

**Методические материалы для обучающихся
по освоению дисциплины (модуля)**

Б1.О.07.10 История северного искусства и дизайна

Направление подготовки **44.03.01 Педагогическое образование**
Направленность (профиль) **Художественное образование**

Мурманск
2024

Составитель – **Терещенко Е.Ю.**, доктор культурологии, доцент, заведующий кафедрой искусств и дизайна ФГАОУ ВО «МАУ»

Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины (модулю) Б1.О.07.10

История северного искусства и дизайна рассмотрены

и одобрены на заседании кафедры искусств и дизайна «29» марта 2024 г., протокол № 7.

Общие положения

Цель методических материалов по освоению дисциплины (модуля) - обеспечить обучающемуся оптимальную организацию процесса изучения дисциплины (модуля), а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

Освоение дисциплины (модуля) осуществляется на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной работы обучающихся. Основными видами аудиторной работы по дисциплине (модулю) являются занятия лекционного и семинарского типа. Конкретные формы аудиторной работы обучающихся представлены в учебном плане образовательной программы и в рабочих программах дисциплин (модулей).

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины (модуля), ее структурой и содержанием, фондом оценочных средств.

Работая с рабочей программой, необходимо обратить внимание на следующее:

- некоторые разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, а выносятся на самостоятельное изучение по рекомендуемому перечню основной и дополнительной литературы и учебно-методическим разработкам;

- усвоение теоретических положений, методик, расчетных формул, входящих в самостоятельно изучаемые темы дисциплины, необходимо самостоятельно контролировать с помощью вопросов для самоконтроля;

- содержание тем, вынесенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке входит составной частью в темы текущего контроля и промежуточной аттестации.

Каждая рабочая программа по дисциплине (модулю) сопровождается методическими материалами по ее освоению.

Отдельные учебно-методические разработки по дисциплине (модулю): учебные пособия или конспекты лекций, методические рекомендации по выполнению лабораторных работ и решению задач и т.п. размещены в ЭИОС МАУ.

Обучающимся рекомендуется получить в библиотеке МАУ учебную литературу, необходимую для работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины (модуля).

Виды учебной работы, сроки их выполнения, запланированные по дисциплине (модулю), а также система оценивания результатов, зафиксированы в технологической карте дисциплины (модуля):

Таблица 1 - Технологическая карта текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) Б1.В.ДВ.07.10 История северного искусства и дизайна (промежуточная аттестация – зачет)

№	Контрольные точки	Зачетное количество баллов		График прохождения (недели сдачи)
		min	max	
Текущий контроль				
1.	Практические занятия/семинары	12	24	4-9
2.	Индивидуальное творческое задание	20	30	4-9
3.	Тестовый контроль	6	10	9
5.	Посещение занятий	18	36	1-9
	ИТОГО за работу в семестре	min - 60	max - 100	
Промежуточная аттестация				
	ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	min - 60	max - 100	

Работа по изучению дисциплины (модуля) должна носить систематический характер. Для успешного усвоения теоретического материала по предлагаемой дисциплине (модулю) необходимо регулярно посещать лекции, активно работать на учебных занятиях,

выполнять письменные работы по заданию преподавателя, перечитывать лекционный материал, значительное внимание уделять самостоятельному изучению дисциплины (модуля).

Важным условием успешного освоения дисциплины (модуля) является создание самим обучающимся системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с календарным учебным графиком.

1. Методические рекомендации при работе на занятиях лекционного типа

К занятиям лекционного типа относятся лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем.

Лекция представляет собой последовательное изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. Цель лекционного занятия – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся по овладению программным материалом учебной дисциплины (модуля).

В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации, например, при отсутствии учебников и учебных пособий; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложные для самостоятельного изучения обучающимися.

В ходе проведения занятий лекционного типа необходимо вести конспектирование излагаемого преподавателем материала.

Наиболее точно и подробно в ходе лекции записываются следующие аспекты: название лекции; план; источники информации по теме; понятия, определения; основные формулы; схемы; принципы; методы; законы; гипотезы; оценки; выводы и практические рекомендации.

Конспект - это не точная запись текста лекции, а запись смысла, сути учебной информации. Конспект пишется для последующего чтения и это значит, что формы записи следует делать такими, чтобы их можно было легко и быстро прочитать спустя некоторое время. Конспект должен облегчать понимание и запоминание учебной информации.

Рекомендуется задавать лектору уточняющие вопросы с целью углубления теоретических положений, разрешения противоречивых ситуаций. При подготовке к занятиям семинарского типа, можно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из изученной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины (модуля).

Тематика лекцийдается в рабочей программе дисциплины (модуля).

2. Методические рекомендации по подготовке и работе на занятиях семинарского типа

Важной составной частью учебного процесса в университете являются занятия семинарского типа. К ним относятся: семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия.

Эффективность этих занятий во многом зависит от качества предшествующих занятий лекционного типа и самоподготовки обучающихся. Занятия семинарского типа проводятся по дисциплинам (модулям), требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и помогают обучающимся глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы с различными источниками информации.

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателям на вводных занятиях, в методических указаниях, которые размещаются в ЭИОС МАУ.

Подготовка к занятию семинарского типа включает 2 этапа.

1 этап – организационный. Обучающийся планирует свою работу, которая включает: уяснение задания; подбор рекомендованной литературы; составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

2 этап - закрепление и углубление теоретических знаний. Включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекционном занятии обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на суть основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

Различаются четыре типа конспектов:

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, предлагающая выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателя одной или нескольких практических работ. И если на лекции основное внимание студентов сосредоточивается на разъяснении теории конкретной учебной дисциплины, то практические занятия служат для обучения методам ее применения. Главной их целью является усвоение метода использования теории, приобретение практических умений, необходимых для изучения последующих дисциплин.

Подготовку к практическому занятию лучше начинать сразу же после лекции по данной теме или консультации преподавателя. Необходимо подобрать литературу, которая рекомендована для подготовки к занятию и просмотреть ее. Любая теоретическая проблема должна быть осмыслена студентом с точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации на практике.

Планы практических занятий

Занятие 1. Тема: Орнаментальные мотивы и смысловое содержание саамского декоративно-прикладного искусства

План:

1. Особенности декоративно-прикладного творчества саамов.
2. Мифологические основы в происхождении и изготовлении предметов материальной культуры саамов.
3. Конструктивные и эстетические особенности саамского жилища – куваксы и вежы.

4. Традиционные образцы народного творчества: «керресь», «кандесь-чехък», «вить-суть», «тохп» и др.

5. Использование элементов декоративно-прикладного творчества при изготовлении и оформлении женской и мужской одежды, обуви, головных уборов, сумок, поясов, оленьей упряжи и т.д.

Литература[1,2]

Проблемы для обсуждения и вопросы для самоконтроля:

Меховая мозаика в украшении предметов быта в саамской культуре.

Символическое значение орнаментальных мотивов в саамском декоративном творчестве.

Технологические особенности саамской вышивки. и особенности ее изготовления.

Задание для самостоятельной работы:

Анализ и структурирование саасских орнаментальных мотивов. Символическое значение, цветовое и графическое решение.

Выполнение эскизов изделий с использованием элементов декоративно-прикладного творчества саамов.

Занятие 2. Декоративно-прикладное искусство поморов

План:

1. Прибрежно-родовой тип поселений поморов.

2. Традиции новгородской художественной культуры на Кольском полуострове.

3. Украшение «домовой резьбой» деревянных построек.

4. Развитие традиций берестяного плетения.

5. Художественные каноны в изготовлении обрядовой ржаной выпечки поморов («терских козуль»)

Литература[1,2]

Проблемы для обсуждения и вопросы для самоконтроля:

Основные особенности устройства быта поморов и роль в этом промысловой деятельности.

Отражение народных верований и традиций поморов в декоративном творчестве.

Задание для самостоятельной работы:

Изготовление традиционных «терских козуль»

Литература[1,2]

Занятие 3. Коми-ижемское декоративно-прикладное творчество

План:

1. Миграция коми-ижемского населения на территорию Кольского полуострова.

2. Зооморфные и фантастические зооморфные образы коми-ижемского декоративного творчества.

3. Традиции антропоморфной пластики.

Литература[1,2]

Проблемы для обсуждения и вопросы для самоконтроля:

Роль коми-ижемского декоративно-прикладного творчества на Кольском севере.

Занятие 4. Тема: Народные традиции в современном декоративно-прикладном творчестве Кольского Севера

План:

1. Использование элементов декоративно-прикладного творчества народов Кольского Севера при изготовлении и оформлении женской и мужской одежды, обуви, головных уборов, сумок, поясов, оленьей упряжи и т.д.
2. Проблемы сохранения традиций берестяного плетения – обувь, коврики, корзины, шкатулки, политушки, мячи, погремушки и т.д.
3. Изучение художественных канонов в изготовлении обрядовой ржаной выпечки («терских козуль») – фигурки бычка, козлика, птички, тюленя, оленя.
3. Сохранение поморских художественных традиций малой деревянной скульптуры.
4. Традиционное декоративно-прикладное творчество коми-ижемских мастеров на Кольском полуострове. Характеристика декоративно-прикладного творчества: «звериный стиль», гребенчатый, ямочный, шнуровой, геометрический и растительный орнамент, симметрия, сетчатые и диагональные узоры.

Литература[1,2]

Вопросы для коллективного обсуждения и самоконтроля:

1. Саамские традиции народного творчества и современность.
2. Декоративно-прикладное творчество поморов, проблемы изучения и сохранения.
3. Коми-ижемские традиции в культуре Кольского Заполярья.
4. Профессиональное творчество художников региона.

Задания для самостоятельной работы:

1. Подготовка материалов для выступлений.
2. Сбор иллюстративного материала.
3. Доклады, выступления, сообщения по дисциплине на основе анализа материалов музеиных экспозиций, деятельности Центра ремесел, Домов и Дворцов творчества, по литературным и художественным источникам, по творчеству художников региона.
4. Изготовление образцов изделий с использованием элементов коми-ижемского декоративно-прикладного творчества.
5. Изготовление образцов изделий с использованием элементов декоративно-прикладного творчества поморов

Занятие 5. Тема: Региональные традиции в изобразительном искусстве профессиональных художников и дизайнеров

План:

1. Система учреждений по формированию творческой деятельности в области любительского и профессионального декоративно-прикладного творчества.
2. Роль Домов и Дворцов творчества, деятельность клубов по интересам, кружков, студий, мастерских и других форм в развитии творческих способностей народов Кольского Севера. Мурманский Центр ремесел, и его роль в изучении, анализе и сохранении основ древнего народного творчества региона.
3. Профессиональная деятельность институциональных учреждений: научных экспедиций, музеев, телевидения, отделения Союза художников и т. д.
4. Работа художников Мурманской области по использованию традиционного декоративно-прикладного творчества края в архитектурно-художественном

оформлении внешнего и внутреннего регионального пространства (городского, сельского, интерьера зданий и помещений).

5. Творчество художников и дизайнеров Кольского Севера (Бубенцов В., Зуева Т., Морозов Н., Шаковец А., Хуттунен Арви и др.)

Литература[1,2]

Вопросы для коллективного обсуждения:

1. Доклады, выступления, сообщения по дисциплине на основе анализа материалов музеиных экспозиций, деятельности Центра ремесел, Домов и Дворцов творчества, по литературным и художественным источникам, по творчеству художников региона.

Задания для самостоятельной работы:

1. Подготовка материалов для выступлений.

2. Сбор иллюстративного материала.

3. Составление персонологической картотеки с кратким анализом работ.

Занятие 6. Тема: Организация выставочной работы по региональному декоративно-прикладному творчеству

План:

1. Особенности становления экскурсионно-выставочной в Мурманской области. Основные требования к разработке тематики выставки. Основные направления и этапы подготовки экспозиции.

2. Определение цели, работа над содержанием, отбор экспозиционных объектов с точки зрения их познавательной и художественной ценности, выразительности и образности.

3. Основные виды экспозиционных материалов. Современный экспозиционный дизайн выставки. Особенности организации художественной и музейной выставки.

4. Выставочная работа Областного Художественного музея.

5. Выставочная работа Областного краеведческого музея и его филиалов.

6. Выставочная работа Областного Центра ремесел.

Литература[1,2]

Вопросы для коллективного обсуждения:

1. Музейная экспозиция и особенности выставочной работы.

2. Организация экскурсионно-выставочной работы.

Задания для самостоятельной работы:

1. Подготовка эскизов и иллюстративного материала для участия в курсовой выставке декоративно-прикладного и изобразительного творчества на традициях Кольского Севера.

2. Проведение экскурсии по материалам экспозиции выставки.

Групповые и индивидуальные консультации

Слово «консультация» латинского происхождения, означает «совещание», «обсуждение».

Консультации проводятся в следующих случаях:

- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции;
- с целью оказания консультативной помощи в самостоятельной работе (при написании рефератов, эссе, контрольных работ, расчетно-графических работ, выполнении курсовых работ (проектов), подготовке к промежуточной аттестации, участию в конференции и др.);
- если обучающемуся требуется помочь в решении спорных или проблемных вопросов возникающих при освоении дисциплины (модуля).

Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. В частности, если затруднение возникло при изучении теоретического материала, то конкретно укажите, что вам непонятно, на какой из пунктов обобщенных планов вы не смогли самостоятельно ответить.

Если же затруднение связано с решением задачи или оформлением отчета о лабораторной работе, то назовите этап решения, через который не могли перешагнуть, или требование, которое не можете выполнить.

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Успешное освоение компетенций, формируемых учебной дисциплиной (модуля), предполагает оптимальное использование времени для самостоятельной работы.

Самостоятельная работа обучающегося - деятельность, которую он выполняет без непосредственного участия преподавателя, но по его заданию, под его руководством и наблюдением. Обучающийся, обладающий навыками самостоятельной работы, активнее и глубже усваивает учебный материал, оказывается лучше подготовленным к творческому труду, к самообразованию и продолжению обучения.

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. Границы между этими видами работ относительны, а сами виды самостоятельной работы пересекаются.

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется во время проведения учебных занятий по дисциплине (модулю) по заданию преподавателя. Включает в себя:

- выполнение самостоятельных работ, участие в тестировании;
- выполнение контрольных, практических и лабораторных работ;
- решение задач и упражнений, составление графических изображений (схем, диаграмм, таблиц и т.п.);
- работу со справочной, методической, специальной литературой;
- оформление отчета о выполненных работах;
- подготовка к дискуссии, выполнения заданий в деловой игре и т.д.

Внеаудиторная самостоятельная работа (в библиотеке, в лаборатории МАУ, в домашних условиях, в специальных помещениях для самостоятельной работы в МАУ и т.д.) является текущей обязательной работой над учебным материалом (в соответствии с рабочей программой), которая не предполагает непосредственного и непрерывного руководства со стороны преподавателя.

Внеаудиторная самостоятельная работа может включать в себя:

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим занятиям, лабораторным работам и др.) и выполнение необходимых домашних заданий;
- работу над отдельными темами дисциплины (модуля), вынесенными на самостоятельное изучение в соответствии с рабочей программой;
- проработку материала из перечня основной и дополнительной литературы по дисциплине, по конспектам лекций;
- написание рефератов, докладов, эссе, отчетов, подготовка мультимедийных презентаций, составление глоссария и др.;

- подготовку ко всем видам практики и выполнение заданий, предусмотренных их рабочими программами;
- выполнение курсовых работ (проектов) и расчетно-графических работ;
- подготовку ко всем видам текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, в том числе выполнение и подготовку к процедуре защиты выпускной квалификационной работы;
- участие в исследовательской, проектной и творческой деятельности в рамках изучаемой дисциплины (модуля);
- подготовка к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях, работа в студенческих научных обществах и кружках;
- другие виды самостоятельной работы.

Содержание самостоятельной работы определяется рабочей программой дисциплины (модуля), практики, программой ГИА. Задания для самостоятельной работы имеют четкие календарные сроки выполнения.

Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение обучающимся следующих этапов:

1. Определение цели самостоятельной работы.
2. Конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи.
3. Самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или выбранной задачи.
4. Выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей и средств для ее решения).
5. Планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной работы по решению задачи.
6. Реализация программы выполнения самостоятельной работы.
7. Самоконтроль выполнения самостоятельной работы, оценивание полученных результатов.
8. Рефлексия собственной учебной деятельности.

Работа с научной и учебной литературой

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к контрольным работам, тестированию, зачету.

В процессе работы с учебной и научной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы, которые).

Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего выпускника.

4. Методические рекомендации по подготовке обучающегося к промежуточной аттестации

Учебным планом по дисциплине Б1.О.07.10 История северного искусства и дизайна предусмотрена следующая форма промежуточной аттестации: зачет.

Промежуточная аттестация направлена на проверку конечных результатов освоения дисциплины (модуля).

Форма промежуточной аттестации «зачет» и «зачет с оценкой» предполагает установление факта сформированности компетенций на основании оценки освоения обучающимся программного материала по результатам текущего контроля дисциплины (модуля) в соответствии с технологической картой.

Если обучающийся набрал зачетное количество баллов согласно установленному диапазону по дисциплине, то он считается аттестованным.

Таким образом, подготовка к зачету предполагает подготовку к аудиторным занятиям и внеаудиторному текущему контролю всех форм.