МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГИИ

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
_____ / М. М. Ахмедагаев /
«29 » августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Народные художественные промыслы народов Северного Кавказа

Направление подготовки
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

направленность (профиль)
«Этномузыкология»

Квалификация
Этномузыколог. Преподаватель.
Руководитель творческого коллектива.

Форма обучения **– очная**

Срок обучения
очная форма **- 4 года**

Нальчик
2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины являются: знакомство студентов с народными художественными промыслами региона, развитие и формирование духовной культуры личности студентов, приобщение к общечеловеческим ценностям, формирование национального самосознания через овладение национальным культурным наследием.

Задачи дисциплины: формирование навыков искусствоведческого анализа произведений; освоение таких понятий теории народного творчества, как традиция, коллективность, вариативность, средства художественной выразительности, художественный образ, художественный метод и стиль, синкретизм; формирование аналитического мышления, освоение научно-исследовательских методов работы, изучение широкого круга информационных источников; формирование целостного представления о народных ремеслах и промыслах Северного Кавказа;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина входит в блок Б1.В.В.07 (элективные дисциплины).

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных **компетенций**:

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

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; национально-культурные особенности искусства различных стран (УК-5).

Уметь адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп (УК-5)

Владеть развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры (УК-5).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Очная форма обучения				
Общая трудоемкость	3	108	1	
Аудиторные занятия		36		
Самостоятельная работа		72		

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/ тем дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации *(по семестрам)*
			Лекции	Семинарские занятия	СРС	
1	Исторические предпосылки развития ремесел. Народное и декоративно-прикладное творчество в системе ценностей культуры. Народные художественные промыслы	1	2	1	6	
2	Принципы системного анализа изделий народных художественных промыслов	1	1		6	
3	Орнамент как единый язык народного декоративно-прикладного творчества.	1	2	1	6	
4	Художественная обработка дерева	1	2	1	6	
5	Художественная обработка камня.	1	1	1	6	
6	Производство художественной керамики	1	2	1	6	
7	Художественные изделия из рогоза, тростника	1	2	1	6	Тестирование
8	Ручное ковроткачество	1	2	1	6	
9	Костюм народов Северного Кавказа	1	2	1	6	
10	Золотошвейное искусство народов Северного Кавказа.	1	2	1	6	
11	Художественная обработка металла.	1	2	1	8	
12	Возрождение и развитие традиций прикладного искусства в творчестве народных мастеров Северного Кавказа	1	2	1	6	
13	Обзорная лекция по народным промыслам в Национальном краеведческом музее (г.Нальчик).	1	2	1	6	
Всего по дисциплине – 108 ч.*			24	12	74	Зачет

***** в том числе контактная работа – 38 ч. – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке презентации или реферата, посещение музеев, встречи с мастерами ДПИ, зачет.

Содержание дисциплины

Раздел I. Теоретические аспекты изучения народных художественных промыслов

Введение. Исторические предпосылки развития ремесел.

Народное декоративно-прикладное творчество – как результат деятельности многих мастеров. Роль ДПИ в жизни человека, его исторические корни. Единство эстетического и функционального начал при формировании предметной среды, окружающей человека. Влияние традиций, образа жизни на развитие художественных ремесел. Различие между художественной промышленностью и народными художественными промыслами.

Статус народного мастера, преемственность мастерства.

Народное и декоративно-прикладное творчество в системе ценностей культуры

Народное и декоративно-прикладное творчество как неотъемлемая часть художественной культуры. Произведения прикладного искусства и художественные традиции нации, миропонимание, мировосприятие и художественный опыт народа и его историческая память. Законы развития народного и декоративно-прикладного творчества и их взаимодействие с другим типом творчества - искусством профессиональных художников.

Два направления народного и декоративно-прикладного творчества: городское художественное ремесло и народные художественные промыслы. Основные примеры традиционных художественных промыслов.

Народный мастер. Понятие "мастерство". Творческие способности мастера. Главные принципы народного творчества - повтора, вариации и импровизации.

Народные художественные промыслы

Понимание народного прикладного творчества как живого. Отличительные особенности традиционных художественных промыслов Северного Кавказа.

Ценность произведений народного прикладного творчества. Духовная значимость предметов народного прикладного творчества. Историческая связь времен. Национальные художественные традиции – как живой родник современной художественной культуры.

Народный костюм как наиболее яркое проявление народного прикладного творчества.

Зависимость орнамента от назначения изделия.

Орнамент как единый язык народного декоративно-прикладного творчества.

Понятие орнамента и его классификация по видам. Орнамент как образный язык народного искусства, объединяющий произведения в единый ансамбль.

Функции орнамента: космологическая, семантическая, эстетическая.

Происхождение орнамента, древнейшие мотивы геометрического орнамента и их символическое значение. Бытование древнейших мотивов геометрического орнамента в произведениях декоративно-прикладного искусства.

Растительный орнамент. «Древо жизни» как развитый вариант растительной орнаментики. Символика данного мотива.

Образы зооморфного орнамента.

Принципы системного анализа изделий народных художественных промыслов

Основные искусствоведческие понятия, связанные с системным анализом произведений народных художественных промыслов:

- назначение;
- способ изготовления (в том числе инструменты и приспособления);
- способ оформления;
- материал (понятия его текстуры, фактуры, пластичности, прозрачности и др.);
- колористика (понятия цветовой гаммы, спектра, смешения цветовых тонов, разбеливания, затемнения, хроматических и ахроматических цветов, светлоты, тона, насыщенности, наступающих и отступающих цветов, тяжелых и легких, теплых и холодных, цветовой гармонии);

- орнаментика (орнаментальный узор и мотив; виды орнамента: геометрический, растительный, орнитоморфный, зооморфный, антропоморфный, элиграфический; свойства орнамента: устойчивость во времени, повторность, ритм, симметрия; классификация орнаментики: по способу исполнения, по выбору мотивов и др.);

- пластика и конструкция (статичность, динамичность);

- архитектоника (виды композиции: плоскостная, пространственная; приемы контраста и нюанса в композиции);

- идейно-образное содержание, тематика;

Символика образов и художественно-выразительных средств в произведениях народного декоративно-прикладного творчества.

Раздел II. Виды народных художественных ремесел Северного Кавказа

Художественная обработка дерева

Основные виды и промыслы по обработке дерева. Деревянная утварь. Виды деревянной утвари. Мерное назначение деревянной утвари. Резная деревянная посуда, символика формы и дизайна. Изделия из кизила, боярышника, абрикоса и других пород деревьев, инкрустированные унцукульской насечкой металлом. Преобладание в резьбе по дереву растительного орнамента, а так же солярные мотивы - разнообразные круги, розетки.

Художественная обработка камня.

Художественные изделия из камня, кости, рога. Их своеобразие, художественные особенности ремесла. Специфика материалов. Развитие промысла по художественной обработке камня на Северном Кавказе. Мемориальная и надгробная скульптурография.

Производство художественной керамики

Производство художественных керамических изделий – часть древнейшего гончарного промысла, распространенного по всему Северному Кавказу. Особенности керамики как материала. Балккарская керамика с тонкой графической росписью.

Кустарное и ремесленное производство керамики. Промышленное, массовое производство керамики. Бытовая керамика. Декоративная керамика. Основные приемы декорирования в керамике. Покрытие глазурью с геометрическим или растительным орнаментом.

Художественные изделия из рогоза, тростника

Народные промыслы из рогоза и тростника. Солнце, земля, вода - простые понятия, запечатленные на живом, золотисто-теплом полотне, придают изделию художественно-эстетическое качество. Технология производства, размерные признаки. Функциональное применение. Крупные циновки (арджаны).

Ручное ковроткачество

Техника изготовления ковров. Ковры Дагестана. По характеру узоров и технике исполнения все ковры можно разделить на три основные группы: ворсовые, безворсовые и войлочные. Балкарские войлочные ковры - кийизы и их узоры: прямолинейно-геометрические узоры на ала-кийизах (войлок с вкатанными узорами), стилизованные фигурки человека и животных, спирали, символические изображения лука, Солнца, звезд на жыйгъыч-кийизах (войлок с нашитыми узорами), растительные узоры на бичген-кийизах (с инкрустированными узорами)

Костюм народов Северного Кавказа

Одежда. Метрология ткани и костюма. Типология костюма. Этнические варианты. Элементы украшения костюма. Семиотика костюма и его деталей. Классификация костюма по региональному критерию, социальному положению, по половому признаку и т.д. Головной убор как знаковый атрибут костюма.

Золотошвейное искусство народов Северного Кавказа.

Шитье золотом - наиболее высокоразвитый традиционный вид народного ремесла Северного Кавказа. Значение вышивки и элементов украшения. Орнамент на основе характерного сочетания тонкой линии, выложенной галуном или шнуром, с крупными пятнами (круги, ромбы, треугольники, трилистники, роговидные завитки и др.) в целостно завершенной композиции. Гармоническая взаимосвязь между узорами и фоном украшаемого предмета.

Художественная обработка металла.

Многообразие традиций, воплощенных в современных промыслах по художественной обработке металла. Изделия домашней утвари из меди, изделия из мельхиора.

Серебро с чернью Унцукуля. История промысла, его истоки и традиции, ассортимент. Развитие лучших черт гравировки с чернью: выразительность силуэта изображения, декоративность рисунка, тонкость и изящество линий.

Кубачи - ювелирный центр Дагестана. Художественные изделия с чернью со знаменитыми кубачинскими узорами: "ветвь", "мархарай". Разнообразие технических приемов. Искусство изготовления чеканных изделий Гоцатля.

Производство холодного оружия, украшенного гравированным узором с позолотой. Технические приемы декорировки: травление, насечка золотом и серебром, воронение.

Возрождение и развитие традиций прикладного искусства в творчестве мастеров Северного Кавказа

Адыгея: З. Гучев (узорное плетение циновки), Ася Еутых (первая женщина-ювелир в истории прикладного искусства республики), Р. Хуажев (деревообработка), Ю. Сташ (национальный костюм, золотое шитье, аппликация); Кабардино-Балкария: Малина Кушхова (первая женщина-ювелир в истории кабардинского прикладного искусства), Х. Кумыкова (узорное плетение арджанов), Г-А.Ю. Юзбашев (чеканка); Северная Осетия: Д. Цораев (резьба по дереву), А. Икаев (чеканка) и др.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен информацией, совместная работа над учебным материалом. В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются презентационные материалы с использованием медиаоборудования. Наряду с лекционными и семинарскими занятиями особое внимание уделяется непосредственному знакомству студентов с произведениями народного декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов путем изучения музейных коллекций, непосредственного знакомства с сегодняшней жизнью промыслов с помощью экскурсионных поездок, посещения выставок. Проведение семинара осуществляется в форме собеседования, в ходе которого преподаватель определяет степень самостоятельности сбора дополнительного материала и выполнения работы, глубину освоения студентом теоретического материала, умение анализировать и обобщать экономическую информацию, умение вести дискуссию и аргументировано отстаивать свою позицию.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала рабочей программы. Уровень знании значительно оптимизирует система подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов изучаемых дисциплин. Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские

занятия, тестирование, дискуссия, подготовка выступлений на НСО и написание самостоятельных письменных работ, обобщающих определенный тематический раздел.

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

Подготовка к каждому практическому занятию должна начаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту можно самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно).

При подготовки к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы.

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др.

Тема доклада (задания) должна соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft PowerPoint. Четко сформулировать цель презентации. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала студентами обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям во время сессии. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне выполненных самостоятельных работ, тестовых заданий. Самостоятельное изучение теоретического материала по данной дисциплине включает в себя: 1) текущую работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лекций и учебной литературы; 2) углубленный анализ научно-методической литературы, вынесенной на самостоятельную проработку (конспектирование, реферирование литературы, аннотирование статей, монографий и т.д.); 3) подготовку к практическим и семинарским занятиям; 4) подготовку к зачету (подготовка проекта).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие познавательной самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, развития исследовательских умений.

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют основным его темам. Изучение курса предполагает выполнение следующих работ:

- поиск источников информации по заданной теме;
- изучение литературы по проблемам курса;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- подготовку к контрольным работам;

Тестирование. Активное средство текущего контроля, организованное как список вопросов, содержащий различные варианты ответов и ориентированное на проверку и систематическую оценку знаний бакалавров по темам / разделам дисциплины.

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме.

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, организованное в форме диалога, в ходе ассистенты-стажёры обсуждают проблемные вопросы, заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом. Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении о системе оценочных средств.

Примерные тесты:

Народные промыслы это ... а) духовная и материальная культура русских в её традиционном и внепрофессиональном аспекте б) форма народного творчества, в которой отчетливо прослеживаются русские традиционные нравы, зародившиеся много веков назад в) художественная коллективная творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения, идеалы	Скань — это ... а) народный промысел художественной росписи металлических подносов, существующий в деревне б) ажурные или напаянные на металлический фон узоры из тонкой золотой, серебряной или медной проволоки, гладкой или свитой в верёвочки, также с дополнением зерни (маленьких серебряных или золотых шариков) и эмали? в) морозный рисунок на окнах
Выделите основные специфические свойства народного художественного творчества: а) Синкретизм, б) Традиционность, в) Вариативность, г) Письменность	Предмет или изобразительный знак, имеющий охранительное значение: а) оберег б) образ в) орнамент
Слово декор в переводе с латинского языка означает: а) ткань б) форма в) украшать г) конструкция	Что такое орнамент? а) постановка из нескольких предметов б) узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов в) общее понятие, отражающее наиболее существенные свойства и связи явлений мира искусства г) это совокупность произведений какого-либо направления художественного творчества

Украшение из кусочков различного материала (дерева, перламутра, полудрагоценных камней), врезанные в поверхность украшаемого предмета: а) мозаика б) витраж в) инкрустация	Народный мастер декоративно-прикладного искусства ориентируется на а) Интуицию б) Традицию в) Эстетику г) Оригинальность
Орнамент, мотив которого представляет стилизованные изображения представителей животного мира а) Антропоморфный б) Растительный в) Зооморфный г) Тератологический	

Контрольное задание (исследовательский проект в форме презентации)

Примерные проектные исследовательские задания по истории ремесел:
Профессии, связанные с данным промыслом.
Изделия (старое и новое).
История промысла (интересные и увлекательные факты, события, случаи).
Ведущие мастера промысла (биография или изделия отдельных мастеров).
Основные центры ремесла (география: карты, схемы, пути, особенности местности).

Перечень тем проектов по истории ремесла *(направления в изучении):*
Керамика (посуда, игрушка, мелкая пластика).
Текстиль (плетение, ткачество, вязание, вышивка, роспись).
Мех и кожа (меховая мозаика, художественные обработки кожи).
Дерево (резьба, выжигание, роспись, долбление, мебель и посуда, постройки).
Кап и древесные наросты.
Плетение из природного материала (куга, камыш, солома, пенька и т.д.).
Художественная обработка металла (ковка, литье, ювелирное искусство, скань, чернение, выколотки, эмали).
Кость и косторезное искусство.

Критерии оценивания исследовательского проекта при его защите
Самостоятельность в поиске информации по теме проекта.
Актуальность, новизна, познавательность содержания проекта.
Полнота раскрытия содержания индивидуальной части проекта и самого проекта.
Содержание проектной папки: полнота и соблюдение авторских прав.
Оформление проекта (лаконичность изложения; визуальная подача, с учетом композиционного оформления и цвета; интересная идея проекта).
Защита проекта: умение ответить на вопрос и доказать свою точку зрения.

Критерии промежуточной оценки знаний и умений студентов по дисциплине:

Зачтено - если студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

Не зачтено - если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических задач.

Самостоятельная работа

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с самостоятельным изучением учебного материала и конспектированием первоисточников. Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

− получение, обработка и сохранение источников информации;

− логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного направления, ведения научных дискуссий;

− развитие навыков работы с разноплановыми источниками;

Контроль выполнения учебной работы является, контрольное задание, тестирование, реферат на предложенные темы и экзамен по дисциплине.

Примерные темы рефератов

2. Маска на Северном Кавказе.
3. Растительный орнамент «Древо жизни» на Северном Кавказе.
4. Художественная керамика на Северном Кавказе.
5. Художественные изделия из рогоза и тростника на Северном Кавказе.
6. Головной убор как знаковый атрибут костюма на Северном Кавказе.
7. Унцукульское мастерство.
8. Искусство чеканных изделий Гоцатля.
9. Взаимосвязь узора и фона украшаемого изделия у народов Северного Кавказа.
10. Стрела в свадебном и похоронном обрядах народов Северного Кавказа.
11. Семантика красного цвета в традиционной культуре народов Северного Кавказа
12. Изображение зооморфных символов в орнаментах народов Северного Кавказа.
13. Солярные знаки в геометрическом орнаменте народов Северного Кавказа.
14. Семантика куклы народов Северного Кавказа.
15. Художественная вышивка народов Северного Кавказа.
16. Образы мифологии в декоративно-прикладном творчестве народов Северного Кавказа.
17. Народный мастер как носитель традиций.
18. Центры художественной керамики, гончарства на Северном Кавказе.

Примерные вопросы для зачета

1. Понятие «народное декоративно-прикладное творчество», «народные художественные промыслы», «народные ремесла».
2. Российские и международные законодательные акты, проекты, программы сохранения традиций народного декоративно-прикладного творчества и поддержка самобытных народных мастеров.
3. Проблемы народного декоративно-прикладного творчества в трудах крупнейших исследователей народного искусства П.Богатырева, В.Василенко, В.Воронова, м. Некрасовой, В. Стасова и др.
4. Народное декоративно-прикладное творчество как особый тип художественного творчества; его взаимодействие с профессиональным (академическим) искусством.
5. Народный мастер как носитель традиций.
6. Связь народного декоративно-прикладного творчества с культурно-историческими традициями этноса, природой его обитания, трудом и бытом.
7. Функции народно-прикладного искусства: синкретичность, ансамблевое единство, коллективность, традиционность и вариативность как сущностные характеристики народного декоративно-прикладного творчества.
8. Функции народно-прикладного изделия: синтез пользы, целесообразности и красоты в произведениях народного декоративно-прикладного творчества.

9. Понятие орнамента, как части декора различных предметов, неразрывно связанной с поверхностью. Многогранность содержания орнамента: символика, мотивы, композиционная основа.
10. Архаические прототипы геометрических орнаментов: солярные знаки, круги, ромбы, кресты, квадраты в геометрическом орнаменте народов Северного Кавказа.
11. Образы мифологии в народном художественном творчестве (древо жизни).
12. Зависимость декоративного решения вещи от ее назначения и свойств материала. Уподобление бытовых вещей природным формам.
13. Эстетические качества и природные свойства материалов – основа определения способов их художественной обработки.
14. Становление и развитие народных художественных промыслов в России. Художественное своеобразие произведений традиционных школ народного искусства.
15. Основные центры художественной обработки дерева на Северном Кавказе.
16. Центры художественной керамики, гончарства.
17. Керамическая игрушка. Мелкая пластика Балхары.
18. Основные центры художественной обработки тканей. Набойка, ткачество, художественная роспись ткани.
19. Золотое шитье.
20. Центры художественной обработки камня и кости.
21. Художественная обработка металла.
22. Сохранение, изучение и популяризация произведений народного декоративно-прикладного творчества в России.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Асланова Л.А.Сакрально – культовые основы формирования традиционного адыгского орнамента / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук (специальность 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология), - Нальчик, - 2009.
2. Бгажноков Б.Х. Очерки этнографии общения адыгов. Нальчик, 1983
3. Гаджиева С.Ш.Одежда народов Дагестана.М.: 1981.
4. Гарданов В.К. Общественный строй адыгских народов (XVIII- первая половина XIXв.) М.: 1967.
5. Жангуланов И.К. Чудесный дар**. –** Нальчик:Полиграфсервис и Т,2002.
6. Золотое шитье адыгов (черкесов): Из коллекции нац.музея Республики Адыгея. – Майкоп,1998.
7. Калоев Б.А. Материальная культура и прикладное иск искусство Осетин. М.: 1973
8. Кантария М.В. Экологические аспекты традиционной хозяйственной культуры народов Северного Кавказа. Тбилиси, 1989.
9. Карачаевцы. Историко-этнографический очерк. Ответственный редактор- Лавров Л.И. 1978.
10. Кишев А.С. Народные художественные промыслы: Плетения. – Нальчик: Эльбрус,2001.
11. Кузнецова А.Я. Народное искусство карачаевцев и балкарцев. – нальчик: Эльбрус,1982.
12. Кобычев В.П. Новое и традиционное в современном жилище народов Северного Кавказа // Этнические и культурно – бытовые процессы на Кавказе. М.: 1978.
13. Кобычев В.П. Поселения и жилище народов Северного Кавказа в XIX- XX.вв. М.: 1982
14. Косогорова Л.В., Неретина Л.В. Основы декоративно-прикладного искусства. – М., – 2012
15. Кошаев В.Б. Композиция в русском народном искусстве. – М., 2006. - 120 с.
16. Крупнов Е.И. Средневековая Ингушетия. М.: 1971.
17. Кузнецова А.Я. Народное искусство карачаевцев и балкарцев. Нальчик, 1977.
18. Магометов А.Х. Общественный строй и быт осетин (XVII -XIX вв.). Орджоникидзе, 1974.

19. Марграф О. Очерк кустарных промыслов Северного Кавказа с описанием техники производства. М.: 1882.
20. Османов М.-З.О. Формы традиционного скотоводства народов Дагестана в XIX – начале XX. М.: 1990
21. Смирнова Я.С. Семья и семейный быт народов Северного Кавказа. М.: 1983.
22. Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII – XX вв. М.: 1989.
23. Фидарова Р.Я. Художественная культура осетинского народа. – М., 2007.
24. Чеченцы: история и современность. Составление и общая редакция. Ю.А. Айдаева. М.: 1996.
25. Чибиров Л.А. Осетинский аул и его традиции. Владикавказ, 1995.
26. Яхтанигов Х.Х. Северокавказские тамги. – Нальчик, - 1993.

Дополнительная литература

1. Абросимова А. и др. Художественная резьба по дереву, кости и рогу. – М., 1978
2. Богуславская И. Фигурки из глины. Добрых рук мастерство. – Л., 1976
3. Калоев Б.А. Моздокские осетины, хозяйство и хозяйственный быт // Труды Института этнографии им. Н.А. Миклухо-Маклая. М.: 1980, т.108.
4. Каплан Н., Митлявская Т. Народные художественные промыслы. – М.,1980
5. Мадаева З.А. Народный календарь чеченцев и ингушей // Советская этнография. 1980, №3
6. Максимов Ю. У истоков мастерства. – М., 1983
7. Русецкая О. Прикосновение к истокам. Очерки о художественных промыслах России. – М., 1987
8. Студенецкая Е.Н. Узорные войлоки карачаевцев и балкарцев // Труды Института этнографии Академии Наук СССР. М.: 1976, т.106
9. Шаманов И.М. Народный календарь карачаевцев и балкарцев. // Советская этнография, 1971, № 5.
10. Шаманов И.М. Скотоводство и хозяйственный быт карачаевцев в XIX – начале XX вв. // Кавказский этнографический сборник. М.: 1972, вып.V.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса

- ✓ Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств
- ✓ International Music Score Library Project (www.imslp.org)
- ✓ электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru)
- ✓ электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)
- ✓ база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru)
- ✓ электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru)
- ✓ Цифровой образовательный ресурс (цифровая библиотека) IPR SMART
- ✓ Электронно-библиотечная система Znanium
- ✓ Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –
- ✓ http//skgii.antiplagiat.ru

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий лабораторного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Учебно-методические материалы – учебники, методические пособия. Аудиовизуальные средства обучения – слайды, презентации, учебные фильмы. Лабораторное оборудование – географические атласы, настенные карты.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, направленность (профиль) «Этномузыкология».

Программа утверждена на заседании кафедры культурологии от 28 августа 2023 года, протокол №1

Зав. кафедрой, профессор Шаваева М.О.

Программу составил: Марченко О.А.

старший преподаватель

Эксперт: Налоева Л.Ж.
доцент