

Компонент ОПОП 54.03.01 Дизайн. Направленность (профиль) Дизайн среды и интерьера

наименование ОПОП

Б1.В.01

шифр дисциплины

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

**Дисциплины
(модуля)**

История северного искусства и дизайна

Разработчик:
Терещенко Е.Ю.
зав. каф. ИиД,
д. культурологии,
доцент

Утверждено на заседании кафедры
искусств и дизайна
протокол №7 от 29.03.2024

Заведующий кафедрой искусств и дизайна

подпись

Терещенко Е.Ю.

**Мурманск
2024**

Пояснительная записка

Объем дисциплины 3 з.е.

1. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с индикаторами достижения компетенций, установленными образовательной программой

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения по дисциплине (модулю)
<p>УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.</p>	<p>ИД-1_{УК-1} Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. Осуществляет декомпозицию задачи. Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной задачи. ИД-2_{УК-1} Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи. ИД-3_{УК-1} Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. ИД-4_{УК-1} Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности. ИД-5_{УК-1} Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи.</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; – формы работы по сохранению и развитию художественных традиций региона; – 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;
<p>ПК-1 Способен создавать эскизы и оригиналы элементов объектов среды и интерьера.</p>	<p>ИД-1_{ПК-1} Понимает специфику эскизирования и дизайн-проектирования ИД-2_{ПК-1} Применяет методы коммуникации ИД-3_{ПК-1} Демонстрирует способность к созданию эскизов и оригиналов элементов объектов</p>	<ul style="list-style-type: none"> – определять технологию изготовления произведений художественной культуры Кольского Севера; – анализировать смысловое наполнение, символическое значение и стилевые

	визуальной информации	<p>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; – современными методами научного исследования в предметной сфере; – навыками организации выставочной деятельности.
--	-----------------------	--

2. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. *Художественные традиции народов Кольского Севера.*

Тема 1. *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.

Тема 1. 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.

Тема 2. 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.

Тема 3. 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», «кукла») 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.

Тема 1. Региональные традиции в изобразительном искусстве профессиональных художников и дизайнеров. 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.

Тема 2. Формы работы по сохранению и развитию декоративно-прикладного творчества в Мурманской области. 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

3. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины (модуля)

- мультимедийные презентационные материалы по дисциплине (модулю) представлены в электронном курсе в ЭИОС МАУ;
- методические указания к выполнению практических работ представлены в электронном курсе в ЭИОС МАУ;
- методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) представлены на официальном сайте МАУ в разделе «Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным».

4. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Является отдельным компонентом образовательной программы, разработан в форме отдельного документа, включает в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины (модуля);
- задания текущего контроля;
- задания промежуточной аттестации;
- задания внутренней оценки качества образования.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы (печатные издания,

электронные учебные издания и (или) ресурсы электронно-библиотечных систем)

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:

5. Бубенцов В. Н. Пленэрная живопись Русского Севера: история и современность : [моно графия] / Бубенцов В. Н. ; М-во образования и науки РФ, Мурман. гос. гуманит. ун-т. - Мурманск : МГГУ, 2011. - 106 с. - ISBN 978-5-4222-0104-4: 297-76.
6. 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).
7. 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.

6. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

- 1) Государственная система правовой информации - официальный интернет-портал правовой информации - URL: <http://pravo.gov.ru>
- 2) Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - URL: <http://window.edu.ru>
- 3) Справочно-правовая система. Консультант Плюс - URL: <http://www.consultant.ru/>
- 4) Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации - URL: <https://goskatalog.ru/portal/>

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

- 1) Windows 7 Professional
- 2) Windows 10
- 3) Офисный пакет Microsoft Office 2007
- 4) Система оптического распознавания текста ABBYY FineReader

- 5) *Kaspersky Anti-Virus*
- 6) *Adobe Reader*
- 7) *FlashPlayer*
- 8) *Google Chrome*
- 9) *LibreOffice.org*
- 10) *Mozilla FireFox*

8. Обеспечение освоения дисциплины лиц с инвалидностью и ОВЗ

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) представлено в приложении к ОПОП «Материально-технические условия реализации образовательной программы» и включает:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде МАУ;

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

10. Распределение трудоемкости по видам учебной деятельности

Таблица 1 - Распределение трудоемкости

Вид учебной деятельности	Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по формам обучения		
	Очная		
	Семестр		Всего часов
	1	2	
Лекции		12	12
Практические занятия		24	24
Самостоятельная работа		72	72
Всего часов по дисциплине / из них в форме практической подготовки		108	108
		36	36

Формы промежуточной аттестации и текущего контроля

Зачет		1	1
Количество докладов по теме		3	3
Количество бланковых тестов		1	1
Количество презентаций		1	1

Перечень практических занятий по формам обучения

№ п/п	Темы практических занятий
1	2
	Очная форма
1	Особенности декоративно-прикладного творчества саамов.
2	Особенности декоративно-прикладного творчества поморов.
3	Коми-ижемское декоративно-прикладное творчество на Кольском полуострове.
4	Региональные традиции в изобразительном искусстве профессиональных художников и дизайнеров.
5	Формы работы по сохранению и развитию декоративно-прикладного творчества в Мурманской области.