

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«21» 02 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.15 Народное искусство и костюм

Учебный план: 2023-2024 50.03.04 ИДИ КСИ ОО №1-1-141.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.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
2	УП	34	34	49	27	4	Экзамен
	РПД	34	34	49	27	4	
Итого	УП	34	34	49	27	4	
	РПД	34	34	49	27	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 Минобрнауки России 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
- Искусство Средних веков
- История мировых цивилизаций
- Учебная практика (ознакомительная практика)
- Введение в специальность
- Русское искусство
- История России

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1: Способен понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской 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 мероприятий для популяризации искусства с применением современных технологий: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию, организовать конкурс, фестиваль народного искусства.
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

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	2	ИЛ	
Тема 4. Русская матрешка (Загорск, Семеново, Вятка)		1	1	2	ИЛ	
Тема 5. Роспись по дереву (Хохлома, Городец)		1	1	2	ИЛ	
Тема 6. Керамические изделия. Технология производства		1	2	2	ИЛ	
Тема 7. Искусство Гжели и Скопина		1	1	2	ИЛ	
Тема 8. Глиняная игрушка(Дымка, Абашево, Филимоново, Каргополь)	1	1	2	ИЛ		

Раздел 2. Виды народного искусства					
Тема 9. Изделия из камня. Уральские самоцветы	1		1	ИЛ	Т
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		2	ИЛ	Т
Тема 17. Роль украшений в народном костюме.	1	2	2	ИЛ	
Тема 18. Значение обуви в комплексе одежды.	1		2	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	Т
Тема 21. Русский мужской костюм.	1	2	2	ИЛ	
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	2	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	49		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5		24,5		
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	- 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;	Вопросы индивидуальному собеседованию Тестирование Практическое задание
ОПК-1	- излагает сущность художественно-материальной культуры и ее национально-историческую специфику; - планирует сохранение и развитие традиций народного искусства и способен к деятельности, направленной на его популяризацию; - применяет на практике накопленные знания в проектной работе;	Вопросы индивидуальному собеседованию Тестирование Практическое задание

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	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.	
4 (хорошо)	Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный. Все заданные вопросы освещены в необходимой полноте и с требуемым качеством. Ошибки отсутствуют. Самостоятельная работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только основными рекомендованными источниками информации.	

3 (удовлетворительно)	Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам.	
2 (неудовлетворительно)	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы.	

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 Колывановские 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 costume
27	Древний тип славянской одежды - южнорусский костюм
28	Одежда донских казаков - 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

Типовые тестовые задания находятся в приложении к данной РП.

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания находятся в приложении к данной РП.

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				
Шауро, Г. Ф., Малахова, Л. О.	Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство	Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО)	2019	http://www.iprbookshop.ru/93428.html
Благова, Т. Ю.	История русского костюма	Благовещенск: Амурский государственный университет	2019	https://www.iprbookshop.ru/103873.html

Никифоренко, А. Н.	История стилей в искусстве и костюме	Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО)	2022	https://www.iprbookshop.ru/125405.html
Петрова Е.И., Суравцова Ю. С.	Современные приемы декорирования в дизайне костюма	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2022	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202281
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Гарифуллина, Г. А., Шевченко, Е. И.	Ювелирные украшения татар	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет	2014	http://www.iprbookshop.ru/63564.html
Лобачевская, О. А.	Белорусский народный текстиль	Минск: Белорусская наука	2013	http://www.iprbookshop.ru/29420.html
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
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

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

Приложение1

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

Приложение2

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