Барашков и др.). Богородская игрушечно-резная артель. Закрепление традиционных богородских сюжетов.	4

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	Ведущие художники промысла – В.Т. Полинов, В.Я. Ерошкин, И.В. Стулов, А.И. Пронин, Н.И. Максимов, В.С. Зинин, Н.Е. Левин, А. А. Пронин, В. С. Шишкин, М. И. Смирнов и др. 1990-е годы – Городов В.Я., Паутов С.А., Лазнев Г.А., Ахматзиаев М.М., Брюханова Л.Ю., Польский И.М., Вайсера В.Ф. ЗАО «Богородский резчик» и ЗАО «Богородская фабрика художественной резьбы по дереву». Профессиональная подготовка резчиков. Богородский филиал Российского университета традиционных художественных промыслов. Абрамцево-кудринская резьба по дереву: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Традиционный народный художественный промысел плоскорельефной резьбы. Инициатор развития промысла в конце XIX в. – Е.Г. Мамонтова. Роль Е.Д. Поленовой. В.П. Ворносков и его оригинальный стиль резьбы. Развитие промысла после 1940-х гг. Фабрика резных художественных изделий (ТОО «Народное искусство»). Современный ассортимент изделий включает. Шемогодская резьба по бересте: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Техника тиснения и резьбы по бересте. Специфика растительных орнаментов. Влияние великоустюгского просечного железа, черневого искусства, северной ажурной резьбы по кости. Мастера династии Вепревых, Степан Бочкарев, Л.П. Балагуровская, А.Е. Маркова, Т.Г. Вязова, Т.А. Слепухина. Вятская резьба по капу: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Кап – материал для художественной обработки. Г. Макаров, С.И. Бронников и его сыновья. Вятский кустарный склад помогал. Артель «Экспорт» (ООО «Идеал плюс»). Поволжская глухая резьба (корабельная резьба, барочная резь, поволжская домовая резьба): история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Орнаменты поволжской резьбы. Исследования. Богородская игрушка и скульптура XIX – XX веков (ГРМ, 2008); Тырса А.Н. (ред.) Русская деревянная игрушка (Л., 1968); Вишневская В.М. Русская народная резьба и роспись по дереву (М, 1956); Василенко В.М. Русская народная резьба и роспись по дереву XVIII – XIX вв. Деятельность Богородского филиала РУТХП в сохранении и развитии традиций богородской художественной резьбы по дереву. Труды Г.Л. Дайн в области богородской резьбы и народной игрушки.	
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	2
	Практическое занятие №1. 1. Искусствоведческий анализ произведений богородской резьбы по дереву разных периодов – XIX, XX, XXI вв.. - Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); - Материалы и техника исполнения (специфика богородской резьбы по дереву, особенности пластики, порезок);	2

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	• Колористический анализ произведения (окрашенная / неокрашенная игрушка; роль цвета в резьбе по дереву); • Сюжет произведения, возможные источники сюжета (скульптура / игрушка, механизмы движения); • Композиционная система, основные элементы композиции; • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях богородской резьбы по дереву.	
	Содержание самостоятельной работы обучающихся	2
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава VI). Выполнение курсовой работы.	2
Тема 3.10. Декоративная роспись по дереву	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	4
	История. Декоративная роспись по дереву – вид традиционного прикладного искусства. Влияние мастерства художников-иконописцев. Графические и свободные кистевые росписи. XVII в. – расцвет декоративной росписи по дереву. Орнаментальный характер росписей этого периода. Центры декоративной росписи по дереву в XVII – XVIII вв.: центральные губернии (Московская, Ярославская, Костромская) и северные (Вологодская, Архангельская, Олонецкая). Живописный тип росписи. Олонецкая роспись. Костромская роспись. Декоративные росписи по дереву региона Северной Двины: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Пермогорская роспись. Борецкая роспись. Уфтюжская роспись. Ракульская роспись. Пижемская роспись. Мезенская роспись. «Беломорские узоры» (г. Архангельск). Декоративные росписи по дереву региона Поволжья Городецкая роспись: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Производство донец. Мореный дуб. Сюжетные композиции. Переход к росписи. Художники – Л.В. Мельников, А.И. Мазин, Е.Т. Крюков, А.И. Коновалов. ЗАО Фабрика «Городецкая роспись»: история формирования (мастерские – артель – фабрика) и современное состояние. Хохломская роспись: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Хохлома – центр сбыта точеной расписной деревянной посуды. Г. Семенов («Хохломская роспись») и село Семино Ковернинского района (фабрика «Хохломской художник»). Техника хохломской росписи. Излюбленные формы. Классическое цветовое сочетание. Семинское и семеновское направления росписи. Семеновская линия – преобладание фоновой росписи с пышными, богатыми, изощренными узорами. Формирование росписи в XVI – XVII вв. Расцвет промысла в XIX в. Предприятия «Хохломская Роспись» и «Хохломский художник».	4

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	Ведущие художники хохломской росписи – братья Подоговы, С.П. Веселов, О.Н. Веселова, Т.А. Бусова, Ф.А. Бедин, А.С. Тюкалов, И.Д. Смирнов. Подготовка специалистов для предприятий народных художественных промыслов (художник росписи по дереву). Исследователи. В.М. Василенко «Русская народная резьба и роспись по дереву XVIII-XX вв.» (М., 1960); «Русское советское народное искусство и художественная промышленность» (М., 1980). В.М. Вишневская «Хохломская роспись по дереву» (1951); «Русская народная резьба и роспись по дереву» (М., 1956); «Резьба и роспись по дереву мастеров Карелии» (Петрозаводск, 1981). Т.И. Емельянова «Хохлома» (Л., 1980); «Хохломская роспись» (НН, 2009), «Искусство хохломской росписи» (НН, 2008), «О городецкой росписи» (НН, 2011). С.К. Жегалова «Русская народная живопись» (М., 1984). Н.В. Тарановская «Русские прялки» (Л., 1970).	
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	2
	Практическое занятие №1. 1. Сравнительный искусствоведческий анализ произведений хохломской росписи семиноского (пос. Семино, Кавернинский р-н Нижегородской обл.) и семеновского (г. Семенов Нижегородской обл.) направлений различных периодов – начала, середины, конца XX в., начала XXI в.. • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфические особенности техники хохломской росписи); • Колористический анализ произведения (специфика тонального строя росписи каждого из направлений); • Стилистические особенности орнаментального решения (преобладающие, излюбленные мотивы в каждом из направлений и особенности их трактовки); • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях хохломской росписи семиноского и семеновского направлений. Практическое занятие №2. 2. Сравнительный искусствоведческий анализ произведений группы северодвинских росписей борецкой и пермогорской; уфтяжской и ракульской; мезенской и пижемской. • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфические особенности техники графических и кистевых росписей); • Колористический анализ произведения (специфика тонального строя росписи каждого из направлений); • Стилистические особенности орнаментального решения (преобладающие, излюбленные мотивы в каждом из направлений и особенности их трактовки); • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях северодвинских росписей.	2
	Содержание самостоятельной работы обучающихся	2
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава VI).	2

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	Выполнение курсовой работы.	
Тема 3.11. Федоскинская лаковая миниатюрная живопись	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	4
	История. Лаковое производство Китая и Европы (лаковые производства в Бельгии (г. Спа), Франции (фирма братьев Мартен), Германии (мануфактура И.Г. Штобвассера). Произведения отечественной лаковой живописи – лаковый кабинет дворца Монплеизр (Петергоф), оформление картинного зала дворца Петра III (Ораниенбаум). «Лакирные производства» А. Аустена, Я. Лабутина, М. Бооля. Федоскинская лаковая миниатюрная живопись: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Особенности живописи (по-плотному и по-сквозному). Дополнительные декоративные эффекты и художественные приемы. Фабрика П.И. Коробова, П.В. Лукутина; мастерские Вишняковых. Федоскинская трудовая артель. Федоскинская фабрика миниатюрной живописи. Г.И. Ларишев, А.А. Толстов, А.И. Козлов, С.И. Козлов, Ю.В. Карапаев, Н.М. Солоникин, В.Д. Антонов, С.С. Чистов, С.С. Рогатов, И.А. Исаев, С.В. Монахов и другие. Исследования: И.Н. Уханова («Лаковая живопись в России XVIII - XIX веков», 1995); Н.О. Крестовская («Мастера Федоскино: Учитель и его ученики», 1995; «Лаковая миниатюра. Федоскино», 1995 и др.); Л.Л. Пирогова («Русская лаковая миниатюра: истоки и современность», 2003 и др.). Исследования М.А. Салтанова. Федоскинская профтехшкола. Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи РУТХП.	4
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	2
	Практическое занятие №1. Искусствоведческий анализ стилистической эволюции традиционных сюжетов федоскинской лаковой миниатюрной живописи – сцен чаепития, пляски, катания на тройке и т.д.. Вопросы: 1. Источники происхождения сюжета. 2. Характерные особенности трактовки сюжета. 3. Стилистические изменения сюжета в разные исторические периоды. 4. Возможные причины «укорененности» сюжета в федоскинской лаковой миниатюре. 5. Общий вывод о специфике и роли данного сюжета в формировании и развитии стилистических традиций федоскинской лаковой миниатюрной живописи.	2
	Содержание самостоятельной работы обучающихся	2
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава III). Выполнение курсовой работы.	2
Тема 3.12. Палехская лаковая миниатюрная живопись	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	4
	Палехская иконопись: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Палех – центр лаковой миниатюрной живописи. Влияние традиций русского иконописного искусства. Расцвет	4

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
Тема 3.13. Мстерская	иконописи Владимиро-суздальского княжества – XVII в. Стиль палехской иконописи. Влияние традиций московской, новгородской, строгановской и ярославской школ. «Фряжская» манера. Палехская лаковая миниатюрная живопись: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. «Артель древней живописи» (И.И. Голиков, И.М. Баканов, И.И. Зубков, А.И. Зубков, И.В. Маркичев, А.В. и В.В. Котухины). Характерные стилистические особенности палехской лаковой миниатюрной живописи. Круг основных сюжетов произведений. Исследования: А.В. Бакушинский («Искусство палеха», 1934); Г.В. Жидков («Пушкин в искусстве Палеха», 1937); Н.М. Зиновьев («Искусство Палеха», 1975; «Стилистические традиции искусства Палеха», 1981); М.А. Некрасова («Искусство Палеха», 1966; «Палех. Искусство древней традиции», 1990). П.В. Гусева («Формирование мастерства будущих художников палехской иконописи в высшей профессиональной школе», 2012); С.Н. Денисова («Формирование творческой готовности к профессиональной деятельности будущих художников палехской лаковой миниатюрной живописи», 2012). Палехское художественное училище им. М. Горького: история и современное состояние. Н.М. Зиновьев и его роль в разработке методики преподавания традиционной палехской живописи. Освоение традиций палехской лаковой миниатюрной живописи в Высшей школе народных искусств.	
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	2
	Практическое занятие №1. Искусствоведческий анализ произведения палехской лаковой миниатюрной живописи различных периодов (времени становления; середины XX в.; конца XX в.; начала XXI в.). • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфика технологии выполнения произведений лаковой миниатюрной живописи); • Колористический анализ произведения (основные цвета, взаимосвязь колорита ЛМЖ и иконописной традиции); • Сюжет произведения, возможные источники сюжета (орнаментальные и декоративные особенности трактовки изображений, взаимосвязь с традициями иконописи); • Композиционная система, основные элементы композиции; • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях лаковой миниатюрной живописи каждого регионального центра в различные периоды.	2
	Содержание самостоятельной работы обучающихся	2
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава III). Выполнение курсовой работы.	2
	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	4

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
лаковая миниатюрная живопись	Мстерская иконопись: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Иконописание во Мстере. «Стильные» и «расхожие» иконы; собственный иконописный стиль. Школа иконописи Братства святого благоверного великого князя Александра Невского. Мстерская лаковая миниатюрная живопись: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Артель «Древнерусская живопись». Артель «Пролетарское искусство». Н.П. Клыков (1861-1944), А.И. Брягин (1888-1948), Е.В. Юрин (1898-1983), И.А. Серебряков (1888-1967), В.И. Савин (1880-1957). Стилистические особенности мстерской лаковой миниатюрной живописи. Особенности творчества Е.В. Юрина («юринский орнамент»), Н.И. Шишакова, Л.А. Фомичева, В.Ф. Некосова, В.Н. Молодкина, В.К. Мошкова, Д.В. Молодкина и др. Исследования: Голышев И.А. Богоявленская слобода Мстера Владимирской губернии Вязниковского уезда. История ее, древности, статистика и этнография (1865); Бакушинский А.В. Искусство Мстеры (1934); Коромыслов Б.И. Лаковая миниатюра Мстеры (1972); Дмитриев Н.Г. Мстера рукотворная (1986); Искусство Мстеры (ГРМ, 1997). В.Ю. Борисова («Профессиональное образование в области мстерской лаковой миниатюрной живописи как фактор сохранения и развития традиционной художественной культуры»); Мстерская художественная профтехшкола. Мстерское художественное училище имени Ф.А. Модорова. Мстерский художественный техникум им. Ф.А. Модорова. Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова Российского университета традиционных художественных промыслов.	4
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	2
	Практическое занятие №1. Искусствоведческий анализ произведения мстерской лаковой миниатюрной живописи различных периодов (времени становления; середины XX в.; конца XX в.; начала XXI в.). - Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); - Материалы и техника исполнения (специфика технологии выполнения произведений лаковой миниатюрной живописи); - Колористический анализ произведения (основные цвета, взаимосвязь колорита ЛМЖ и иконописной традиции); - Сюжет произведения, возможные источники сюжета (орнаментальные и декоративные особенности трактовки изображений, взаимосвязь с традициями иконописи); - Композиционная система, основные элементы композиции; - Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях лаковой миниатюрной живописи каждого регионального центра в различные периоды.	2
	Содержание самостоятельной работы обучающихся	2
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава III).	2

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	Выполнение курсовой работы.	
Тема 3.14. Холуйская лаковая миниатюрная живопись	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	4
	Холуйская иконопись: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Характерные черты холуйского стиля иконописи. Формирование школ профессионального обучения холуйской иконописи. Холуйская лаковая миниатюрная живопись: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Холуйская артель по миниатюрной лаковой живописи. С.А. Мокин (1891-1945), К.В. Костерин (1899-1985), Д.М. Добрынин (?) и В.Д. Пузанов-Молев (1892-1961). Стиль холуйской миниатюры. Направление архитектурного пейзажа (творчество Н.Н. Денисова, Б.И. Киселева, В.Н. Седова, В.М. Теплова). Н.Н. Денисов, П.А. Митяшин, В.И. Фомин, В.А. Елкин, Б.К. Новоселов, В.И. Живнотка и др. Исследования: Розова Л.К. Искусство холуйской миниатюрной живописи (1975); Соловьева Л.Н. Холуй. Лаковая миниатюрная живопись (1991); Каморин А.А. Лаковая миниатюра. Холуй. (2001). Ю.А. Бесшапошникова («Художественно-технологическое содержание высшего образования в холуйской лаковой миниатюрной живописи на папье-маше», 2015). Холуйская Профтехшкола, Холуйское художественное училище миниатюрной живописи, Холуйский филиал им. Н.Н. Харламова РУТХП. Музей холуйского искусства. Освоение традиций холуйской лаковой миниатюрной живописи в Высшей школе народных искусств.	4
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	2
	Практическое занятие №1. Искусствоведческий анализ произведения холуйской лаковой миниатюрной живописи различных периодов (времени становления; середины XX в.; конца XX в.; начала XXI в.). • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфика технологии выполнения произведений лаковой миниатюрной живописи); • Колористический анализ произведения (основные цвета, взаимосвязь колорита ЛМЖ и иконописной традиции); • Сюжет произведения, возможные источники сюжета (орнаментальные и декоративные особенности трактовки изображений, взаимосвязь с традициями иконописи); • Композиционная система, основные элементы композиции; • Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях лаковой миниатюрной живописи каждого регионального центра в различные периоды. Практическое занятие №2. Сравнительный искусствоведческий анализ произведений холуйской и мстерской лаковой миниатюрной живописи. • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора);	2

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	- Материалы и техника исполнения (специфические особенности лаковой миниатюры Мстеры и Холуя); - Колористический анализ произведения (специфика традиционного мстерского и холуйского колорита лаковой миниатюры); - Стилистические особенности построения композиций и орнаментального решения; - Общий вывод о своеобразии и характерных регионально-исторических художественно-технологических особенностях мстерской и холуйской лаковой миниатюрной живописи. Практическое занятие №3. Практическое занятие на экспозиции народного искусства Государственного Русского музея: образовательное путешествие «Лаковая миниатюрная живопись» (учебно-наглядное пособие «Теория и история традиционного прикладного искусства», часть II, глава III).	
	Содержание самостоятельной работы обучающихся	2
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава III). Выполнение курсовой работы.	2
Тема 3.15. Художественная керамика	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	4
	Виды керамики: неглазурованная (терракота, и гончарная керамика – обварная, чернолощенная) и глазурованная (майолика, полуфаянс, фаянс, фарфор). Изразцы. Терракотовые, муравленные, цветные рельефные, расписные. XV – XVI вв. – поливные глазурованные изразцы были использованы в декоре храмов (т.н. «псковские керамиды»). Оформление изразцовых печей. Производство изразцов в Балахне, Ярославле, Калуге, Пскове, Москве. Оформление Ново-Иерусалимского монастыря – Степан Иванов (Полубес) и Иван Максимов. Развитие изразцового производства в Петербурге. Меншиковский дворец. Товарищество М.С. Кузнецова. Гжельская художественная керамика: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Цветная майолика с полихромной росписью по сырой эмали. Основной круг произведений. Рубеж XVIII – XIX вв. – полуфаянс. Середина XIX века – фаянс и фарфор. Деятельность искусствоведа А.Б. Салтыкова и художницы Н.И. Бессарабовой. Художники – Л.П. Азарова, Т. С. Дунашова, З.В. Окулова, В.А. Неплюев, Н.Т. и В.С. Бидак. Гжельский университет (направление «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»). Скопинская художественная керамика: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Сосуды со скульптурными украшениями и сосуды в виде скульптуры. Основные персонажи – хищная птица-скопа; лев, медведь, дракон, кентавр (Полкан) и др. Цветные глазури – коричневого, зеленого, охристого тонов. Художники: М.М. Пеленкин, М.И. Ташеев, М. Жолобов, А.И. Рожко. ЗАО «Скопинская художественная керамика». Ведущие художники – Т.В. Лощина и Т.К. Голованова. Исследования. Салтыков А.Б. Гжельская керамика (М., 1949); Салтыков А.Б. Русская керамика XVIII - XIX века (М., 1952); Салтыков А.Б. Майолика Гжели (М., 1956); Якимчук Н. Искусство Гжели (М., 1985); Логинов В., Скальский	4

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	Ю. Это звонкая сказка – Гжель (М., 1994); Мусина Р.Р. Российская традиционная керамика (М., 2011) и др.	
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	2
	Практическое занятие №1. 1. Искусствоведческий анализ цикла работ гжельской керамики «Святые таинства» Н.Т. и В.С. Бидак. • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфика пластической трактовки образов); • Колористический анализ произведения (роль росписи в трактовке сюжета); • Сюжет произведения, возможные источники сюжета (духовное содержание сюжетов композиций цикла); • Общий вывод о своеобразии и характерных особенностях произведений гжельской мелкой пластики. Практическое занятие №2. 2. Искусствоведческий анализ произведений скопинской керамики различных периодов – XIX, XX, XXI вв.. • Вид традиционного прикладного искусства и назначение предмета (взаимодействие функции и декора); • Материалы и техника исполнения (специфика пластической трактовки сосуда и его лепного декора); • Колористический анализ произведения (роль цветных полив в трактовке образа); • Источники декоративных мотивов скопинской керамики; • Общий вывод о своеобразии и характерных особенностях произведений скопинской керамики.	2
	Содержание самостоятельной работы обучающихся	2
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава VII). Выполнение курсовой работы.	2
	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	2
Тема 3.16. Русская традиционная игрушка	Народная художественная игрушка – явление в национальной культуре. Дымковская игрушка: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Хлыновское побоище. Праздник Свистунья. Сохранение традиций в творчестве А.А. Мезриной. Художники Е.А. Кошкина (1871–1953), Е.И. Пенкина (1882–1948)), Е.З. Кошкина (1914–1993), З.В. Пенкина (1897–1988). Тематическое разнообразие, традиционные приемы росписи, технология создания. Каргопольская игрушка: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Традиционные персонажи – бабы с детьми (символы плодородия, продолжения рода), всадники, полканы, свистульки-утицы, медведи. Цветовая гамма, пластика фигур. Деятельность У.И. Бабкиной (1889 – 1977) и И.В. Дружинина (1887 – 1949). Возрождение промысла в 1960-е гг. Центр народных ремесел «Берегиня» (с 1993 г.), «Музей семьи Шевелевых» (2003 г.); в с. Печниково – музейно-образовательный комплекс «Живая традиция». Абашевская игрушка: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние.	2

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	Творчество Л.Ф. Зоткина, Т.Н. Зоткина. Керамическая лаборатория И.С. Калимулиной. Филимоновская игрушка: история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Традиционные мотивы росписи – полосы, круги, розетки, веточки. Художники – Карпова А.И., Дербенева А.И., Масленникова А.Ф. Возрождение промысла в 1950-е гг. Деятельность Н.В. Денисова. Современные художники – Масленникова В.Н., Орлова Е.А., Орлов Р.В., Кехаиди Е.И., Кехаиди К.Н.; в Туле – Гончарова А.И., Гончарова А.В., Мишина Г. В., Бежина И. Д., Палевская Е.М. Матрешка – традиционный тип народной игрушки, ее формирование в нач. XX в. (С.В. Малютин). Регионально-исторические художественно-стилистические особенности русской матрешки: сергиево-посадская, семеновская, полхов-майданская. Федосеевская игрушка – тип топорно-щепной игрушки (Нижегородская обл.): история формирования традиций и художественное своеобразие произведений, современное состояние. Исследования: Н.Д. Бартрам; Богуславская И.Я. Русская глиняная игрушка (Л., 1975); Богуславская И.Я. Дымковская игрушка (Л., 1988); Латынин Л.А. Основные сюжеты русского народного искусства. Прялка, вышивка, игрушка (М., 2006); Традиционная глиняная игрушка Русского Севера: сборник статей и фольклорных материалов (М., 2009); Кулешов А.Г. Русская глиняная игрушка как вид народного искусства. Истоки и типология (М., 2012) и др. Озерова О.В. («Содержание профессионального образования в области игрушки», 2016 г.).	
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	2
	Практическое занятие №1. 1. Практическое задание на экспозиции народного искусства Государственного Русского музея. Выполнение по одной подробной зарисовке каждого из видов художественной игрушки, представленной на экспозиции: дымковской, филимоновской, каргопольской, скопинской, абашевской и др. В зарисовках должны быть отражены: - характерные особенности пластики; - традиционные сюжеты, персонажи; - особенности декоративного языка; - типичные орнаментальные особенности.	2
	Содержание самостоятельной работы обучающихся	2
	Подготовка к лекционным и практическим занятиям; изучение рекомендованной литературы по теме; выполнение заданий в учебно-наглядном пособии «Теория и история традиционного прикладного искусства» (Часть II, глава VII).	2
Раздел 4. Традиционное прикладное искусство – часть национальной культуры		8
Тема 4.1. Теоретический аспект изучения народного	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	2
	Начало научного изучения этапов исторического развития видов народного искусства. Кустарный музей в Москве.	2

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
искусства в XX в.	Научно-исследовательский институт художественной промышленности (НИИХП). Научный подход к изучению теории и практики народного искусства. Исследования В.С. Воронова, А.В. Бакушинского, В.М. Василенко – основоположников научного изучения народного искусства. Теоретические аспекты народного искусства в исследованиях М.А. Некрасовой. Область научных интересов: теория, история и актуальные проблемы народного и традиционного прикладного искусства России, вопросы духовной культуры. Теория непрерывного профессионального образования в области традиционного прикладного искусства В.Ф. Максимович.	
Тема 4.2. Теория народного искусства в трудах М.А. Некрасовой	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	2
	Теория и практика народного искусства, трактовка сущности народного искусства и его перспектив. Анализ проблем коллективного и индивидуального, традиции и новизны, самостоятельного искусства. Значение народного искусства как составляющей национальной культуры, значение для становления и развития профессионально-художественной культуры. Системообразующие компоненты народного искусства. Духовно-нравственная сущность; их значение для формирования и воспитания личности человека. Основные функции произведений народного искусства – утилитарная, эстетическая, коммуникативная, праздничная, сувенирная. Основные тенденции развития народного искусства на современном этапе (1980-е гг.), сложность и многообразие его проявлений, традиций. Глубинные смыслы народного искусства, его духовно-нравственные основы, типичные образы и мотивы. Специфика народного творчества Северного Кавказа, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Русские художественные промыслы, преемственность их традиций и национальные особенности. Проблемы народного искусства в контексте исторических этапов формирования его видов, специфики традиций. Народное искусство как важная часть национальной духовной культуры, связанная с жизнью народа (работы мастеров России, Белоруссии, Украины, Средней Азии). Положение народного искусства в пространстве постсоветской культуры. Роль и место как духовного феномена, специфика, духовные составляющие, основные понятия. Проблема ценностей культуры и сущность народного искусства как существенной части культуры; соотношение авторского и традиционного в произведениях; бытование народного искусства в условиях коммерциализации культуры; воспитание и образование средствами народного искусства. Народное искусство в контексте традиций православной культуры. Народное искусство в современной культуре и передача опыта профессионального образования в этой области. <i>Круг основных исследований:</i> Современное народное искусство. - Л., 1980. Проблемы народного искусства. – М., 1982. Народное искусство как часть культуры: теория и практика. - М., 1983. Народное искусство России. Народное творчество, как мир целостности. - М., 1983. Народные мастера: традиции и школы: сб. ст.: вып. 1 / под ред. М. А. Некрасовой; Акад. художеств СССР, НИИ теории и истории изобраз. искусств. - М., 1985; вып. 2 – М., 2006.	2

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	Народное искусство России в современной культуре XX -XXI век / сост. М. Некрасова. - М., 2003. – 254 с.: ил. Народное искусство. Русская традиционная культура и православие, XVIII-XXI вв. Традиции и современность / под ред. М. А. Некрасовой; Российская академия художеств; Институт теории и истории изобразительных искусств. - М., 2013. - 623 с.	
Тема 4.3. Духовная сущность традиционного прикладного искусства – части национальной художественной культуры	Содержание учебного материала занятий лекционного типа Феноменологические характеристики традиционного прикладного искусства как части национальной культуры, его сущность и особенности. Значимость профильного высшего образования в области традиционного прикладного искусства как фактор подготовки художников, способных к сохранению и развитию традиционного прикладного искусства.	4 4
Тема 4.4. Современные проблемы традиционного прикладного искусства и перспективы их решения	Содержание учебного материала занятий лекционного типа Отсутствие четкой трактовки ключевых понятий в области народного искусства. Недостаточная разработанность педагогического аспекта теории традиционного прикладного искусства. Отсутствие единой концепции непрерывного воспитания средствами традиционного прикладного искусства на всех ступенях образования. Отсутствие преемственности в системе дошкольного, общего и профессионального образования в аспекте изучения теории и истории традиционного прикладного искусства. Традиционное прикладное искусство в стратегических документах государственной культурной политики. Комплекс правовых и экономических проблем.	2 2
Экзамен	Примерные вопросы к экзамену (СРС – подготовка к экзамену по вопросам) 1. Специфика и типология понятийного поля «Народное искусство – народные художественные промыслы – традиционные народные художественные промыслы – традиционное прикладное искусство». 2. Традиционное прикладное искусство – значимая часть национальной художественной культуры. Его истоки и духовное содержание. 3. История изучения теории и практики народного искусства (работы В.С. Воронова, В.М. Василенко, А.В. Бакушинского, В.А. Барадулина, Т.М. Разиной, М.А. Некрасовой и др.) 4. Проблемы народного искусства в исследованиях М.А. Некрасовой. 5. Роль Российского университета традиционных художественных промыслов (академии) и ее филиалов в сохранении и развитии традиций конкретных регионально-исторических видов традиционного прикладного искусства. 6. Профессиональное образование в традиционном прикладном искусстве: исследования д.п.н., профессора, академика РАО В.Ф. Максимович и ее научно-педагогической школы (непрерывное профессиональное образование в традиционном прикладном искусстве – Н.М. Александрова, В.Ф. Максимович, А.А. Николаева, В.В. Шапкин, Н.Н. Шамрай и др.; содержание профессионального образования художников по конкретным видам традиционного прикладного искусства: лаковой миниатюрной живописи: О.В. Федотова, холуйской – Ю.А. Бесшапошниковой, мстерской – В.Ю. Борисова, палехской – С.Н. Денисова; палехской иконописи – П.В. Гусева; ювелирному искусству – Д.С. Дронов, М.В. Чуракова; художественной вышивке – С.Ю. Камнева, А.А. Николаева, Т.М. Носань, Е.В. Сайфулина; художественному кружевоплетению: вологодскому – Е.А. Лапшина, кружеву Рязанского региона – Д.Ю.	48

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	Христолюбова, реновации кружевных произведений – Т.Е. Лончинская; художественной игрушке – О.В. Озерова; общепрофессиональное художественное обучение и воспитательный аспект подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства – И.Э. Агапова, И.А. Безина, Е.И. Васильева, Н.Ю. Дунаева, Н.Г. Кузнецов, М.О. Ломакин, П.Е. Серов). 7. Художественная вышивка как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи художественной вышивки и их основные труды. Классификация видов художественной вышивки (свободные/счетные, сквозные/глухие), их художественно-технологические особенности. Регионально-исторические виды художественной вышивки. 8. Счетные виды вышивки: общая характеристика технологии выполнения и художественно-стилистических особенностей (нижегородский гипюр, крестецкая строчка, тарусская цветная перевить, ивановская строчка, ярославская строчка). 9. Нижегородский гипюр: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 10. Крестецкая строчка: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 11. Тарусская цветная перевить: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 12. Ивановская строчка: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 13. Свободные виды вышивки: общая характеристика технологии выполнения и художественно-стилистических особенностей (мстерская белая гладь, владимирские верхошвы, кадомский вениз, орловский спис, русская гладь). 14. Русская гладь: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 15. Мстерская белая гладь: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 16. Владимирские верхошвы: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 17. Кадомский вениз: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 18. Орловский спис: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 19. Шитье Древней Руси (лицевое шитье): художественно-технологические особенности и этапы исторического развития. 20. Орнаментальное золотное шитье. История развития и художественно-стилистические особенности его центров (Торжка, Нижнего Новгорода, Каргополя). 21. Торжокское золотное шитье: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.	

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	22. Нижегородское золотное шитье: история формирования и развития центров и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 23. Сохранение и развитие традиций художественной вышивки в деятельности кафедры художественной вышивки Российского университета традиционных художественных промыслов (академии) и филиалов. 24. Художественное кружевоплетение как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи художественного кружевоплетения и их основные труды. Основные виды художественного кружевоплетения (численное, парное, сцепное). Инструменты и оборудование для художественного кружевоплетения. 25. Основные этапы развития художественного кружевоплетения в Европе и России. 26. Вологодское кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 27. Елецкое кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 28. Кировское кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 29. Киришское кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 30. Балахнинское кружевоплетение: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 31. Белевское, одоевское, галичское кружевоплетение: история развития каждого из центров и художественно-технологические особенности произведений. 32. Сохранение и развитие традиций художественного кружевоплетения в деятельности кафедры художественного кружевоплетения Российского университета традиционных художественных промыслов (академии) и филиалов. 33. Художественное ткачество как вид традиционных художественных промыслов. Виды ткачества (на бердышке, на дощечках, на ткацком стане). 34. Художественно-технологические особенности ткачества на ткацком стане (закладное, выборное, браное, ремизное, ажурное). 35. Народное узорное ткачество России. Художественное своеобразие произведений южнорусского и севернорусского ткачества. 36. Художественное ковроткачество: ворсовые и безворсовые ковры. 37. Дагестанское ковроделие: история формирования и художественно-стилистические особенности дагестанских ворсовых, безворсовых, войлочных ковров. 38. Тюменское (сибирское) ковроделие: история формирования и художественно-стилистические особенности ворсовых и безворсовых ковров. 39. Художественная роспись ткани как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи художественной росписи ткани и их основные труды. Виды художественной росписи ткани и их художественно-технологические особенности.	

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	40. Набойка – традиционный вид художественной росписи ткани в России. Основные виды и их художественно-технологические особенности. 41. Исторические этапы развития ручной набойки в России. 42. Павловопосадские набивные платки: история формирования и развития промысла и художественно-стилистические особенности произведений. 43. Сохранение и развитие традиций художественной росписи ткани в деятельности кафедры декоративной росписи Российского университета традиционных художественных промыслов (академии) и филиалов. 44. Художественная резьба по кости как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи художественной резьбы по кости и их основные труды. 45. Виды художественной резьбы по кости, художественно-технологические особенности каждого вида, используемые инструменты и материалы. 46. Холмогорская резьба по кости: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 47. Якутская резьба по кости: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 48. Тобольская резьба по кости: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 49. Чукотская резьба по кости: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 50. Сохранение и развитие традиций художественной резьбы по кости в деятельности кафедры ювелирного и косторезного искусства Российского университета традиционных художественных промыслов (академии) и филиалов. 51. Художественная обработка металла как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи художественной обработки металла (ювелирного искусства) и их основные труды. 52. Народные традиции художественной обработки металла: ковка, литье, просечное железо, техники «мороз по жести», «золотая наводка». 53. Исторические этапы развития древнерусского ювелирного искусства (X – XVII вв.). 54. Сольвыгодская (усольская) эмаль: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 55. Ростовская финифть: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 56. Великоустюжское чернение по серебру: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 57. Кубачинское чернение по серебру: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 58. Великоустюжское и кубачинское чернение по серебру: сравнительный анализ регионально-исторических художественно-технологических особенностей произведений.	

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	59. Скань как одна из традиционных техник ювелирного искусства. Мстерская, красносельская, казаковская скань. 60. Каслинское чугунное литье: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 61. Златоустовская гравюра на металле: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 62. Сохранение и развитие традиций ювелирного искусства в деятельности кафедры ювелирного и косторезного искусства Российского университета традиционных художественных промыслов (академии) и филиалов. 63. Лаковая миниатюрная живопись как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи лаковой миниатюрной живописи и их основные труды. 64. Федоскинская лаковая миниатюрная живопись: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 65. Палехская иконопись и лаковая миниатюрная живопись: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 66. Мстерская иконопись и лаковая миниатюрная живопись: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 67. Холуйская иконопись и лаковая миниатюрная живопись: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 68. Сохранение и развитие традиций лаковой миниатюрной живописи в деятельности кафедры лаковой миниатюрной живописи Российского университета традиционных художественных промыслов (академии) и филиалов. 69. Декоративная роспись по металлу как вид традиционного прикладного искусства. Исследователи декоративной росписи по металлу и их основные труды. 70. Нижнетагильская декоративная роспись по металлу: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 71. Жостовская декоративная роспись по металлу: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 72. Декоративная роспись по металлу в технике «московское письмо»: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 73. Сохранение и развитие традиций декоративной росписи по металлу в деятельности кафедры декоративной росписи Российского университета традиционных художественных промыслов (академии) и филиалов. 74. Декоративная роспись по дереву как вид традиционного прикладного искусства. Классификация росписей: графические и свободные кистевые. Исследователи декоративной росписи по дереву и их основные труды. 75. Мезенская роспись по дереву: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 76. Пермьгорская роспись по дереву: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений.	

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	77. Борецкая роспись по дереву: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 78. Уфтяжская и ракульская росписи по дереву: история формирования и развития центров и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 79. Тоемская и пучугская росписи по дереву: история формирования и развития центров и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 80. Хохломская роспись по дереву: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 81. Виды хохломской росписи: фоновая и верховая. Специфика хохломской росписи семеновского и семинского направлений. 82. Городецкая роспись по дереву: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 83. Художественная резьба по дереву как вид традиционного прикладного искусства. Виды резьбы по дереву и их художественное своеобразие. Инструменты и материалы. Исследователи художественной резьбы по дереву и их основные труды. 84. Богородская резьба по дереву (богородская игрушка): история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 85. Сохранение и развитие традиций богородской игрушки в деятельности Богородского филиала Российского университета традиционных художественных промыслов (академии). 86. Абрамцево-кудринская резьба по дереву: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 87. Вятская резьба по капу и шемогодская резьба по бересте: история формирования и развития центров и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 88. Художественная керамика как вид традиционного прикладного искусства. Виды керамики (глазурирования / неглазурированная). Инструменты и материалы. Исследователи художественной керамики и их основные труды. 89. История формирования и развития отечественного изразцового искусства. Изразцы терракотовые, муравленные, рельефные, расписные. 90. Гжельская художественная керамика: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 91. Скопинская художественная керамика: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 92. Народная художественная игрушка как вид традиционного художественного промысла. Исследователи народной художественной игрушки и их основные труды. Роль искусствоведа Н.Д. Бартрама в формировании художественно-педагогического музея игрушки (г. Сергиев-Посад). 93. Дымковская игрушка: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 94. Каргопольская игрушка: история формирования и развития центра и регионально-исторические	

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)
	художественно-технологические особенности произведений. 95. Абашевская игрушка: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 96. Филимоновская игрушка: история формирования и развития центра и регионально-исторические художественно-технологические особенности произведений. 97. Духовная сущность традиционного прикладного искусства – части национальной художественной культуры. 98. Современные проблемы традиционного прикладного искусства и перспективы их решения.	

2.4. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Куракина, И. И. Теория и история традиционных художественных промыслов. Учебник для студентов направлений подготовки «Теория и история искусств», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», специальности «Живопись». Часть 1. / И. И. Куракина, В. Ф. Максимович ; научн. ред. О. П. Рыбникова. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2024. – 165 с. : ил. – ISBN 978-5-907569-20-1 (СЭБ)
2. Куракина, И. И. Теория и история традиционных художественных промыслов. Учебник для студентов, обучающихся по направлениям «Теория и история искусств», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», специальности «Живопись». Часть 2. / научн. ред. В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2024. – 176 с. : ил. - ISBN 978-5-907569-21-8 (СЭБ)

Дополнительная литература

1. Алексеева, И. В. Основы теории декоративно-прикладного искусства : учебник : [16+] / И. В. Алексеева, Е. В. Омеляненко ; 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> (дата обращения: 21.02.2026). – ISBN 987-5-9275-0774-0. – Текст : электронный.
2. Глинкина, Н. В. Народные промыслы Вологодского края : учебное пособие по английскому и немецкому языкам : [16+] / Н. В. Глинкина, О. В. Гоголева, Е. Ю. Невзорова ; Вологодский государственный университет. – Вологда : Вологодский государственный университет, 2019. – 96 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611426> (дата обращения: 21.02.2026). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
3. Егоров, В. Г. Городское ремесло России во второй половине XIX столетия / В. Г. Егоров, С. М. Жаровцев. – Санкт-Петербург : Алетей, 2022. – 646 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686068> (дата обращения: 21.02.2026). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00165-387-5. – Текст : электронный.
4. История искусств в образах, фактах, вопросах : учебное пособие : [14+] / Л. М. Ванюшкина, И. К. Дракина, И. И. Куракина, С. А. Тихомиров ; науч. ред. В. Ф. Максимович ; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. – Часть 1. – 187 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499679> (дата обращения: 21.02.2026). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906697-21-9. – Текст : электронный.
5. История искусств в образах, фактах, вопросах : учебное пособие : [14+] / Л. М. Ванюшкина, Л. В. Дмитриева, И. К. Дракина [и др.] ; науч. ред. В. Ф. Максимович ; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. – Часть 2. – 184 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499678>
6. Камнева, С. Ю. Художественная вышивка : работы студентов Высшей школы народных искусств (института) : [14+] / С. Ю. Камнева, Е. В. Сайфулина ; науч. ред. В. Ф. Максимович ; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. – 69 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499493> (дата обращения: 11.04.2025). – ISBN 978-5-906697-41-7. – Текст : электронный.

7. Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем : материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых / науч. ред. С. А. Тихомиров ; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2018. – Том 1. – 81 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499517> (дата обращения: 21.02.2026). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
8. Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем : материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых / науч. ред. С. А. Тихомиров ; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2018. – Том 2. – 76 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499518> (дата обращения: 21.02.2026). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
9. 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> (дата обращения: 21.02.2026). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906697-78-3. – Текст : электронный.
10. Куракина, И. И. Теория и история традиционного прикладного искусства : учебно-наглядное пособие для самостоятельной и внеаудиторной работы студентов, обучающихся по направлению "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы" : [16+] / 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> (дата обращения: 21.02.2026). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906697-80-6. – Текст : электронный.
11. Кустарные промыслы Нижегородской губернии второй половины XIX – начала XX века / В. Г. Егоров, О. А. Зозуля, С. А. Моркунцов, С. В. Петряев. – Санкт-Петербург : Алетей, 2013. – 272 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136047> (дата обращения: 21.02.2026). – ISBN 978-5-91419-728-2. – Текст : электронный.
12. Максимович В.Ф. Проблемы профессионального образования в области народных художественных промыслов и пути их решения / В.Ф. Максимович // Электронный научный журнал «Декоративно-прикладное искусство и образование». – 2011. – №1. – URL: <http://dpio.ru/arxiv/v1/v1.htm> (дата обращения 21.02.2026).
13. Максимович В.Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства / В.Ф. Максимович // Научный диалог. – 2016. – №12 (60). – С. 387- 400. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-podgotovki-spetsialistov-v-oblasti-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva> (дата обращения: 21.02.2026).
14. Научная концепция народного искусства М. А. Некрасовой в практике работы Высшей школы народных искусств (академии) / науч. ред. В. Ф. Максимович ; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2018. – 165 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499607> (дата обращения: 21.02.2026). – Библиогр.: с. 157-161. – ISBN 978-5-906697-65-3. – Текст : электронный.
15. Оганесян, Г. Н. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса по направлению 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» : учебно-методическое пособие : [16+] / Г. Н. Оганесян ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 68 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574923> (дата обращения: 21.02.2026). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3841-1. – Текст : электронный.

16. Окладникова, Е. А. Традиционное декоративно-прикладное искусство народов стран Западной Европы : учебное пособие / Е. А. Окладникова. – Санкт-Петербург : Петрополис, 2013. – 407 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272495> (дата обращения: 21.02.2026). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9676-0572-7. – Текст : электронный.
17. Попков, А. Ю. Материаловедение и технология : учебное пособие : [16+] / А. Ю. Попков ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 68 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576748> (дата обращения: 21.02.2026). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3623-3. – Текст : электронный.
18. Смирнова, Л. Э. Народные промыслы и ремесла Сибири : учебно-наглядное пособие / Л. Э. Смирнова, Ю. Х. Абаев ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2016. – 260 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497690> (дата обращения: 21.02.2026). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3467-3. – Текст : электронный.
19. Ткаченко, А. В. Материаловедение и технология : учебное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» : [16+] / А. В. Ткаченко, Л. А. Ткаченко ; Кемеровский государственный институт культуры. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2021. – 142 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696989> (дата обращения: 21.02.2026). – ISBN 978-5-8154-0606-3. – Текст : электронный.
20. Ткаченко, А. В. Художественная керамика : учебное пособие / А. В. Ткаченко, Л. А. Ткаченко ; Кемеровский государственный институт культуры и искусств. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры и искусств (КемГУКИ), 2015. – 244 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438381> (дата обращения: 21.02.2026). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8154-0313-0. – Текст : электронный.
21. Ткаченко, А. В. Художественная обработка металла. Основы мастерства филигрании : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» : [16+] / А. В. Ткаченко, Л. А. Ткаченко ; Кемеровский государственный институт культуры. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2019. – 154 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696754> (дата обращения: 21.02.2026). – Библиогр.: с. 126-132. – ISBN 978-5-8154-0490-8. – Текст : электронный.
22. 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> (дата обращения: 21.02.2026). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-950-2. – Текст : электронный.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю):

1. 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> (дата обращения: 21.02.2026). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906697-78-3. – Текст : электронный.
2. Куракина, И. И. Теория и история традиционного прикладного искусства : учебно-наглядное пособие для самостоятельной и внеаудиторной работы студентов, обучающихся по направлению "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы" : [16+] / 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:

3.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Художественная вышивка

1. http://karavella125.ucoz.ru/publ/zolotoe_shite_torzhka/1-1-0-15 (Торжок, золотное шитье)
2. <http://www.zolotoshveya.com/> (Торжок, золотное шитье)
3. <http://www.kresttsy.ru/strochka> (крестецкая строчка)
4. <http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-zolotnaya-vyshivka> (нижегородская вышивка)
5. <http://www.veniz.ru/> (кадомский вениз)

Художественное кружевоплетение

6. http://snejinka.ru/catalog/kruzhevnye-izdeliya?_openstat=ZGlyZWN0LnNhbmRleC5ydTs5MDgxNzA1OzM5MDc2Nzk5Nzt5YW5kZXguYU5kZG91bW11bQ&yclid=5850002898948770135 (вологодское кружево)
7. <http://elets-kruzheva.ru/> (елецкое кружево)
8. <http://kanunnikovao.ru/kirishskie-kruzheva/> (киришское кружево)
9. <http://www.livemaster.ru/topic/701345-balahninskoe-kruzhevo-istoriya-i-hudozhestvennyye-osobennosti-narodnogo-promysla> (балахнинское кружево)

Художественная резьба по кости

10. <http://roshkova.ru/holmogorskaya-rezba-po-kosti> (Холмогорская резьба по кости)
11. <http://banallex.livejournal.com/946743.html> (Холмогорская резьба по кости)
12. <http://rusnardom.ru/musey/hudozhestvennaya-rezba/> (Резьба по кости в России)
13. <http://www.tfki72.com/history> (тобольская резная кость)
14. <http://www.minsalim.ru/foto/yakutskaya-reznaya-kost> (якутская резная кость)

Ювелирное искусство

15. <http://silverspoons.ru/?p=catalog&action=show&id=141> (северная чернь)
16. <http://www.sevchern.ru/> (северная чернь)
16. <http://www.finift-nhr.ru/> (ростовская финифть)

Лаковая миниатюрная живопись

17. <http://kholuy.ru/> (Холуйская фабрика лаковой миниатюры)
18. <http://rusnardom.ru/musey/lakovaya-miniatura/> История лаковой живописи
19. <http://fedoskino.org/> Фабрика Федоскино
20. <http://artrusmstera.ru/> Художественная мастерская «Русское искусство Мстеры»
21. http://www.vomstyore.ru/publ/iskusstvo_mstjory/45-1-0-82 (Лаковая миниатюра Мстеры)
22. <http://muzei-paleh.ru/> (Музей палехского искусства)

Декоративная роспись по металлу

23. <http://www.xn----7sbjfsahgizjcjxb8o.xn--p1ai/catalog/6/> (нижнетагильская декоративная роспись по металлу)
24. <http://zhostovo.ru/> (жостовская декоративная роспись по металлу)

Декоративная роспись по дереву:

25. <http://promisly.ru/nhp/gorodetskaya-rospis> (городецкая роспись)
26. <http://goldenohloma.com/> (хохломянская роспись)
27. http://traditio-ru.org/wiki/Хохломская_роспись (хохломянская роспись)

Художественная резьба по дереву

28. <http://www.bogorodskoe.ru/?lang=RU> (богородская резьба по дереву)

Художественная керамика

29. <http://www.gzheli.net/> (Гжель)
30. <http://skopin-keramika.ru/> (Скопин)
- 31.

3.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Microsoft Office 2007.

Microsoft Windows 7 Professional x64 RUS.

СДО Moodle. Среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом (распространяется свободно).

3.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
155633 с. Холуй ул. Московская д.1а Помещение № 30 Кабинет гуманитарных дисциплин Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, семинаров, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций	посадочных мест – 12 комплект мебели для преподавателя – 1 интерактивная доска – 1 моноблок Lenovo – 1 подключение к сети Интернет
155633 с. Холуй ул. Московская д.1а Помещение № 9 Библиотека, читальный зал Аудитория для организации самостоятельной работы	посадочных мест – 4 моноблок Hiper – 4. МФУ лазерное Canon – 1

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Является отдельным документом.

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

5.1 Наличие соответствующих условий реализации дисциплины (модуля)

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения,

где проходят занятия, другие условия, без которых невозможно или затруднено изучение дисциплины.

5.2 Обеспечение соблюдения общих требований

При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей.

5.3 Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов Университета.

Все локальные нормативные акты по вопросам реализации данной дисциплины (модуля) доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.

5.4 Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете, экзамене увеличивается не менее чем на 0,5 часа.

