

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«29» 06 2021 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.15 Народное искусство и костюм

Учебный план: 50.03.04_ИДИ_ОО_КСИ_2021-2022 №1-1-54.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.03.04 Теория и история искусств

Профиль подготовки: Классическое и современное искусство
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоём- кость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
2	УП	34	34	40	36	4	Экзамен
	РПД	34	34	40	36	4	
Итого	УП	34	34	40	36	4	
	РПД	34	34	40	36	4	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 г. № 557

Составитель (и):

доктор культурологических наук, Профессор

Калашникова Наталья
Моисеевна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории искусства

Ванькович Светлана
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Ванькович Светлана
Михайловна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области народного искусства и костюма

1.2 Задачи дисциплины:

- Познакомить студентов с основными видами народного искусства
- Сформировать представления студента об основных видах конструкций народного костюма
- Научиться выявлять локальные особенности традиционного костюма

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

- Теория цвета
- История орнамента
- История (история России, всеобщая история)

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-3: Способен применять (на базовом уровне) знание теории и методологии истории искусства, а также методики преподавания истории искусства и мировой художественной культуры
Знать: основные этапы развития традиционного костюма народов, населяющих территорию России; основные типы русской народной одежды; основные методики изучения русской народной одежды и их особенности.
Уметь: анализировать сущность художественно-материальной культуры и ее национально-историческую специфику
Владеть: навыками понимания истоков и структуры общественной оценки явлений народного искусства
ОПК-5: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
Знать: сущность художественно-материальной культуры и ее национально-историческую специфику, понимать истоки и структуру общественной оценки явлений народного искусства
Уметь: применять накопленные знания при разработке и осуществлении проектов и программ по сохранению и развитию традиций народного искусства и костюма.
Владеть: навыком проведения мероприятия для популяризации искусства с применением современных технологий: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию, организовать конкурс, фестиваль народного искусства.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля	
		Лек. (часы)	Пр. (часы)				
Раздел 1. Основы народного искусства	2					Т	
Тема 1. Вводное занятие. Терминология. Литература по народному искусству.		2		2	ИЛ		
Тема 2. Резьба по дереву. Абрамцевская мастерская		2	1	2	ИЛ		
Тема 3. Загорские мастера. Богородская игрушка		1	1	1	ИЛ		
Тема 4. Русская матрешка (Загорск, Семеново, Вятка)		1	1	1	ИЛ		
Тема 5. Роспись по дереву (Хохлома, Городец)		1	1	1	ИЛ		
Тема 6. Керамические изделия. Технология производства		1	2	1	ИЛ		
Тема 7. Искусство Гжели и Скопина		1	1	1	ИЛ		
Тема 8. Глиняная игрушка(Дымка, Абашево, Филимоново, Каргополь)		1	1	1	ИЛ		
Раздел 2. Виды народного искусства							Т
Тема 9. Изделия из камня. Уральские самоцветы		1		1	ИЛ		
Тема 10. Роспись по металлу (Нижний Тагил, Кемерово, Красноярск)	1	1	1	ИЛ			
Тема 11. Жостовские подносы		1	1	1	ИЛ		

Тема 12. Резьба по кости (Холмогоры, Чукотка)	1		1	ИЛ	
Тема 13. Текстильные промыслы (ткачество, ковроделие)	1	2	1	ИЛ	
Тема 14. Искусство кружевоплетения (Вологда, Елец, Каргополь)	2	2	1	ИЛ	
Тема 15. Павлово-посадские и оренбургские платки	1		1	ИЛ	
Раздел 3. Основы народного костюма					
Тема 16. Вводное занятие. Терминология народного костюма. Литература.	2		1	ИЛ	
Тема 17. Роль украшений в народном костюме.	1	2	2	ИЛ	Т
Тема 18. Значение обуви в комплексе одежды.	1		1	ИЛ	
Тема 19. Роль головных уборов в народном костюме.	1	2	2	ИЛ	
Раздел 4. Традиционный костюм народов России					
Тема 20. Русский женский костюм (комплексы с сарафаном, понёвой, юбкой, кубельком).	1	2	2	ИЛ	
Тема 21. Русский мужской костюм.	1	2	2	ИЛ	Т
Тема 22. Украинские костюмы.	1	2	2	ИЛ	
Тема 23. Белорусские костюмы.	1	2	2	ИЛ	
Тема 24. Одежда народов Северо-Запада России.	1	1	1	ИЛ	
Тема 25. Одежда народов Поволжья.	1	1	1	ИЛ	
Тема 26. Одежда народов Приуралья.	1	1	1	ИЛ	

Тема 27. Одежда народов Сибири.	1	1	1	ИЛ	
Тема 28. Одежда народов Дальнего Востока.	1	1	1	ИЛ	
Тема 29. Одежда народов Северного Кавказа и Закавказья.	1	2	2	ИЛ	
Тема 30. Одежда народов Средней Азии и Казахстана.	1	1	2	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	34	34	40		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5		33,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине	70,5		73,5		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
-----------------	--	----------------------------------

ОПК-3	<ul style="list-style-type: none"> - определяет ареал распространения русского традиционного костюма; - классифицирует основные типы и виды кроя плечевой и поясной одежды; - оценивает роль дополнений в костюмном комплексе (головные уборы, пояса, обувь); - использует понятийный аппарат в области стилистики и художественных особенностей народного костюма; - осуществляет межкультурное общение с целью популяризации искусства (подготовка лекции, оформление выставки); - анализирует художественный аспект народного костюма в социальном, культурном и историческом контексте; - определяет, анализирует основные материалы для изготовления традиционной народной одежды, делает выводы об особенностях костюма, основываясь на знаниях социальных, этнических и культурных различий; - подразделяет виды декора народного костюма различных регионов (ткачество, вышивка, аппликация, кружевоплетение и пр.); - применяет элементы и комплексы традиционных костюмов народов России; 	<p>Вопросы индивидуальному собеседованию</p> <p>Тестирование</p> <p>Практическое задание</p>
ОПК-5	<ul style="list-style-type: none"> - ориентируется в содержании основных этапов развития художественной культуры, народного творчества с применением современных информационно-коммуникационных технологий в контексте решения исследовательских и практических задач ; - создает условия для художественно просветительских мероприятий и проведения профориентационной работы для решения практических задач профессиональной деятельности; - применяет на практике методы организации художественно-просветительской работы по пропаганде народного искусства; 	<p>Вопросы индивидуальному собеседованию</p> <p>Тестирование</p> <p>Практическое задание</p>

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	<p>Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу. Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками. Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям.</p>	

4 (хорошо)	<p>Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный.</p> <p>Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p> <p>Все заданные вопросы освещены в необходимой полноте и с требуемым качеством. Ошибки отсутствуют.</p> <p>Самостоятельная работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только основными рекомендованными источниками информации.</p> <p>Ответ стандартный, в целом качественный, основан на всех обязательных источниках информации. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки.</p> <p>Работа выполнена в соответствии с заданием. Имеются отдельные несущественные ошибки или отступления от правил оформления работы.</p>	
3 (удовлетворительно)	<p>Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой.</p> <p>Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали.</p> <p>Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам.</p> <p>Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p> <p>Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием.</p> <p>Ответ неполный, основанный только на лекционных материалах. При понимании сущности предмета в целом – существенные ошибки или пробелы в знаниях сразу по нескольким темам, незнание (путаница) важных терминов.</p> <p>Задание выполнено полностью, но с многочисленными существенными ошибками. При этом нарушены правила оформления или сроки представления работы.</p>	
2 (неудовлетворительно)	<p>Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание</p>	

	<p>значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки.</p> <p>Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы.</p> <p>Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины.</p> <p>Содержание работы полностью не соответствует заданию.</p> <p>Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки).</p> <p>Представление чужой работы, плагиат, либо отказ от представления работы.</p>	
--	---	--

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 2	
1	Народная керамика. Скопин
2	Роспись по дереву (Городец)
3	Роспись по металлу (Нижний Тагил, Кемерово. Жостово Московской области)
4	Изделия из камня на Урале. Бурнуковские и Кольвановские мастера
5	Изделия из кости (Холмогоры, Табольск, Уэлен)
6	Народная вышивка. Рязанская строчка. Владимирская гладь
7	Золотое шитье. Торжок. Нижегородские гипюры
8	Павлов - Посадские платки
9	Оренбургский платок
10	Кружево (Елец, Вятка, Кириши, Вологда)
11	Глиняная игрушка (Вятка. Каргополь.Абашево, Филимоново)
12	Богородская резная игрушка
13	Лаковая миниатюра (Палех. Мстера. Холуй. Федоскино).
14	Резьба по дереву (Абрамцево. Загорск)
15	Русская матрешка
16	Великоустюжская чернь
17	Ростовские эмали
18	Русская набойка
19	Золотая Хохлома
20	Каслинское литьё
21	Народная керамика. Гжель
22	Ивановские ситцы
23	Русский лубок
24	Курские ковры
25	Российские и международные законодательные акты, проекты, программы сохранения традиций народного декоративно-прикладного творчества и поддержка самобытных народных мастеров.
26	Особенности кроя сарафанов в севернорусском костюме
27	Древний тип славянской одежды - южнорусский костюм

28	Одежда донских казачек - платье-кубелёк
29	Особенности русской мужской одежды
30	Своеобразие в костюмах населения Центральной Украины
31	Балканские влияния в костюмах жителей Западной Украины
32	Роль цвета в костюм белорусов
33	Типы поясной одежды у белорусов
34	Декоративность — особенность одежды молдаван
35	Одежда жителей Петербургской губернии
36	Влияние русских и ненцев на формирование костюма саамов
37	Роль вышивки в эстонской одежде
38	Наплечные покрывала в костюме латышей
39	Изделия из янтаря — характерные украшения литовцев
40	Декоративные особенности в одежде финно-угорских народов Поволжья
41	Роль ювелирных украшений в костюме татар
42	Татарская обувь в технике кожаной мозаики
43	Своеобразие поясной одежды у башкир и татар
44	Одежда глухого покроя у народов Сибири
45	Распашная одежда народов Сибири
46	Одежда из рыбьей кожи у народов Дальнего Востока
47	Халаты – характерный элемент одежды народов Средней Азии
48	Роль ювелирных украшений в женском костюме народов Средней Азии и Казахстана
49	Черкеска – традиционная одежда кавказских народов
50	Типы ювелирных женских украшений у народов Кавказа
51	Женская одежда кубачинки (Дагестан)
52	Костюм удэгейского охотника одежда
53	Костюм эвенкийского шамана
54	Промысловая одежда эскимосов
55	Костюм казахской невесты

5.2.2 Типовые тестовые задания

Назовите центр резьбы, где используют коровью кость (цевку):

- А) Тобольск
- Б) Уэлен
- В) Холмогоры
- Г) Якутия в

Выберите центр изготовления украшений в технике «финифть»

- А) Великий Устюг
- Б) с. Красное Костромской обл.
- В) Ростов
- Г) Москва а

Назовите старейший центр лаковой миниатюры в России

- А) Палех
- Б) Федоскино
- В) Холуй
- Г) Мстёра б

Назовите центр росписи и дереву, где использовали прием «кудрины»

- А) Хохлома
- Б) Городец
- В) Полхов-Майдан а

Выберите центр вышивки, где использовали технику «цветная перевить»

- А) Торжок
- Б) Калужская обл.
- В) Новгородская обл.
- Г) Калужская обл. г

Где находится кружевная фирма «Снежинка»

- А) Елец
- Б) Вятка
- В) Вологда
- Г) Кириши в

Назовите старейший центр по изготовлению деревянной механической игрушки

- А) Абрамцево
- Б) Загорск
- В) Хотьково
- Г) Богородское г

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Задание:

охарактеризовать материал для изготовления одежды казахов

Древнейшими традиционными материалами для изготовления одежды у казахов были:

- шкуры, кожа, шерсть домашних животных, тонкий войлок, сукно, которые казахи изготавливали сами.

Использовали в основном овчину, реже шкуру коз и жеребят. Для бедных слоев населения была характерна одежда из шкур сайгаков, головные уборы из меха лисицы, выдры и других пушных зверей

- Большое место среди материалов для казахской одежды занимала шерсть домашних животных. Ее использовали в качестве утепляющей подкладки для верхнего платья (халатов, бешпентов) и головных уборов.

- Многие виды одежды шили из войлока. Для его изготовления шла преимущественно белая шерсть, особенно ценным считался тонкий пух с шеи овец.

- Казахи издавна умели изготавливать и грубое сукно из верблюжьей или бараньей шерсти. Лучшая ткань получалась из шерсти молодых верблюдов. Сукно из овечьей шерсти употребляли для одежды неимущие люди. Использовалось оно и там, где мало разводилось верблюдов.

Из меха и шкуры животных шили шубы, нагольные тулупы, головные уборы, безрукавки, зимние шаровары и нарядную верхнюю одежду. Выделанная кожа использовалась в одежде в сочетании с тканями.

- Широкое распространение в казахской одежде получили китайские бумажные ткани, попадавшие на территорию Казахстана в виде подарков, военной добычи, в обмен на продукты кочевого хозяйства. Шелковые материи покупали в основном феодалы, так как только знатные богатые люди имели право носить шелковую одежду. Наиболее распространенными были шелка красного и желтого цветов.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная

Письменная

Компьютерное тестирование

Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Экзамен по дисциплине «Народное искусство и костюм», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями специфики развития народного искусства и костюма у студентов, умение их применять при анализе произведений народного искусства и костюма различных народов, вкупе с корпусом искусствоведческого знания и методов. Вопросы к экзамену составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты.

Время подготовки студента к экзамену – 20 мин.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Глушкова, П. В., Кимеева, Т. И.	История культуры народов Сибири в музейных коллекциях	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	http://www.iprbookshop.ru/76335.html
Шауро Г. Ф., Малахова Л. О.	Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство	Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО)	2015	http://www.iprbookshop.ru/67663.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Гарифуллина, Г. А., Хамматова, В. В.	Удмуртский народный костюм	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет	2011	http://www.iprbookshop.ru/63512.html
Гарифуллина, Г. А., Шевченко, Е. И.	Ювелирные украшения татар	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет	2014	http://www.iprbookshop.ru/63564.html
Гарифуллина, Г. А., Хамматова, В. В.	Мордовский народный костюм	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет	2011	http://www.iprbookshop.ru/62497.html
Ткаченко, А. В., Ткаченко, Л. А.	История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2014	http://www.iprbookshop.ru/55773.html
Соснина, Н. О.	Макетирование костюма	Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет	2012	http://www.iprbookshop.ru/18255.html
Лобачевская, О. А.	Белорусский народный текстиль	Минск: Белорусская наука	2013	http://www.iprbookshop.ru/29420.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. URL: <http://window.edu.ru/>

2. Электронная библиотека IPR Books (<http://www.iprbookshop.ru>)

3. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД (<http://publish.sutd.ru>)

4. Информационно-образовательная среда заочной формы обучения СПбГУПТД, (http://sutd.ru/studentam/extramural_student/)

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional

Microsoft Windows

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска

Приложение 1

рабочей программы дисциплины Народное искусство и костюм
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств
наименование ОП (профиля): Классическое и современное искусство

Типовые тестовые задания

№ п/п	Формулировки тестовых заданий	Ответ
1	Назовите центр резьбы, где используют коровью кость (цевку): А) Тобольск Б) Уэлен В) Холмогоры Г) Якутия	В
2	Выберите центр изготовления украшений в технике «финифть» А) Великий Устюг Б) с. Красное Костромской обл. В) Ростов Г) Москва	А
3	Назовите старейший центр лаковой миниатюры в России А) Палех Б) Федоскино В) Холуй Г) Мстёра	Б
4	Назовите центр росписи и дереву, где использовали прием «кудрины» А) Хохлома Б) Городец В) Полхов-Майдан	А
5	Выберите центр вышивки, где использовали технику «цветная перевить» А) Торжок Б) Калужская обл. В) Новгородская обл. Г) Калужская обл.	Г
6	Где находится кружевная фирма «Снежинка» А) Елец Б) Вятка В) Вологда Г) Кириши	В

Приложение 2

рабочей программы дисциплины Народное искусство и костюм
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств
наименование ОП (профиля): Классическое и современное искусство

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)	Ответ
1	<p>Назовите самый старый центр лаковой миниатюры</p> <p>1 2 </p> <p>3 4 </p> <p>А) 3– Палех</p>	Г

	Б) 4 – Мстера В) 2 – Холуй Г) 1 – Федоскино		
2	Назовите игрушечный промысел, расположенный не далеко от Вятки (г.Киров) 1 2 3 А) 3– Абашево Б) 1 – Дымка В) 2 – Каргополь	Б	
3	Назовите тип росписи на этом изделии А) растительный Б) кудрина В) цветочный		Б