

Шиндина О.В.

Художественные ремесла России

Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Философский факультет

Кафедра философии культуры и культурологии

Шиндина О.В.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА РОССИИ

Учебно-методическое пособие

Саратов

2014

Содержание

Введение	4
Раздел 1. Программа дисциплины.....	6
Раздел 2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.....	34
Вопросы к семинарским занятиям.....	34
Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов.....	36
Тематика рефератов, мультимедийных презентаций для самостоятельной работы.....	42
Вопросы к зачету.....	44
Раздел 3. Перечень основной и дополнительной литературы.....	45
Обязательная литература.....	45
Дополнительная литература.....	46

Введение

Курс «Художественные ремесла России» входит в вариативную часть профессионального цикла подготовки магистрантов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование. Профиль подготовки “Мировая художественная культура”». Он предусматривает формирование целостного представления об истории народных промыслов и ремесел как неотъемлемой части декоративно-прикладного искусства. Курс находится в тесной связи с курсами «История культуры», «Теория и история искусства», «История изобразительного искусства», «Охрана культурного и природного наследия», «Атрибуция и экспертиза культурных ценностей», «История художественных музеев мира», «История художественной критики».

В программе курса реализуются междисциплинарные связи с различными науками: философией, историей, социологией, социальной психологией, этикой, этнологией и др.

Курс предусматривает формирование системных представлений об истории формирования центров художественных промыслов на территории России в контексте развития декоративно-прикладного искусства. В связи с этим акцент делается на классификации художественных ремесел, географии их размещения, материально-технологических особенностях изготовления предметов, характерных для тех или иных ремесел, основных этапах развития художественных форм, жанровых, формально-стилистических особенностях различных промыслов России.

В результате освоения курса магистранты познакомятся с наиболее характерными видами художественных ремёсел, промыслов, распространённых в разных регионах России, сформируют целостное представление об особенностях и теоретико-методологической базе исследования российских художественных промыслов; раскроют их

значимость в сфере выявления и сохранения культурного наследия, местной (локальной) истории и краеведения, отечественной истории, мифологии, декоративно-прикладного искусства, истории изобразительного искусства; в разработках и воплощении в жизнь государственных программ по восстановлению исторической среды обитания народов России.

Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского

Раздел 1. Программа дисциплины

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство как важная составляющая материальной и духовной культуры русского народа. Художественные ремёсла и народные художественные промыслы как особая форма бытования народного декоративно-прикладного искусства.

1.1. Происхождение художественных ремесел и их место в системе видов декоративно-прикладного искусства.

Художественные ремёсла как особая форма народного творчества и бытования народного декоративно-прикладного искусства. Декоративно-прикладное искусство как неотъемлемая часть повседневной жизни и быта русского крестьянина, отражение его мифопоэтических воззрений и эстетических установок. Место художественных ремесел в системе видов декоративно-прикладного искусства, которое охватывает различные отрасли творческой деятельности, направленной на создание художественных изделий с утилитарными (в отличие от изящных искусств) и художественными функциями.

Связь художественных ремесел с народными художественными промыслами как одной из форм народного художественного творчества, основанного на производстве художественных изделий, имеющих практическое употребление в повседневной жизни.

Художественные ремёсла как способ эстетического освоения действительности народом, сложившийся в ходе общественной, коллективной трудовой практики, способ отражения трудовой деятельности, общественного и бытового уклада, представлений о природе и жизни, культах и верованиях. Художественные ремёсла как отражение мифопоэтического сознания, его связь с фольклором.

1.2. Синтез индивидуального и коллективного, эстетического и технологического в художественных ремеслах.

Формально-содержательное единство индивидуального (как правило, анонимного) творчества и коллективного художественного сознания как специфическая черта художественных ремесел. Представление о коллективном характере народного творчества, заложившем основы художественных ремесел; понятие традиции как особого процесса, включающего в себя импровизацию, ее закрепление многократным воспроизведением, дальнейшее совершенствование, обогащение и обновление последующими поколениями мастеров; значительность временной протяженности этого процесса.

Слитный характер эстетических и утилитарных функций, образного мышления и технической изобретательности, присущий художественным ремеслам. Роль категории личного мастерства для ремесла и авторской манеры. Зависимость художественных ремесел от художественной традиции и от технико-технологических открытий и достижений.

1.3. Этапы развития ремесел. География центров развития художественных ремесел и промыслов.

Исторические и художественно-технологические этапы развития художественных промыслов. Представления о домашних ремеслах и кустарных производствах (на заказ). Географически закрепившиеся традиции исторически сложившихся центров художественных ремесел и народных промыслов; закрепление в названиях промыслов топонимов, связанных с историей возникновения и развития ремесел: *Абрамцево-кудринская* и *Богородская* резьба; *Городецкая* роспись и резьба; *Жостовская* и *Хохломская* роспись; *Мстёрская*, *Палехская*, *Холуйская* и *Федоскинская* миниатюра; *Великоустюжское* чернение по серебру; *Вологодское* и *Елецкое* кружево; *Крестецкая* и *Мстёрская* вышивка; *Торжокское* золотое шитье; *Гжельская* и *Скопинская* керамика; *Дымковская* игрушка; *Чукотская*, *Тобольская*, *Хотьковская* и *Холмогорская* резная кость; *Шемогодская* прорезная берёста и др.

1.4. Классификация видов декоративно-прикладного искусства и художественных ремесел.

Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства, утвердившаяся в академической литературе со второй половины XIX века и повлиявшая на классификацию художественных ремесел: по *материалу* (металл, керамика, текстиль, дерево, кость, камень и др.), по *технике выполнения* (резьба, роспись, вышивка, набойка, литье, чеканка, интарсия, инкрустация и др.) и по *функциональным признакам* использования предмета (мебель, домашняя утварь, одежда, ткани, игрушки, лубок и др.). Обусловленность этой классификации важной ролью конструктивно-технологического начала в художественных ремеслах и его непосредственной связью с производством.

Виды художественных ремесел: вышивка, кружевоплетение, бисерплетение, изготовление народного костюма, платков и шалей, керамика, фарфор, художественное стекло, художественные лаки, плетение, ковроделие (ковроткачество), народная игрушка, художественная обработка дерева, камня, металла, кости, кожи (роспись, резьба, литье и др.) и т. д.

1.5. Влияние художественных ремесел на художественную культуру.

Народная эстетика как наиболее древняя форма коллективных образных представления о красоте, главный источник современных эстетических воззрений, лежащих в основе различных видов современного декоративно-прикладного искусства, художественных ремесел, народных промыслов. Значение художественных ремесел для современного искусства и культуры, для народного художественного творчества, которое явилось основой всей мировой художественной культуры. Влияние ремесел и промыслов на формирование художественных направлений и стилей, развития жанров искусства (модерн и связанные с ним национально-романтические течения; влияние каслинского литья на малые скульптурные формы художников начала XX века и т. п.).

Исторический опыт возрождения художественных ремесел и промыслов в конце XIX – начале XX веков (деятельность М.К. Тенишевой по созданию художественно-промышленных мастерских в имении Талашкино; деятельность С.И. Мамонтова и «абрамцевского кружка» по возрождению народных художественных ремесел и т. п.).

1.6. Особая роль художественных ремесел в современной культуре.

Особое место художественных ремесел и народных художественных промыслов в современной культуре. Современные проблемы развития художественных ремесел и народных промыслов; вопросы традиции и современных эстетических характеристик развития декоративно-прикладного искусства.

Современная государственная политика сохранения школ и развития их лучших традиций; формирование под эгидой государства системы институтов для профессионального овладения мастерством (школы, мастерские, артели, училища и т. п.) и системы распространения продукции. Влияние этноконфессиональных общин на сохранение и развитие ремесел и промыслов.

Проблемы сохранения центров художественных ремесел и формирования туристическо-рекреационных территорий, музеев под открытым небом и эстетического качества сувенирной продукции, связанной с художественными ремеслами. Фестивали ремесел в музеефицированных объектах культурного наследия; различные иные формы сохранения и позиционирования художественных ремесел и их продукции в современном культурном пространстве города и сельской местности.

Тема 2. Художественная обработка дерева: резьба, роспись, плетение, обработка бересты. Лаковая миниатюра.

Утилитарная и художественная обработка дерева, художественная резьба (резное дело) и роспись по дереву: эстетическое значение для

русского крестьянского жилища, его внешнего и внутреннего убранства, бытовой утвари, орудий труда и т. д. Виды резьбы по дереву: геометрическая, плоскорельефная, трехгранновыемчатая, скобчатая, скульптурная. Обозначение рисунка: ознамѣнка, вызорочье, узорочье. Резьба по плоской поверхности: орнаменты в виде косиц и прямей, зубчиков, городцев и киотцев, желобков, звѣздок, маковиц, грибков, кляпышей и т. д. (образец этой древней резьбы – Успенский собор, царское место). Объединение в конце XV века восточного, западного и традиционного русского орнамента. Травяные узоры (фряжские травы).

Культовые деревянные постройки (Кизи). Деревянная культовая скульптура. Иркутская деревянная художественная резьба и скульптура. Музей Пермской деревянной скульптуры. Коллекция деревянной скульптуры Государственного историко-культурного музея-заповедника Московский Кремль. Коллекции деревянной скульптуры Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева, Саратовского областного музея краеведения, Государственного районного краеведческого музея г. Петровска.

Географические центры резьбы и росписи по дереву:

- Село Богородское (Московская обл., Сергиево-Посадский район). Скульптурная резьба. Специализация: токарные изделия, деревянная игрушка.
- Абрамцево, Кудрино, Ахтырка и пос. Хотьково. (Московская обл., Сергиево-Посадский район). Плоскорельефная резьба. Основное изделие: шкатулка.
- Села Полхов-Майдан и Крутец (Нижегородская обл.): расписные игрушки из древесины (матрешки, птички-свистульки и др.), токарные изделия.
- Роспись по дереву: Городецкая, Хохлома. Город Городец (Нижегородская обл.). Роспись масляными красками по чистой

поверхности дерева или цветному фону. Изделия: традиционные – городецкие прялки, и современные – мебель, предметы домашней утвари.

- Хохлома (деревни Новопокровское, Хрящи, Кулигино, Сёмино). Роспись посуды и домашней утвари.

Плетение из ивового прута, лыка, лубок, береста.

Географические центры:

Великий Устюг (Вологодская обл.), Семенов (Нижегородская обл.), Архангельская, Томская области и Якутия. Специализация: изделия из бересты.

Географические центры лаковой миниатюры:

- Село Федоскино (Московская обл.). Лаковая живопись на шкатулках, табакерках. Дополнительное использование техники инкрустации филигранью.
- Село Палех (Ивановская обл.). Лаковая миниатюра темперными красками на черном фоне шкатулки или пластины. Основана на традиции иконописи.
- Село Мстера (Владимирская обл.). Лаковая живопись, опирающаяся на традиции древнерусской живописи. Изделия: шкатулки и украшения.

Тема 3. Художественная обработка кости: резьба и гравировка.

Техники художественной обработки кости: резьба и гравировка; художественные и технологические особенности. Специфика природного материала: кость, рог, бивень, моржовый клык, кость-цевка, зуб кашалота и т. п. Функции утилитарной и художественной обработки в косторезных промыслах. Природно-климатические факторы, обусловившие возникновение художественной обработки кости. Появление ремесел на территории России в глубокой древности, формирование центров народных

промыслов с X – XII веков; распространение на Севере (наиболее древний центр обработки кости на Чукотском побережье).

Географические центры:

- Чукотка. Специализация: резьба и гравировка на моржовых клыках. Изделия: ножи, гарпуны, амулеты в форме различных животных тундры, многофигурные композиции. Промыслы возникли и развивались у народностей чукчи и эскимосы. Центр резьбы по кости - пос. Уэлен.
- Пос. Холмогоры (Архангельская обл.). Наибольшего расцвета промысел достиг в XVIII в. Ко второй половине XVIII в. ассортимент и декор костяных изделий становятся особенно многообразными и богатыми. К концу XIX века, не способный конкурировать с промышленными изделиями, почти умирает. Возрождение промысла начинается в 1930 г. Специализация: резьба по «рыбьему зубу» (моржовая кость или цевка). Изделия: ларцы, имеющие традиционную форму сундучков (костяные пластины из моржовой кости могли окрашиваться в интенсивно зеленый цвет), коробочки, вазы, кубки, шкатулки, стаканы. Техники: ажурная и рельефная резьба, отличающаяся своеобразием сюжетов и пластическим богатством, гравировка, окраска кости, подкладка цветных фонов под ажурный узор. Изменение стиля в первой половине XIX века: строгий, лаконичный декор, геометрические формы; ажурный орнамент становится тончайшей ромбовидной сеткой, на фоне которой помещаются изящные гирлянды из мелких цветов и листьев; в изделиях остаются не украшенными большие плоскости гладкой кости. С возрождением промысла в 1930-е годы возвращаются традиционные художественно-технические приемы: тонкая ажурная резьба, изящно моделируемые рельефные изображения; создается новый тип

орнамента, в основе которого декоративно переработанные мотивы северной природы: ветви деревьев, северное сияние, цветы и травы.

- Город Тобольск (Тюменская обл.). Промысел возник у народностей ханты и манси. Специализация: резьба по мамонтовой кости и зубу кашалота, в соответствие с природной формой которого выявляется оригинальная красота материала и строится композиция скульптуры. Изделия: скульптурные изображения в обобщенной форме жителей Севера - рыбаков, охотников, играющих детей, мать с ребенком; курительные трубки, мундштуки, женская бижутерия. Излюбленный сюжет: так называемые «поездки», изображающие охотника, сидящего в санях и погоняющего оленей или собак. Особенность: инкрустация твердыми породами дерева. В Тобольске промысел развивается с середины XIX века (в 1872 г. была открыта первая костерезная мастерская). В конце 1920 - 1930 годов тобольский промысел возрождается, благодаря организации артели, объединившей мастеров резьбы по кости.
- Пос. Хотьково (Московская обл.). Косторезный промысел существует с середины XX века. Влияние на его возникновение в Подмосковье старинных традиций обычной резьбы по дереву, бытовавшей в с. Богородское с XVI века, а также плоскорельефной резьбы в селах Абрамцево и Кудрине. Специализация: резьба по цевке, кости, зубу кашалота. Технологические трудности объемной резьбы по цевке, требующей сложной предварительной обработки. Изделия: миниатюрная скульптура из цевки и зуба кашалота, изображающая персонажей русских народных сказок и животных (играющие медвежата, лось, косуля); изделия из цевки с инкрустацией самшитом (шахматы, броши, браслеты, серьги, кулоны). Значительное место в искусстве промысла занимает создание украшений из кости: браслеты, подвески, серьги, отличающиеся тонкой, искусной, рельефной резьбой, в которой изображаются цветы, ягоды, листья.

Тема 4. Ткачество и художественные промыслы по тканям. Вышивки, шитье, кружевоплетение, узорное вязание. Художественная набойка на ткани.

Эстетическая и утилитарная функции ткачества, вышивки, шитья, кружевоплетения, узорного вязания в крестьянской жизни и быту. Обслуживание определенными видами художественных ремесел потребностей домашнего быта, народных обрядов, церковного богослужения. Значение этих ремесел и промыслов для национального и народного костюма, крестьянской будничной и праздничной, свадебной одежды. Национальный традиционный костюм русских, немцев Поволжья, мордвы, чувашей, татар и других народов и народностей, населяющих Поволжье, Прикамье и другие территории России. Символическое значение изображаемых мотивов и колористических решений: мифологические темы и образы, значение символики цвета в данных ремеслах. Маркирование социального статуса и этнотерриториальной принадлежности посредством костюма и влияние этих функций на особенности развития данных художественных ремесел и промыслов в разных регионах страны.

4.1. Льнопрядильный промысел. Ручное узорное ткачество. Вышивка.

Льнопрядильный промысел. Ручное узорное ткачество. Виды вышивки (техники): счетная, строчевая, тамбурная, тонкая белая гладь, кубанец, золотое шитье, владимирские швы, олонецкий шов – по письму, поволжская вышивка, цветная перевить, набор и др. Богатство художественных и технических приемов. Особенности техники исполнения.

Особенности художественных решений: сочетание мотивов и просветов фона, сложных орнаментальных мотивов и простых узорных полос, композиционные приемы построения многообразного узора, использование помимо вышивки тканых и нашитых цветных полос, многофигурных трехчастных фризовых композиций.

Геометрический, растительный, животный орнаменты, сюжетные сцены, изобразительные мотивы (архитектура, птицы, условное изображение человеческой фигуры, древа жизни). Виды изделий: подзоры, полотенца, столешницы, накомодники, накидки на подушки, покрывала, скатерти, занавеси, женская и мужская одежда, современное столовое и постельное белье.

Географические центры:

- Счетная вышивка распространена на Русском Севере (Архангельская, Вологодская, Костромская области). Главный центр – город Каргополь Архангельская обл. Каргопольские вышивки сочетают техники набора и счетной глади, в которой выполнены яркие многоцветные узоры.
- Строчевая вышивка распространена в Новгородской, Нижегородской, Калужской, Ивановской, Тверской, Тульской областях. Выполнялась по сетке, образованной за счет выдергивания определенного количества нитей ткани по основе и утку. Своеобразие Ивановская строчевой вышивки: строчка сопровождается мережкой, которая насчитывает множество разновидностей: жучок, панка, с насновками и др. Развитие в Ивановской области белой строчки с цветной обводкой.
- Тамбурная вышивка: Карелия, Тверская, Архангельская, Орловская, Липецкая области. Используют красные и белые нитки. Растительный рисунок.
- Тонкая белая гладь: пос. Холуй (Ивановская обл.) и пос. Мстера (Владимирская обл.). Вышивка в виде букетов и цветочных гирлянд. Особую нарядность и богатство вышитому гладьевому узору придают ажурные сетки и стяги с самыми разнообразными переплетениями.
- Кубанец: Палех (Ивановская обл.). Разнообразные комбинации геометрических фигур, сочетание плотных и ажурных мотивов.
- Золотое шитье: Нижегородская, Тверская, Вологодская области. Главный центр – город Торжок (Тверская обл.). Применяли для

изготовления предметов культового назначения, а также для украшения головных уборов. Используются трудоемкие приемы этого шитья: кованый шов, литой шов, в прикреп и др.

- Владимирские швы: город Владимир. Тонкая белая гладь с всевозможными стягами и ажурными дополнениями и яркая декоративная вышивка. Это крупная декоративная гладьевая застилистая вышивка красным по белому фону, которую также дополняют всевозможными разделками (сеточками, паучками, звездочками, но без выдерга нитей). Узор вышивки в основном растительного характера.
- Олонецкий шов – по письму: в нем соединились строчевые и верхошовные приемы, причем роль фона в этом узоре выполняет ажур. Орнамент олонецкой вышивки строится из крупных растительных форм.
- Поволжская вышивка: Распространена у народов, проживающих на территории Волжского бассейна (марийцы, чуваша, мордва, удмурты, башкиры). Вышивка народов Поволжья и Прикамья в основном связана с разными видами традиционной одежды. Преобладают очень трудоемкие и сложные виды счетной вышивки: косая стежка, набор, счетная гладь, роспись, мордовская звездочка.
- Цветная перевить распространена в Рязанской, Смоленской, Калужской (г. Таруса) областях. Вышивка цветными нитками по выдернутой сетке.

Современное состояние художественных ремесел и промыслов по изготовлению вышивки: предприятия народных художественных промыслов «Крестецкая строчка» Новгородской области; строчевышивальные предприятия (Ивановская, Шуйская, Палехская, Васильевская, Верхнеландеховская, Лухская, Пучежская, Пестяковская, Холуйская фабрики);

чувашское производственное объединение «Паха-Тере». Сочетание рукотворности и использования современных машинных технологий.

4.2. Кружевоплетение.

Географические центры кружевоплетения:

- Вологодское кружево распространено в Вологодской обл. с XVI – XVII века; плетется на специальных деревянных палочках коклюшках. Все основные изображения в «сцепном» вологодском кружеве выполняются в виде плотной непрерывной, одинаковой по ширине, плавно извивающейся тесьмы; узор имеет четкий рисунок, выделяющийся на фоне узорных решёток, который украшен насновками (элементами кружева разной формы – овальной, квадратной, треугольной, ромбовидной, подковообразной или круглой). Насновки плетутся в виде звёздочек и розеток.
- Елецкое кружево изготавливается в городе Ельце (Липецкая обл.), существует с начала XIX века. Плетётся на коклюшках, кружева более тонкие и лёгкие, чем вологодское кружево. Преобладает растительный орнамент.
- Мценское архаичное кружево развито в городе Мценске Орловской обл., плетётся на коклюшках. Преобладает геометрический орнамент. Было распространено с 1813 года в мастерской в имении князя Куракина и на протасовской кружевной мануфактуре. В богатых купеческих семьях плели льняное кружево с цветными шелками, нередко с введением металлической нити.

4.3. Узорное вязание.

Узорное вязание – старинный вид художественного ремесла, распространенного в центре Европейской части России. Изделия: вязаные платки, чулки, рукавицы из шерсти домашнего прядения; входили в комплекты национальной одежды. Особенное распространение узорного

вязания на северо-востоке Европейской части России (Архангельская обл. и Республика Коми). Локализация промысла связана с природно-климатическими особенностями данного региона. Рисунок изделий геометрический (самая распространенная фигура – ромб). Разнообразие колористического решения.

Географические центры узорного вязания: Сысольский, Удорский, Ижмо-Цилемский, Усть-Вымский районы (Коми), Лешуконский и Пинежский (Архангельская обл.).

Особый статус среди данных ремесел узорного вязания ремесла вязания ажурных платков. Повсеместное распространение промыслов в Ставропольском крае, Калмыкии, Башкирии, Пензенской обл. Материал: овечья шерсть. Традиционно высокий уровень пуховязального промысла (узорного вязание платков) в Оренбургской области с XVIII века. Материал: козий пух и основа (хлопчатобумажная нить, шёлк или др.). Узоры: паутинка и палантин.

4.4. Художественная набойка на ткани.

Ручная набойка – ремесло, связанное с художественным оформлением тканей. Техника: нанесение на ткань узора с помощью специальных печатных досок (манерок), имеющих резной плоскорельефный рисунок; для нанесения рисунка графического характера использование доски с вбитыми гвоздиками, проволочками, поставленными на ребро металлическими пластинами; использование манерки с комбинированными элементами рисунка, когда резной орнамент дополняли детали из металла. Материал для печатного рисунка: льняной и конопляный холст, шерстяные, шелковые и хлопчатобумажные ткани. Изделия: предметы женской одежды, занавеси, скатерти и др. Главный центр художественной набойки в России – Павловский Посад (Московская обл.), где было создано мануфактурное производство в середине XIX века. Основные изделия: шерстяные платки традиционно черного или красного цвета, с объемным растительно-

цветочным орнаментом, в которых преобладают розовый, зеленый, синий цвета.

5. Художественные промыслы по металлу. Предметы декоративно-прикладного искусства из металла.

Предметы декоративно-прикладного искусства из металла: художественное и утилитарное железо. Виды художественной обработки металла: фигурное литье, ковка, чеканка, скань или филигрань (создание проволоки), финифть (роспись эмалью по металлу), чернение («чернь») (выплавление в гравированный рисунок сплавов серебра, меди, свинца и серы), гравировка, просечка, насечка, басма. Материал художественнойковки и литья: бронза, железо, сталь, чугун. Народные художественные промыслы по металлу: декоративная роспись на металле, изготовление узорчатой металлической посуды. Особенности художественных приемов и технологических этапов изготовления, история возникновения промыслов.

Закладывание основ национальной школы художественной бронзы в конце XVIII – середине XIX веков в России: появление частных мастерских и фабрик, выделение центров по изготовлению художественной бронзы, этапы развития искусства художественной бронзы, крупнейшие бронзовщики России. Художественная обработка холодного и огнестрельного оружия. Златоустовская гравюра на металле. Искусство кованого железа в России. Чугунное художественное литье и гравюра на стали на Урале: Каслинский художественный чугун. Влияние на становление и развитие художественного литья деятельности заводских скульпторов – М. Д. Канаева, Н. Р. Баха и др. Создание при заводах школы мастеров. Влияние коллекционерской деятельности заводовладельцев на формирование самобытного стиля каслинского литья.

Изготовление колоколов и колокольчиков. Центры производства колокольной промышленности: Валдай, Нижний Новгород, Воронеж. Колокольное производство в Саратове в XIX – начале XX вв.

Ювелирные изделия из драгоценных камней (серебро, золото, платина, сплавы). Терминология ювелирного искусства. Использование драгоценного и полудрагоценного камня и металла в ювелирном деле. Технологии: скань, филигрань, зернь, чернь, эмальерное дело.

Географические центры различной художественной обработки металла:

- Великий Устюг (Вологодская обл.). Черное серебро. Возник промысел в 16 веке. Изделия: вазы, кубки, чаши, эмблемы, ордена сервировочные приборы, ювелирные украшения.
- Ростов (Ярославская обл.). Финифть с 16 века. Изделия: ювелирные украшения, пудреницы, зеркала, коробочки, преобладают растительные мотивы и пейзажи Москвы.
- Красносельское (Костромская обл.). С конца 19 века. Представлены все виды художественной обработки цветных металлов. Изделия в основном ювелирные украшения. Особо выделяется филигрань.
- Село Казаново (Нижегородская обл.). С 30-х годов 20 века. Филигранные изделия: шкатулки, вазы и т. д.
- Мстера (Владимирская обл.). С 19 века. В основном филигрань, в т. ч. со стеклом.

Географические центры декоративной росписи на металле:

- Нижний Тагил (Свердловская обл.). Расписные уральские подносы с мифологическими и историческими сюжетами, с городскими и сельскими пейзажами.

- Село Жостово (Мытищинский район Подмосковья). Расписные подносы с растительным орнаментом и изображением птиц на черном фоне.
- Красноярск, Кемерово: декоративная роспись на алюминии.

Тема 6. Камнерезные художественные промыслы.

Художественная обработка натурального камня как строительного, поделочного и декоративного материала. Художественная обработка строительного камня: на Руси возникла в XI – XII веках, о чем свидетельствуют сооружения Древней и Средневековой Руси, архитектурные декоры (камнерезное искусство в оформлении Дмитриевского собора в городе Владимир и т. д.); расцвет художественной обработки камня пришелся на XVIII век во время строительства Санкт-Петербурга. Материалы добывались в Алтайском крае и на Урале, чем обусловлено появление фабрик и мануфактур по добыче и обработке различных пород камня. Основные районы добычи природного камня на территории России: Урал, Алтай, Саяны, Крымские горы, Подольская возвышенность, горы озера Байкал. Основные исторические центры добычи поделочных камней на Урале: село Мурзилка (Свердловская обл.); на Алтае – пос. Колывань.

Использование поделочного камня как в строительстве, монументальном искусстве, так и в изготовлении предметов декоративно-прикладного искусства (декоративные вазы, пластика малых форм и т. п.). Разнообразие классификаций драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней; ювелирных (драгоценных) и ювелирно-поделочных камней. Технологические классификации ювелирных, ювелирно-поделочных и поделочных камней. Определение степени твердости материала (мягкими называются камни, обладающие твердостью меньше 3; к мягким камням относятся различные породы гипсового камня).

Камнерезное ремесло, связанное с изготовлением ювелирных украшений. Типы огранки полудрагоценных, драгоценных и поделочных камней; художественное значение оправы.

Камнерезное ремесло, связанное с изготовлением широкого ассортимента изделий: декоративные вазы, настольные приборы для письменных принадлежностей, миниатюрная анималистическая скульптура и др.

Географические центры по обработке камня мягких пород:

- Пермь (Урал). Небольшие скульптуры из кальцита, селенита, ангидрита.
- Город Кунгур (Пермская обл.). Мелкая пластика, вазы, подсвечники.
- Фабрика «Борнуковская пещера» (Нижегородская обл.). Декоративные скульптуры из ангидрита, алебаstra и гипса.
- Населенные пункты: Отрадно и Ходжох (Краснодарский край) (Отрадинская фабрика камнерезных изделий и ходжохский завод «Русские самоцветы»). Скульптура из гипса и кальцита, а также вазы, блюда, чаши, светильники.
- Архангельская обл.
- Пос. Янтарный (Калининградская обл.). Разнообразные изделия из янтаря (окаменевшая смола древних хвойных деревьев). Здесь самая высокая концентрация янтаря (90% всех мировых запасов).

Изделия из твердого камня выпускаются на девяти предприятиях народных художественных промыслов: в Бурятии и Коми, Хабаровском, Алтайском краях (Колыванский камнерезный завод имени И.И. Ползунова в пос. Колывань Курьинского района Алтайского края), Мурманской, Иркутской, Читинской, Пермской, Челябинской областях, а также на заводе «Русские самоцветы» в Екатеринбурге и Петергофской ювелирной фабрике.

Исторические этапы формирования самобытных камнерезных школ в России, возникновение гравировальных мастерских, камнерезных мануфактур и фабрик. Влияние камнерезных русских школ на развитие художественной культуры России в эпоху Просвещения. Формирование и

развитие художественно-эстетического своеобразия камнерезных школ и технико-технологических приемов; инструментарий и терминологические обозначения.

Тема 7. Художественные керамические промыслы.

7.1. Художественная керамика.

Древнейший характер гончарного ремесла. Влияние религиозных воззрений на обрядовый характер использования гончарных изделий; мифологические традиции, отразившиеся на образах и мотивах декора, пластических решениях и изобразительных приемах. Географическая обусловленность возникновения исторически сложившихся центров художественных керамических промыслов каолиновыми месторождениями.

Функциональное назначение и художественные характеристики керамики. Виды традиционной керамики: терракота, майолика, фаянс, фарфор. Терракота имеет светлый красно-коричневый цвет обожженной глины, которую не покрывают глазурью; легко воспринимает влагу, поэтому применяется в основном для декоративных изделий. Майолика имеет естественный цвет обожженной глины и пористый черепок; ее поверхность покрывают глазурью и цветной эмалью для использования в утилитарных целях. Фаянс в отличие от майолики имеет более тонкий черепок, в основном белого цвета, а его пористость компенсируется прозрачными глазурями. Фарфор – наиболее совершенный вид керамики. Такие обязательные компоненты фарфоровой массы, как каолин, глина, полево шпат, кварц, дают в результате обжига тонкий, прозрачный черепок. Свойства фарфора: белизна, механическая прочность, стойкость к агрессивным средам, что обеспечило ему широкие возможности применения в производстве посуды, скульптуры и др. художественных произведений, а также изделий технического назначения.

Разнообразие технические приемов при изготовлении и декорировании керамики. Влияние на изготовление предметов керамики состава глин,

способа формования, режима сушки и обжига, приемов росписи и глазурирования (полива, покрытия, заполнения углубленного рельефа, росписи кистью, из рожка и т. д.). Разнообразие технических приемов украшения керамики: лощение, копчение, рельефный и тисненый орнамент, роспись и т. д.

Географические центры художественной керамики в России:

- Гжель (Московская обл.: деревни Речицы, Гжель, Жирово, Турыгино, Бахтеevo, Новохаритоново, Володино, Кузьево и другие). Это самый крупный и известный в России керамический промысел. Возник в XVII веке. Продукция: фарфор, фаянс, полуфаянс. Основные изделия: посуда и мелкая декоративная пластика. Традиционно изготавливаемые виды посуды: квасники, кумганы, кувшины, рукомои, кружки, блюда, тарелки, чашки, чайники и другие изделия, украшенные орнаментальной и сюжетной росписью, исполненной зеленой, желтой, синей и фиолетово-коричневой красками по белому фону. Сюжетный рисунок: цветы, птицы, деревья, архитектурные сооружения. Позднее в цветовой палитре росписи под влиянием европейского фарфора появляются синий и золотой цвета на белом фоне. В конце XIX — начале XX веков искусство гжельского промысла пришло в полный упадок и было предано забвению. Возрождение искусства Гжели в 1940–1950 годах, благодаря исследованиям искусствоведа А.Б. Салтыкова и работам московской художницы Н.И. Бессарабовой. Основа возрожденного промысла — наследие гжельской майолики XVIII в. и полуфаянса XIX в.; использование одноцветной синей подглазурной (кобальтом) росписи по типу традиционной полуфаянсовой. Создание Н.И. Бессарабовой предметов нового ассортимента: кувшины, кружки, молочники, вазы, пепельницы, — и обучение мастеров нового поколения забытым приемам кистевой росписи.

- Скопин (Рязанская обл.). Производство гончарной посуды и лепных глиняных свистулек из светлой глины. Фигурная посуда и игрушка в виде животных и птиц в т. ч. полуфантастических; характерные стилистические особенности: мягкие очертания, края часто украшены фестончатыми «оборками». До середины XIX в. глазури не применялись, с ее использованием основная палитра глазури стала коричневая, зеленая и желтая. Изготовление с середины XIX века в промысле декоративной скульптурной керамики. Использование приемов процарапки, штампиков, налепов и почетных цветных глазурей.
- Село Сомово (Архангельская обл.). Изготовление глиняной посуды и свистулек. Расцвет промысла обусловлен прекрасными качествами местной глины, благодаря чему в начале XX в. появляются предметы, имитирующие фарфоровую и фаянсовую посуду, и декоративные изделия. Многообразие и самобытность сомовских игрушек: небольшие по величине свистульки виде птичек, всадников на двуглавых конях, домашних животных со стилистической отсылкой к древней языческой форме; крупные, до 50 см высотой куклы - пример яркой и выразительной народной скульптуры, аналогов которой нет на Русском Севере.
- Село Петровское (Костромская обл.). Ассортимент традиционных петровских гончарных изделий: посуда, бытовая утварь, игрушки-свистульки. Тематика игрушек: фигурки зверей (конь, олень, лось, баран, козел, медведь, собака), птиц (петух, гусь), скоморохов, гармонистов, балалаечников. Техника изготовления основана на смешении двух сортов местной глины - коричневой и красной. Используется глазурь, которая образует в углублениях темные наплывы. Формально-стилистические особенности петровской игрушки отличны от дымковской и филимоновской цветовым решением: игрушки блестят и переливаются охристыми оттенками с зеленым отливом.

Влияние исторически сложившихся народных керамических промыслов на зарождение и развитие мануфактурного и фабричного производства фарфора в России (фабрики Ф.Я. Гарднера, А.Я. Ауэрбаха, Т.Я. и М.С. Кузнецовых, А.Г. Попова и др.); исторические этапы формирования центров фарфорового производства в России. Особенности фабричного фарфора и связь с художественными формально-стилистическими чертами, присущими различным промыслам. Использование современными мастерами по росписи фарфора традиционных изобразительных и технологических приемов, присущих русским промыслам.

7.2.Изготовление изразцов.

Изразец представляет собой сложную конструкцию, состоящую из румпы, которая наращивается для укрепления на гончарном круге, и лицевой части, которая выдавливалась в деревянной форме. Процесс изготовления: нанесение на фон глины; нанесение рисунка цветной эмалью; обжиг в печи и гонке расписанных изразцов; нанесение слоя глазури; повторное обжигание. Высокая художественная и экономическая стоимость изразцовой плитки из-за сложности процесса и профессионального уровня владения ремеслом. Технические, функциональные и художественные особенности изготовления изразца. Национальное своеобразие керамических школ по производству изразцов. Виды изразцов: терракотовые, так называемые красные; муравленные (покрытый прозрачной глазурью зеленого цвета) или глазурованные изразцы; многоцветные рельефные изразцы, называемые ценинными. Повсеместное вытеснение во второй половине XVII века красных изразцов более современными, муравлёнными и многоцветными изделиями. Разновидности и конструктивное оформление изразцов. Изразец в архитектуре русского средневековья, XVIII веке.

Истоки русского изразцового производства: центры по изготовлению керамических изделий, покрытых прозрачными многоцветными глазурями, в Древнем Киеве X – XI веков, Рязани и Владимире XII века. Возрождение

производство через два с половиной столетия в Пскове и Москве. Муравленные изделия Пскова и московские терракотовые плиты XV века, многоцветные рельефы Дмитрова и Старицы XV-XVI веков – наиболее древние керамические изделия послемонгольского периода.

Изготовление красных терракотовых изразцов московскими мастерами в конце XVI – нач. XVII веков. Распространение по Центральной части Русского государства в XVII веке производства красных, муравлённых и многоцветных рельефных изразцов. Москва, Ярославль, Владимир, Калуга как ведущие центры изразцового производства. Организация в конце XVII – первой половине XVIII веков изразцового производства в Петербурге, Александровской Слободе, Троице-Сергиевом монастыре и в Балахне, Соликамске, Великом Устюге и Тотьме. Северное изразцовое производство в конце XVI века: Орел-Городок на Каме, северный опорный пункт в период проникновения русских на Урал и в Сибирь; перемещение в Соликамск. Время возникновения балахнинского производства – вторая половина XVII века.

Отличительные особенности:

- Близость цветовой гаммы и сюжетов при изготовлении печных изразцов Соликамска и Балахны; наличие в обоих производствах коробчатых румп.
- Схожесть производства изразцов на реке Сухоне, в городах Великом Устюге и Тотьме: использование почти одинаковых цветов эмалей с характерной густой травянистой зеленью; наличие отступающих от краёв высоких румп. Рельефные изображения растительного и орнаментального характера этих производств характерны на протяжении всего XVIII – первой половины XIX столетия. Изготовление гладких расписных изразцов только в XIX веке.

- Использование в Калужском изразцовом производстве местных светлых глин с характерными для них красно-жёлтыми и серо-жёлтыми оттенками.
- Своеобразие производства Макарьевского монастыря на Волге и Александровской слободы, выраженное индивидуальными формами их румп.
- Специфика петербургского производства, организованного в 10-х годах XVIII века: характерны своеобразный профиль румпы и синяя роспись по белому фону гладкого изразца.

Сюжетно-тематическое своеобразие русских изразцов, эволюция мотивов и образов, специфика изобразительных, композиционных и колористических решений в различных центрах изразцового производства.

Тема 8. Русская народная традиционная игрушка.

Игрушка как одна из древнейших форм народного творчества, связанная с обрядовой деятельностью; функции оберега; воспитательное, эстетическое назначение игрушки в крестьянской культуре. Отражение в игрушке народной традиции и национальных культурных особенностей. Материал для изготовления: дерево, глина, солома, лен и др. Историческая приуроченность к определенным территориям центров изготовления деревянной (Московская и Нижегородская обл.) и глиняной игрушки (Вятка, Тула, Каргополь). Влияние народной эстетики и традиции производства игрушек на пластику малых форм: Гжель, Дулево и др.

Географические центры изготовления глиняной игрушки:

- Село Дымково (ныне г. Вятка Кировская обл.). Производство глиняных игрушек в форме свистулек было приурочено к древним языческим солярным обрядам и с начала XIX в. приобрело самостоятельное

значение; промысел обычно носил семейный характер. Дымковская игрушка – обобщенная декоративная глиняная скульптура, близкая к народному примитиву: фигурки высотой в среднем 15-25 см, разукрашенные по белому фону многоцветным геометрическим орнаментом из кругов, горохов, полосок, клеток, волнистых линий яркими красками, часто с добавлением золота. Материал: красная глина. Основные цвета: красный, желтый, зеленый, синий, медный. Фон: белый. Традиционные в дымковской игрушке образы: сказочные звери, петухи, индюки, военные, всадники, женские фигуры в расширяющихся книзу колоколообразных юбках и высоких головных уборах – кокошниках, именуемые няньками, кормилицами, барынями, водоносками. Появление с развитием промысла сказочных, исторических и бытовых многофигурных композиций, включающих архитектуру (домики, карусели), элементы пейзажа (деревья).

- Город Каргополь (Архангельская обл.). Глиняная игрушка в виде фигур зверей, сказочных персонажей, образов деревенских жителей. Стилистическая особенность лепки: несколько примитивная, упрощенная, фигурки людей приземистые, по-крестьянски мощные, коренастые; животные (олени, медведи, собаки) и птицы, подобно людям, стоят на двух ногах (возможна интерпретация этих образов как ритуальное изображение ряженных). Характерно большое многообразие женских образов с ребенком на руках или с корзиной, птицей. Распространено изображение как одинарных образов животных (конь, баран) и сказочных персонажей (Полкан-богатырь, птица Сирин), так и более сложных групповых композиций (охота на медведей). Частое использование бытовых сюжетов: катание на санках, танцующая пара. Заметно стремление показать персонаж в действии: одни несут сосуды, другие играют на гармошке или на рожке. Обобщенность форм, четкий выразительный силуэт, крупная лаконичная роспись (синий,

коричневый, зеленый, красный цвета) делают их монументальными, несмотря на небольшие размеры (10-15 см).

- Деревня Филимоново (Одоевский район Тульская обл.). Глиняная игрушка, как правило, свистулька. Ряд сюжетов исключительно местного характера собака с зеркалом, солдат с гусем, «любота» (возлюбленные). Стилистические особенности: фигурки обобщенных, условных форм, с вытянутыми пропорциями, удлинненными шеями и головами, что объясняется свойствами материала – местной жирной глины, требующей многократного заглаживания в процессе лепки. Также изготавливаются: женская фигура (баба), мужская фигура (солдат), баран, конь, всадники, олень, петух, собака, корова. Роспись: малиновые, зеленые, фиолетовые полосы по желтому и бело-серому фону. Преобладает орнамент наиболее древнего в народном искусстве геометрического стиля: треугольники, ромбы, кружки и точки.
- Деревня Абашево (Пензенская обл.). Производство абашевской игрушки двух типов: глазурированной и с холодной росписью. Промысел существовал в более традиционных и примитивных формах в начале XX века и был возрожден во второй половине 1970-х годов. Изделия: небольших или довольно крупных размеров всадники, олени, львы, петухи, утки, дамы в шляпах - с вдавленными насечками, прорезными отверстиями и покрытые зеленой или коричневой поливой, другие же раскрашены масляными красками и золотым или серебряным порошком (бронза, алюминий). В качестве дополнительного узора выступают крупные наклепные пуговицы, эполеты.

Географические центры изготовления деревянной игрушки:

- Село Богородское (Московская обл., Сергиево-Посадский район). Техника: скульптурная резьба. Специализация: деревянная игрушка; специфический вид богородской резной игрушки – «дергачи». Промысел возник в конце VI века. Единственный народный промысел,

не знавший упадка. Используется древесина липы, ольхи и осины. Тематика: сельские жители и различные животные, особенно медведь. Самая популярная игрушка – «Кузнецы», изображающая мужика и медведя, поочередно бьющих по наковальне. Эта игрушка стала символом промысла. Кадры мастеров готовятся в художественном училище в пос. Хотьково.

- Сергиев-Посад (г. Загорск, Московская обл.). Сергиево-Посадская классическая матрешка расписана гуашевыми красками и довольно спокойна по расцветке. Массовое производство матрешки с 1891 года в учебно-показательных мастерских под влиянием опыта мастерских Абрамцево.
- Село Полхов-Майдан (Нижегородская обл.): расписные игрушки из древесины (матрешки, птички-свистульки, коробки, шары, похожие на яблоко). Сюжеты: растения, пейзаж. Особенность: черный контур рисунка, выполненного анилиновыми красками. Матрешки из Полхов-Майдана отличаются несколько вытянутыми пропорциями, небольшой уплощенной головой. Основные специфические приемы местной лаконичной росписи, закрепленные в местных названиях: «цветы с наводкой» – цветочная роспись очерчена четким черным контуром; «цветы без наводки» – рисунок выписывается по фону без линейного контура; прием «под масло» – роспись масляными или нитрокрасками по глухому цветному фону; «пестрение» – простейшая кистевая роспись мазками или точками. Отличительные черты полхово-майдановской игрушки: овал лица с кудряшками волос, платок ниспадает с головы; на голове изображен трилистник розана, передник заменен овалом и заполнен цветочной росписью. В цветочном орнаменте используются пышные розы, георгины, колокольчики, цветки и ягоды шиповника.
- Село Крутец (Нижегородская обл.): в сложившуюся традицию Полхова-Майдана крутецкие мастера привносят незначительные

изменения: их матрешки по форме более округлы; в росписи посудных изделий предпочтение отдается сюжетным мотивам.

- Город Семенов (Нижегородская обл.). Выточенная на токарном станке заготовка («белье») схожа с загорской игрушкой, но отличается зауженностью внизу. Первые два этапа: грунтовка клейстером и наводка – характерны для всех видов деревянных игрушек. Следующий этап – наводка черной тушью. Отличительная черта семеновской лакированной матрешки – кайма на платке с цветочными бутонами, пышные розы, колокольчики, колоски на сарафане. Характерна роспись анилиновыми прозрачными красками желтого, красного, малинового, зеленого, фиолетового цветов.
- Киров (Вятка). Народный промысел датируется началом XX века; новый этап его развития связан с организацией в 1937 году в деревнях Вахрино и Овчарное первого объединения кустарей – артели «Прогресс» (ныне ЗАО «Сувенир», Киров), в которой особое внимание уделяют в создании сувенирной продукции творческому соединению современных технологических приемов с местной народной традицией оформления вятских матрешек. Отличительная черта кировской (вятской) матрешки: узоры из соломки. Для росписи традиционной трехпредметной матрешки использовались масляные краски; сейчас разрабатываются новые образцы изделий с применением современных технологий росписи (поталь, акварель, акрил). С начала 1970-х годов изготавливаются 14- и 15-предметные наборы, расписанные гуашевыми красками. Новое направление: авторские изделия, матрешки-укладки, матрешки-неваляшки.

Историко-культурное, художественно-эстетическое, воспитательное значение народной игрушки в сохранении культурного наследия в общенациональном и региональном масштабе. Возникновение и развитие художественных артелей на базе местных народных промыслов; их роль в

сохранении традиций народной эстетики и особенностей художественных ремесел; влияние современного художественного языка и технологий на эволюцию промысла; авторские изделия и местная народная традиция.

Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского

Раздел 2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Вопросы для семинарских занятий:

Происхождение художественных ремесел и их место в системе видов декоративно-прикладного искусства.

Синтез индивидуального и коллективного, эстетического и технологического в художественных ремеслах.

Исторические и художественно-технологические этапы развития ремесел.

География центров развития художественных ремесел и промыслов.

Классификация видов декоративно-прикладного искусства и художественных ремесел.

Исторический опыт возрождения художественных ремесел и промыслов в конце XIX и в течение XX веков.³⁶

Современные проблемы развития художественных ремесел и народных промыслов.

Художественная обработка дерева: резьба, роспись, плетение, обработка бересты. Эстетические особенности и технические приемы.

Народные промыслы резьбы по дереву: история возникновения, географические центры. Стилистические особенности; техники; специализация.

Народные промыслы росписи по дереву: история возникновения, географические центры. Стилистические особенности; техники; специализация.

Художественная обработка дерева: лаковая миниатюра. Центры промыслов лаковой миниатюры. Формально-стилистические характеристики.

Плетение из ивового прута, лыка; лубок, береста. Географические центры развития промысла, особенности формирования.

Художественная обработка кости: резьба и гравировка. Классификация промыслов. Техники, специализация, ассортимент изделий.

Ткачество и художественные промыслы по тканям: классификация видов, функции, техники.

Художественные промыслы по тканям: вышивки. Виды и техники вышивок. Стилистические приемы: сюжеты, образы, мотивы, цветовое решение.

Художественные промыслы по тканям: ручное узорное ткачество.

Художественные промыслы: кружевоплетение. Стилистические приемы: сюжеты, образы, мотивы, цветовое решение.

Художественные промыслы по тканям: узорное вязание.

Художественная набойка на ткани: технологические и художественные особенности.

Художественные промыслы по металлу. Предметы декоративно-прикладного искусства из металла.

Художественные промыслы по металлу: виды художественной обработки металла, исторически сложившиеся центры.

Художественные промыслы по металлу: виды декоративной росписи на металле.

Камнерезные художественные промыслы.

Художественные керамические промыслы: виды традиционной керамики; функциональное назначение и художественные характеристики керамики; технические приемы.

Центры художественной керамики в России. Своеобразие изобразительных и технологических приемов.

Истоки русского изразцового производства: центры, этапы развития производства, стилистические особенности.

Русская народная традиционная игрушка: центры изготовления деревянной и глиняной игрушки. Стилистическое и технологическое разнообразие приемов.

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов

Структура самостоятельной работы:

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа) по дисциплине «Музеи мира» предполагает:

Изучение учебной программы, установление связи с ранее полученными знаниями, выделение наиболее значимых и актуальных проблем, на изучении которых следует обратить особое внимание и др.

Подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, семинарским, занятиям и др.) и выполнение соответствующих заданий; Прослушивание лекций, осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и краткая запись. Своевременная доработка конспектов лекций.

Самостоятельную работу над отдельными темами учебной дисциплины в соответствии с учебно-тематическими планами;

Подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы по учебным дисциплинам.

Выяснение наиболее сложных, непонятных вопросов и их уточнение во время консультаций.

Подготовка к семинарским, практическим занятиям, экзаменам и зачетам. Активная познавательная деятельность в ходе их проведения.

Выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных учебной программой.

Создание мультимедийных презентаций по изучаемым темам в соответствии с предлагаемым преподавателем планом; внесение в нее ключевых для данной темы понятий, списка литературы по изучаемой теме;

Написание рефератов, контрольных, курсовых, написание рефератов, докладов, эссе, выполнение письменных контрольных и курсовых работ.

Подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к комплексным экзаменам и зачетам, и сдача зачетов и экзаменов.

Выполнение научной работы, участие в научных исследованиях, проводимых в масштабе университета в рамках студенческого научного общества, в студенческих научных обществах, кружках, семинарах и др.

Систематическое чтение периодической печати, поиск и анализ дополнительной информации по учебным дисциплинам.

Общественная работа в институте, на факультетах в качестве старост, членов студенческих советов, другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой вузом, факультетом или кафедрой.

Просмотр и прослушивание телевизионных и радио передач, видео- и кинофильмов, посещение театров, музеев, выставок в интересах освоения дисциплины.

Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение студентами следующих этапов:

определение цели самостоятельной работы;

конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи;

выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей и средств для ее решения);

планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной работы по решению задачи;

реализация программы выполнения самостоятельной работы.

Содержание самостоятельной работы:

Одним из важных компонентов самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с литературой (источникам, научной, учебно-методической). Самостоятельный подбор литературы осуществляется при подготовке к семинарским, практическим занятиям, при написании контрольных курсовых, дипломных работ, научных рефератов, тестировании и т. д.

Прежде чем приступить к освоению теоретической научной литературы, рекомендуется ознакомление с учебно-методической литературой, пособиями, справочной литературой, тематическими словарями, энциклопедиями.

Методика поиска необходимой учебной и научной литературы:

Одним из условий успешного обучения в высшем учебном заведении является умение студентов подобрать литературу, соответствующую для выполнения учебных заданий и научной работы. Существует несколько способов определения списка необходимой литературы:

Ознакомление со списком литературы, рекомендованной в программах учебных дисциплин к изучению по соответствующей теме или разделу учебной дисциплины.

Ознакомление в научной и учебно-методической литературе с ссылками на различные литературные источники и приводимыми списками литературы по раскрываемой в книге проблеме.

Ознакомление с наиболее полным списком литературы по соответствующей проблеме в диссертациях, которые хранятся в диссертационном зале ЗНБ СГУ, Российской Государственной библиотеки.

Ознакомление с публикацией в последних номерах журналов с перечнем всех статей, опубликованных в данном журнале в течение года.

Поиску необходимой литературы существенно помогут различного рода библиографические указатели и пособия. Основные среди них:

«*Книжная летопись*», которая издается с 1907 года. Она выходит 52 раза в год в виде основного и дополнительного выпусков. В основном выпуске указываются книги, монографии брошюры, рекомендованные для широкого распространения, а в дополнительных - методическая и специальная литература;

«*Книги России*», издается с 1927 года (ранее назывался «Ежегодник книги СССР»). Он содержит сведения о книгах и брошюрах вышедших в течение года;

«*Летопись журнальных статей*», издается с 1926 года еженедельно и учитывает в систематическом порядке публикации в научных, литературно-художественных журналах, трудах, ученых записках, а выборочно - из научно-популярных, массовых изданий.

«*Летопись рецензий*», издается с 1935 года ежемесячно. Отражает рецензии в журналах и газетах на отечественные и зарубежные издания;

«*Летопись газетных статей*», издается с 1936 года еженедельно и описывает наиболее важные публикации в центральных газетах;

«Книжное обозрение» - еженедельная газета, сообщает оперативные сведения об издаваемых в данное время книгах, брошюрах, научного, учебного, художественного и другого характера;

Библиографические издания Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН): библиографические указатели, реферативный журнал и аналитические обзоры. Библиографические указатели, например, содержат сведения о новой литературе по социальным и гуманитарным наукам. Выпускается несколько серий: «Экономика», «Философия и социология», «Государство и право», «Религоведение» и др.

Существуют и другие библиографические указатели, сборники, которые помогут студентам подобрать интересующую их литературу. При этом важно точно и без ошибок переписать в тетрадь или на карточку фамилию и инициалы автора, полное название книги, статьи, где издана, издательство, год издания, количество страниц (в том числе и номер журнала, страницы, на которых опубликована статья).

Форма ведения записей может быть разнообразной и зависеть от целей и задач усвоения конкретного материала:

План – основа будущей письменной работы, определяющая концептуальную последовательность изложения материала, его логику.

Выписки - фрагменты текста, содержащие в себе содержательную квинтэссенцию прочитанного.

Тезисы - сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже опровергающей) форме.

Аннотация - краткое изложение основного содержания исходного источника информации, дающее о нем обобщенное представление.

Резюме - краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов.

Конспект - сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему.

Для работы над конспектом следует: определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной мере способствует письменное ведение плана по ходу изучения оригинального текста; в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и последующую запись наиболее существенного содержания оригинального текста - в форме цитат или в изложении, близком к оригиналу; выполнить анализ записей и на его основе - дополнение записей собственными замечаниями, и заимствованными из других источников материалами и т. п.; завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей оригинального текста, а также общих выводов.

Существует несколько разновидностей конспектов, которые можно условно разделить на плановые (план-конспекты), текстуальные, свободные и тематические.

Плановый конспект (план-конспект) составляется на основе созданного плана. Каждый вопрос плана раскрывается необходимой информацией в виде цитат, таблиц, схем или свободно изложенного текста. Если какой-то пункт плана не требует дополнений и разъяснений, то его можно не сопровождать дополнительной информацией. Короткий план-конспект - незаменимое пособие в тех случаях, когда требуется подготовить доклад, выступление или ответ по какой-либо проблеме.

Текстуальный конспект представляет собой набор цитат, связанных друг с другом логическим переходом. Такой конспект является источником дословных высказываний автора. Он помогает выявить и проанализировать спорные моменты. Данный вид конспектирования целесообразно использовать для сравнительного анализа различных точек зрения, высказанных разными авторами по одной проблеме. Написание текстуального конспекта требует определенных умений быстро и правильно определить главную мысль текста, подобрать выражающую ее цитату.

Свободный конспект сочетает в себе выписки, цитаты, собственные формулировки. Часть текста может быть представлена в виде структурно-логических схем, рисунков, таблиц. Составление такого конспекта развивает способность кратко формулировать собственные мысли, обосновывать и аргументировать основные положения текста, способствует изучению учебного материала, расширению активного запаса слов.

Тематический конспект разрабатывается для углубленного изучения и осмысления узко специализированного вопроса или темы. Особенность такого конспекта в том, что он не отображает всего содержания прочитанного материала одного или нескольких источников. Студент обычно делает записи только тех положений, которые имеют непосредственное отношение к изучаемому им вопросу. Составление тематического конспекта помогает всесторонне обдумать интересующую проблему, проанализировать имеющиеся точки зрения на ее решение, активизировать собственные знания по данной теме.

Тематика рефератов, мультимедийных презентаций для самостоятельной работы:

1. Жостовская роспись: история возникновения и развития промысла; технологические и стилистические особенности.
2. Филимоновская игрушка: история возникновения и развития промысла; технологические и стилистические особенности.

3. Богородская игрушка: история возникновения и развития промысла; технологические и стилистические особенности.
4. Каргопольская глиняная игрушка.
5. Дымковская игрушка.
6. Хохломская роспись.
7. Палехская миниатюра.
8. Городецкая роспись.
9. Мстёрская миниатюра.
10. Холуйская миниатюра.
11. Гжельская керамика.
12. Ковка, литье, чеканка, филигрань и зернь как основные виды традиционной художественной металлообработки.
13. Узорное ткачество: основные центры и технологии.
14. Древнерусское шитье: основные центры и технологии.
15. Крестецкий и заонежский вышивальные промыслы.
16. Русские монастыри как крупные центры художественного женского рукоделия.
17. Прялочные промыслы.
18. Гончарное и изразцовое производство.
19. Промыслы резьбы пряничных досок.
20. Набойка: основные центры и технологии, влияние на кустарное и промышленное производство тканей (на примере Павлова Посада).
21. Вологодское кружевоплетение.
22. Вятский кружевной промысел.
23. Ростовская финифть.
24. Предприятия художественных промыслов и их размещение на территории России.
25. Специфика художественных промыслов как отраслей специализации.

26. Сохранение народных художественных промыслов и перспективы их развития.
27. Географические центры художественных промыслов.
28. Техничко-технологические особенности промыслов.
29. Влияние художественной промышленности XXVII –XX вв. на эволюцию художественных промыслов.
30. История коллекционирования предметов декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов.
31. Музеи народного искусства.

Вопросы к зачету:

1. Исторические корни художественных промыслов России.
2. Связь среды обитания и материальной культуры со спецификой возникновения промысла.
3. Ремесла: техники, технологии и инструментарий.
4. Этапы формирования крестьянских ремесел и промыслов.
5. Художественные ремесла по обработке дерева: резьба, роспись, плетение, обработка бересты.
6. Художественные ремесла по обработке дерева: Лаковая миниатюра.
7. Художественные ремесла по обработке металла.
8. Художественная обработка кости: резьба и гравировка.
9. Камнерезные художественные промыслы.
10. Ткачество и художественные промыслы по тканям: вышивки, шитье. Кружевоплетение, узорное вязание.
11. Художественная набойка на ткани.
12. Художественные керамические промыслы.
13. История изготовления изразцов в России.
14. Русская народная традиционная игрушка.

Список рекомендуемой литературы:

Основная литература:

Рассел Джесси. Абашевская игрушка. М.: Книга по требованию. - 2013.

Бобринский А. Народные русские деревянные изделия. Предметы домашнего, хозяйственного и отчасти церковного обихода. М.: Издательство В. Шевчук. – 2011.

Баранова С. Русский изразец. М.: МГОМЗ. - 2011.

Ивановская В. Русский народный орнамент. М.: Издательство В. Шевчук. – 2010.

Каулен М. Музеефикация историко-культурного наследия России. М.: Этерна, 2012.

Древо жизни: Выставка в рамках Всероссийского фестиваля декоративно-прикладного и народного искусства, 12 мая – 12 июня 2012 года / Министерство культуры РФ, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Ассоциация художников декоративных искусств МСХ; куратор Л. Н. Глушкова. – [Москва]: Бюро Мир полиграфии, 2012. – 32 с.: цв. ил.

Роденков А., Лихолат К. Изразцовые печи Выборга. СПб.: Остров, 2013.

Русские художественные промыслы / под ред. М. Шинкарук, Л. Киселева, О. Блинова. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель. – 2010.

Ситцевая Россия: Каталог выставки / Министерство культуры РФ, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. – Москва : Интербук-бизнес, Тип. «КЕМ», 2010. – 160 с.: цв. ил.

Юрова Е. Старинные узоры для вышивания. Обзор за 400 лет и энциклопедия вышивки XVIII века. М.: Этерна, 2010.

Российский форум меценатов / Министерство культуры РФ, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. – Москва: ФГОУ ВПО МГАУ, 2011. – 44 с.

Связь времен. Выставка частных коллекций / Министерство культуры РФ, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. – Москва : Сканрус, 2011. – 160 с.: ил., цв. ил.

Деревянная культовая скульптура. Проблемы хранения, изучения, реставрации. Междунар. научно-практич. конференция (Москва, 25 – 26 октября 2010 года) / Министерство культуры РФ, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. – Москва : ФГОУ ВПО МГАУ, 2011. – 240 с.: ил.

Шинкарук М. Русские художественные промыслы. М.: Аванта+, 2011.

Энциклопедия ремесел, рукоделия, искусства и живописи. Полный справочник всех инструментов. М.: АСТ, 2010.

Дополнительная литература:

Андреева О., Бежина И. Комодные игрушки для любования // Народное творчество. – 2000. №2. – С. 46-47.

Акунова Л.Ф., Крапивина В. А. Технология производства и декорирование художественных керамических изделий. М., 1983.

Бакушинский А. В. Искусство Палеха. М., 1932.

Барадулин В. Основы художественного ремесла. М.: Просвещение, 1978.

Бардина Р.А. Изделия народных художественных промыслов и сувениры (Товароведение и организация торговли). М., 1990.

Беловинский Л.В. История русской материальной культуры. Ч. 1-2. М., 1995-1996.

Белов В. И. Лад. Очерки о народной эстетике: печники, гончары. М., 1982.

Бубнова Е. Старый русский фаянс / Old russian faience. М., 1973.

Бусева-Давыдова И.Л. Древнерусское жилище // Иск-во, 1996, №2.

Величко Н. Русская роспись. Техника. Приемы. Изделия. Энциклопедия. М.: Золотая библиотека увлечений. – 2014.

Воронов В. С., О крестьянском искусстве, М., 1972.

Воротнев В.А. Энциклопедия прикладного творчества. М., 2000.

Гжельские истории в записках коллекционера. Часть 1. Начала. — М.: Репроцентр М, 2004. — 356 с.

Горячева Н.А. Декоративно-прикладное искусство. – М.: Искусство, 1986. – 175 с.

Декоративно-прикладное искусство России и Западной Европы. М., 1994.

Жегалова С. Русская народная живопись. М., 1975.

Жегалова С., Жижина С., Попова З., Черняховская Ю. Пряник, прядка и птица Сирина. М., 1983.

Заварихин С.П. Валдай // Памятники Отечества, 1990. №2. С. 69-76.

Загорский историко-художественный музей-заповедник / Состав. Л. Калмыкова, О. Круглова, Т. Николаева, Л. Спирина, Л. Трускова; под ред. А. Янчук. – М.: Московский рабочий, – 1970.

Ивановская В. Геометрический орнамент. М.: Издательство В. Шевчук. – 2003.

Ивановская В. Орнамент стиля модерн. М.: Издательство В. Шевчук. – 2007.

Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. — М., 1990. Т.1. – 146 с.

Каплан Н.И., Митлянская Т.Б. Народные художественные промыслы: Учеб. Пособие. – М.: Высш. Школа, 1980. –176 с., ил.

Качаева М. Сокровища русского орнамента. М., 2008.

Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII – первой половине XX века. М., 1995.

Кондрашов А. Народное искусство России. Альбом. М.: Интербук-бизнес, - 2002.

Котова И., Котова А. Русские обряды и традиции. Народная кукла. М.: Паритет. – 2008.

Мазерина А., Орехова М. Добрым людям на загляденье. Домовая резьба Костромского края. СПб.: Северный паломник . - 2003.

Мадуров Д.Ф. Традиционное декоративное искусство и праздники чувашей. – М., 1965. – 244 с.

Максимович В.Ф. Народные художественные промыслы. М., 1992.

Мастера народного искусства и художественных промыслов. Каталог-справочник. - Чебоксары, 2004. – 26 с.

Меджитова Э. Д., Трофимов А. А. Чувашское народное искусство. — Чебоксары: ЧКИ, 1981. - 246 с.

Миловский А.С. Народные промыслы: Встречи с самобытными мастерами. М.: Мысль. – 1994. – 398 с.

Моран А. История декоративно-прикладного искусства. – М.: Искусство. – 1982. – 577 с., ил.

Мордва. Очерки по истории, этнографии и культуре мордовского народа. Саранск, 2004.

Музей - заповедник в Загорске / Состав. Л. Калмыкова, О. Круглова, О. Кувшинникова, Г. Макаровская,; под ред. Л. Суворова. – М.: Московский рабочий. – 1975.

Музеология / Отв. Ред. В.В. Минаев. М.: РГГУ, 2002.

Немцова Н.И. Исследование и реставрация русских изразцовых печей XVII-XVIII вв. М, 1989.

Николаев В.В., Иванов-Орков Г.Н., Иванов В.П. Чувашский костюм от древности до современности. М., 2002.

Орнамент всех времен и стилей: В 2 т. / Под ред. О. Расинэ. – М., 2004. – 245 с.

Орнамент. – М.: Директмедиа Паблишинг, 2003. – 312 с.

Померанцев Н. Русская деревянная скульптура. Л.: Советский художник, 1967.

Попов Г., Рындина А.. Живопись и прикладное искусство Твери XIV- XVI века. М.: Наука, - 1979.

Попова О.С., Каплан Н.И. Русские художественные промыслы. – М.: Знание, 1984. – 144 с.

Прикладное искусство Западной Европы и России. СПб., 1999.

Разина Т., Художественные промыслы Подмосковья, М., 1982.

Разина Т.М. Русское народное творчество. Проблемы декоративного искусства. М., 2008. – 542 с.

Рогов А. Народные мастера. М.: Молодая гвардия, - 1982.

Русская деревянная игрушка. М.: Художник РСФСР, - 1968.

Русский народный орнамент. Выпуск 1. Шитье, ткани, кружева / под ред. И. Суслвой. – М.: Golden Books, 2008.

Рыбаков Б. Русское прикладное искусство X-XIII веков / Russian Applied Art of Tenth-Thirteenth Centuries. М.: Аврора, - 1970.

Семенова Т. Художники Полховского Майдана и Крутца. М.: Советский художник, - 1977.

Серебренников Н. Пермская деревянная скульптура. М., 1967.

Скворцов А. Русская народная пропильная резьба. М., 1984.

Смолицкий Б. Г., Скавронская Т. Н., Художественные промыслы России, М., 1989.

Соболев Н. Русская народная резьба по дереву. СПб.: Сварог и К. – 2000.

Соколова И. Русская деревянная скульптура XV-XVIII веков. Каталог. М., 2003.

Станицкий А. В., Народные художественные промыслы СССР. М., 1983.

Сухова О. Сокровища Муром. М.: ВиТ-принт, - 2012.

Тангибердиева З. И., Варваров В. М. , Художественные промыслы РСФСР, М., 1959.

Тарановская Н., Мальцев Н. Русские прялки \ Russian Distaffs. М.: Аврора.- 1970.

Трофимов А.А. Чувашская народная культовая скульптура. Чебоксары, 1993. - 237 с.

Уроки народной культуры: Традиционная одежда. М., 2007.

Уткин П.И., Королева Н.С. Народные художественные промыслы. – М.: Высш. Школа, 1992. – 159 с.

Хохлова Е. Скопинское гончарство // народное творчество. – 1997. - №6. – С.38-40.

Художественные промыслы и игрушка, М., 1973.

Чернихов Я. Орнамент. Композиционно-классические построения. М.: Сварог и К. - 2007.

Чуваши: Этническая история и традиционная культура. М., 2000.

Шангина И.Н., Соснина Н.Н. Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия. СПб., 1999.

Эстетические основы народных художественных промыслов. М., 1992.

Ювелирные изделия. СПб., 2000.

Юрова Е.С. Старинные русские работы из бисера. М., 1995.

Якушева М. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму. М.: МГХПУ им. С.Г. Строганова, 2009.

Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского