

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Мурманский арктический государственный университет»
(ФГБОУ ВО «МАГУ»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.01.01 История северного искусства и дизайна

(название дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом)

**основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки**

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

Направленность (профили) Художественное образование. Дизайн

(код и наименование направления подготовки
с указанием направленности (наименования магистерской программы))

высшее образование – бакалавриат

уровень профессионального образования: высшее образование – бакалавриат / высшее образование –
специалитет, магистратура / высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации

бакалавр
квалификация

очная
форма обучения

2022
год набора

Составитель(и): (указывается ФИО,
ученое звание, степень, должность)
Феденева Е.А., ст. преподаватель ка-
федры искусств и дизайна

Утверждено на заседании кафедры
искусств и дизайна
института креативных индустрий и предпри-
нимательства
(протокол №7 от 25.03.2022 г.)

Зав. кафедрой: Терещенко Е.Ю.

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) - изучение художественных традиций народов Кольского Севера как части региональной художественной культуры, современного развития художественного и дизайнерского творчества в регионе.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции:

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
<p>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p>УК-5.1. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям Отечества. УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и социальной интеграции.</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - историю возникновения и развития художественной культуры Кольского Севера; - особенности художественной культуры коренных народов Кольского Севера и поморской художественной культуры; - виды, мотивы, цветовые особенности декоративно-прикладного творчества саамов; <p>формы работы по сохранению и развитию художественных традиций региона;</p> <ul style="list-style-type: none"> - региональные традиции в изобразительном искусстве профессиональных художников и дизайнеров <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать философскую, историческую, искусствоведческую литературу; - анализировать исторические особенности древней культуры Кольского полуострова различных социальных групп; - определять технологию изготовления произведений художественной культуры Кольского Севера; <p>анализировать смысловое наполнение, символическое значение и стилевые особенности произведений художественной культуры Кольского Севера;</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять выбор собственной ориентации в мире ценностей современной культуры региона; - выполнять зарисовки предметов быта, орнаментов, костюмов по музейным экспонатам, фотографиям и другим материалам <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами системного анализа произведений созданных в пространстве древней культуры Кольского полуострова; - навыками проектирования и создания произведений ДПИ и дизайна с применением художественных традиций Кольского края; <p>современными методами научного исследования в предметной сфере;</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками организации выставочной деятельности;

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Дисциплина «История северного искусства и дизайна» является дисциплиной по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Направленность (профили) Художественное образование. Дизайн.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов (из расчета 1 ЗЕ= 36 часов).

Курс	Семестр	Трудоемкость в ЗЕ	Общая трудоемкость (час.)	Контактная работа			Всего контактных часов	Из них в интерактивной форме	Кол-во часов на СРС		Кол-во часов на контроль	Форма контроля
				ЛК	ПР	ЛБ			Общее количество часов на	из них – на курсовую работу		
1	2	3	108	20		34	54	8	54	-	-	зачет
Итого:		3	108	20		34	54	8	54	-	-	зачет

Интерактивные часы реализуются в форме презентации и работы в творческих группах, круглых столах.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.

№ п/п	Наименование раздела, темы	Контактная работа			Всего контактных часов	Из них в интерактивной форме	Кол-во часов на СРС	Кол-во часов на контроль
		ЛК	ПР	ЛБ				
1.	<i>Художественные традиции народов Кольского Севера.</i>	8		8	16		16	
1.1.	Художественная культура коренных жителей Кольского полуострова.	4		4	8		8	
1.2.	Художественная культура поморов.	4		4	8		8	
2.	<i>Содержание, виды и технологии декоративно-прикладного творчества на Кольском Севере.</i>	6		14	20	4	20	
2.1.	Орнаментальные мотивы и смысловое содержание саамского декоративно-прикладного искусства	2		4	6		6	
2.2.	Декоративно-прикладное искусство поморов.	2		4	6	2	6	
2.3.	Коми-ижемское декоративно-прикладное творчество.	2		6	8	2	8	
3.	<i>Народные традиции в современ-</i>	8		12	20	4	20	

	<i>ном декоративно-прикладном творчестве Кольского Севера.</i>						
3.1.	Региональные традиции в изобразительном искусстве профессиональных художников и дизайнеров.	4		6	10	2	10
3.2.	Формы работы по сохранению и развитию декоративно-прикладного творчества в Мурманской области.	2		6	8	2	8
	Итого за 6 семестр:	20		34	54	8	54
	Зачет:						
	ИТОГО:	20		34	54	8	54

Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. *Художественные традиции народов Кольского Севера.*

Цель, задачи, содержание курса.

Роль традиций в развитии народного творчества. Художественный язык народного творчества, природа его образности. Преемственность в традициях народной художественной культуры. Индивидуальное и коллективное в народном творчестве. Роль народных промыслов в сохранении и развитии народного художественного творчества. Школы народного мастерства – национальные, региональные, родовые. Значение народных мастеров-умельцев. Традиции, вариативность и инновации в народном творчестве. Особенности развития народного искусства Кольского Севера.

Изобразительное искусство в пространстве древней культуры Кольского полуострова. Декоративно-прикладное творчество саамов и поморов средневековой эпохи. Развитие художественных традиций в новое время. Коми-ижемское народное творчество в художественной культуре Кольского Заполярья. Взаимодействие, взаимовлияние и сохранение этнических традиций в народном изобразительном творчестве. Деятельность профессиональных художников в ознакомлении народов России с традиционным искусством Кольского Севера. Особенности декоративно-прикладного творчества в 20 веке. Современные формы сохранения и изучения регионального народного декоративно-прикладного творчества.

Сущность декоративно-прикладного творчества. Зарождение декоративно-прикладного творчества в предметах быта народов Севера (утварь, мебель, ткани, орудия труда, оружие, одежда). Классификация декоративно-прикладного творчества по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево и т.д.), по технике выполнения (резьба, роспись, плетение, вышивка, вязание, чеканка, набойка, интарсия и т.д.). Архитектоника предметов. Изобразительные и неизобразительные средства художественного языка декоративно-прикладного творчества. Тематика произведений. Виды работ. Декор и форма. Традиции и новации. Художественная значимость декоративно-прикладного творчества.

Раздел 2. *Содержание, виды и технологии декоративно-прикладного творчества на Кольском Севере.*

Особенности декоративно-прикладного творчества саамов.

Мифологические основы в происхождении и изготовлении предметов материальной культуры. Жилища – кувакса и вежа. Традиционные образцы народного творчества: «керресь», «кандесь-чехьк», «вить-суть», «тохп» и др. Использование элементов декоративно-прикладного творчества при изготовлении и оформлении женской и мужской одежды, обуви, головных уборов, сумок, поясов, оленьей упряжи и т.д. меховая

мозаика в украшении предметов быта. Орнаментика. Саамская вышивка и особенности ее изготовления.

Характеристика традиционного народного декоративно-прикладного творчества саамов – графичность, красочность, геометричность, импровизационность. Тематика и художественные образы.

Особенности декоративно-прикладного творчества поморов

Традиции новгородской художественной культуры на Кольском полуострове. Прибрежно-родовой тип поселений поморов, украшение «домовой резьбой» деревянных построек – скульптурное изображение конской головы на охлупене, наружное декорирование наличников окон, причелин, подзоров карнизов, крыльца, двери, ворот и т.д., внутреннее украшение полатей, потолков, пространства голбца и др. Некрокультовые сооружения. обетные кресты и столбики. Украшения женской и мужской одежды (вышивка, кружевоплетение и т.д.).

Развитие традиций берестяного плетения – обувь, коврики, корзины, шкатулки, политушки, мячи, погремушки и т.д. Художественные каноны в изготовлении обрядовой ржаной выпечки («терских козуль») – фигурки бычка, козлика, птички, тюленя, оленя.

Коми-ижемское декоративно-прикладное творчество на Кольском полуострове

Миграция коми-ижемского населения на территорию Кольского полуострова. Сохранение основ декоративно-прикладного творчества в изделиях из дерева: изображение птиц и зверей (утка, гусь, курица, голубь, хищные птицы с клювом, лосиные и конские головы с грудью, оленьи рога), фантастические зооморфные образы (конь-птица, лось-птица, двуглавые и трехглавые существа) и традиций антропоморфной пластики («Золотая баба-страшилище», истуканы, личины, сидящие фигурки людей). Фигурная резьба оберегов («уточка», «утиный след», «жукла») Традиционная резьба на предметах домашнего обихода (ложка-рыба, ковши, прялки, посуда, ларцы, веретена и др.). Художественная роспись изделий. Художественная обработка бересты. Плетеные туеса, лукошки, шкатулки и т.д..

Традиционное орнаментирование ткани. Изделия из металла: куклы с жестяным лицом, бронзовые и серебряные скульптурки. Узорное вязание, вышивка, художественная обработка меха, кожи, кости, рога.

Раздел 3. Народные традиции в современном декоративно-прикладном творчестве Кольского Севера.

Сохранение поморских художественных традиций малой деревянной скульптуры: птица-оберег, кукла-панья (панка), конь, баба и др. Орнаментальные мотивы резьбы по дереву: зоо-орнитоморфные (сирины, кони, львы); растительные (цветы, листва, плоды и др.), антропоморфные (женские фигуры); геометрические (ромбы, розетки, городки, квадраты и т.д.) в украшениях предметов быта (сундуки, прялки, лавки и др.). Роспись по дереву.

Расширение спектра разновидностей, жанров и стилей в современном профессиональном декоративно-прикладном творчестве профессиональных художников Кольского Севера. Активизация творчества художников-дизайнеров. Керамический цветной рельеф, мозаика, природные и искусственные материалы в различном техническом воплощении в работах В. Герасимова, В. Нощенко, В. Костылева и др. Художественные произведения из металла, дерева, камней Кольского полуострова, стекла В. Терещенко, Т. Алексеевой, В. Иважова, В. Костылева, Ю. Анкудинова и др..

Художественные произведения по ткани, гобелены, костюмное творчество Т. Черномор, В. Зубицкой, А. Злобиной, Е. Кочербито, В. Гороховской. Образы региональной мифологии, краски северной природы. особенности Кольского ландшафта, и всех его красочных оттенков.

Роль Домов и Дворцов творчества, деятельность клубов по интересам, кружков, студий, мастерских и других форм в развитии творческих способностей любителей и пропаганде декоративно-прикладного творчества народов Кольского Севера. Мурманский Центр ремесел, и его роль в изучении, анализе и сохранении основ древнего народного творчества региона.

Профессиональная деятельность институциональных учреждений: научных экспедиций, музеев, телевидения, отделения Союза художников и т.д.

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).

Особенности становления экскурсионно-выставочной работы в Мурманской области. Основные требования к разработке тематики выставки. Основные направления и этапы подготовки экспозиции. Определение цели, работа над содержанием, отбор экспозиционных объектов с точки зрения их познавательной и художественной ценности, выразительности и образности. Методы построения выставки. Основные виды экспозиционных материалов (выставочные предметы, научно-вспомогательные материалы, фонокомментарии и т.д.). Современный экспозиционный дизайн выставки. Особенности организации художественной и музейной выставки

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

Основная литература:

1. Кошаев, В.Б. Декоративно-прикладное искусство: понятия; этапы развития : учебное пособие / В.Б. Кошаев. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 288 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - Библиогр.: с. 270-271. - ISBN 978-5-691-01531-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260776> (05.02.2019).
2. Шауро, Г.Ф. Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство : учебное пособие / Г.Ф. Шауро, Л.О. Малахова. - Минск : РИПО, 2015. - 175 с. : ил. - библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-539-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463679> (05.02.2019).
3. Титов, В.И. Теория и история народного декоративно-прикладного творчества : учебное пособие / В.И. Титов ; Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челябинская государственная академия культуры и искусств», Кафедра рекламы и декоративно-прикладного творчества. - Челябинск : ЧГАКИ, 2006. - 208 с. : ил - Библиогр.: с. 135 - 147. - ISBN 5-94839-101-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492728> (05.02.2019).
4. Мосолова Л. М. История культуры Кольского Заполярья : курс лекций для студ. вузов / Л. М. Мосолова, Л. С. Вагинова. - СПб. : Астерион, 2006. - 150 с. - ISBN 5-94856-209-3 [Гриф]

Дополнительная литература:

1. Бубенцов В. Н. Пленэрная живопись Русского Севера: история и современность : [монография] / Бубенцов В. Н. ; М-во образования и науки РФ, Мурман. гос. гуманитар. ун-т. - Мурманск : МГГУ, 2011. - 106 с. - ISBN 978-5-4222-0104-4: 297-76.
2. Языческие верования и христианство Русского Севера / ред. Г.В. Хлебникова. - Москва: РАН ИНИОН, 2012. - 148 с. - (Проблемы философии). - ISBN 978-5-248-00587-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132318> (31.05.2018).
3. Бубенцов В. Н. Искусство Кольского Севера: учебно-наглядное пособие для 7-9 классов школ Мурманской области / Бубенцов В. Н., Плюхин В. У.; Комитет по образованию Мурманской обл., Мурман. обл. ин-т повышения квалификации работников образования. - Мурманск : НИЦ "Пазори", 2006. - 112 с.: ил. - ISBN 5-86975-198-5: 70-00.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В образовательном процессе используются:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, ПК, оборудование для демонстрации презентаций, наглядные пособия;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду МАГУ.

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

7.1.1. Лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
Kaspersky Anti-Virus

7.1.2. Лицензионное программное обеспечение зарубежного производства:
Windows 7 Professional
Windows 10
MS Office

7.1.3. Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства:
7Zip

7.1.4. Свободно распространяемое программное обеспечение зарубежного производства:
Adobe Reader
FlashPlayer
Google Chrome
LibreOffice.org
Mozilla FireFox

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ:

ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/>;

ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/>;

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/>.

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

1. информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX
2. Электронная база данных Scopus
3. Базы данных компании CLARIVATE ANALYTICS

7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс
<http://www.consultant.ru/>
2. ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре».
<http://www.informio.ru/>

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ Не предусмотрено.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося.