

1. Цели освоения дисциплины:

Целями дисциплины «Народные художественные промыслы Северного Кавказа» 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.

В процессе обучения ставятся следующие *задачи*:

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 специалитета

Курс «Народные художественные промыслы Северного Кавказа» относится к Блоку 1 , Элективные дисциплины.

Дисциплина «Народные художественные промыслы Северного Кавказа» основана на изучении ремесел и промыслов, распространенных в регионе, и позволяет приобщить студентов к традициям Северного Кавказа. Данный учебный курс вносит в подготовку элементы эстетического воспитания и художественного образования.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Знать:

общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; основные понятия общей теории государства и права, а также российского конституционного, административного, гражданского, трудового, права; принципы и методы правового регулирования общественных отношений; основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; особенности психологии творческой деятельности; закономерности создания художественных образов и их восприятия.

Уметь:

формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, в составе

законодательства РФ, в том числе с использованием сервисных возможностей, соответствующих информационных (справочных правовых) систем; анализировать и обобщать информацию о приоритетных направлениях развития этнокультурной сферы; выстраивать оптимальную последовательность психолого- педагогических задач при организации творческого процесса.

Владеть:

навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; понятийным аппаратом в области права; навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.

ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода

знать: главные этапы художественного освоения мира человеком; специфические средства выразительности, присущие видам искусства

уметь: анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте; определять жанровостилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию анализа художественных произведений

владеть: основной терминологией и навыками

ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в сфере культуры

знать: основные принципы организации творческой деятельности в современном мире

уметь: организовывать творческий процесс и реализовывать творческие проекты

владеть: навыками интерпретации современного культурного контекста

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать

теоретические основы становления и развития школ народных ремесел и их роль и место в системе народной художественной культуры

специфику художественной системы народного творчества (повтор, вариация, импровизация);

традиционные народные промыслы Северного Кавказа;

центры народных художественных промыслов;

Уметь:

развивать в ходе проведения экскурсий и сбора дополнительной информации представление о народном мастере как творческой личности, духовно связанной с культурой и природой родного края, носителе традиций коллективного опыта;

анализировать публикации (статьи, монографии, учебные издания и т.д.), посвященные школам народных ремесел

уметь выявлять в произведениях народных художественных промыслов связь конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, единство материала, формы и декора;

Владеть

современными методами сбора информации по проблемам народных промыслов и ремесел

навыками работы в области ИКТ для создания презентаций, составления сообщений и рефератов

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	3	
Аудиторные занятия		36		
Самостоятельная работа		72		

Тематический план изучения дисциплины

№ п/п					Формы текущего контроля успеваемости
		ЛР	СР	Всего часов	
1.	Введение. Исторические предпосылки развития ремесел.	1	2	3	
2.	Народное и декоративно-прикладное творчество в системе ценностей культуры	1		1	
3.	Народные художественные промыслы	1		1	

4.	Принципы системного анализа изделий народных художественных промыслов	1		1	
5.	Орнамент как единый язык народного декоративно-прикладного творчества.	2	2	4	Контрольное задание
6	Художественная обработка дерева	1	2	3	
7	Художественная обработка камня.	1		1	Контрольное задание
8	Производство художественной керамики	2	2	4	
9	Художественные изделия из рогоза, тростника	2		2	
10	Ручное ковроткачество	2		2	
11	Костюм народов Северного Кавказа	2	2	4	Контрольное задание
12	Золотошвейное искусство народов Северного Кавказа.	2		2	Контрольное задание
13	Художественная обработка металла.	2	2	4	
14	Возрождение и развитие традиций прикладного искусства в творчестве народных мастеров Северного Кавказа	2		2	Контрольное задание
15	Обзорная лекция по народным промыслам в Национальном краеведческом музее (г.Нальчик).	2		2	Реферат
Итого		24	12	36	Зачет

4. 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 ДНИ 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. Балхарская 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 жыйгыч-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.

Образовательные технологии

В учебном процессе предполагается использование различных форм обучения. 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 знания значительно оптимизирует система подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов 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 удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

Подготовка к каждому практическому занятию должна начинаться 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 подготовке 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 отработку 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

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.

Цели самостоятельной работы:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, специальную литературу;
- развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений и академических навыков.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики.

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения.

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается:

- цель и содержание задания;
- сроки выполнения;
- ориентировочный объем работы;
- основные требования к результатам работы и критерии оценки;
- возможные типичные ошибки при выполнении.

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить в письменной, устной или смешанной форме.

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной литературы.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:

- просматривать основные определения и факты;
- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;
- изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов;
- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях;

- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств;
- выполнять домашние задания по указанию преподавателя.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как одновременно, 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. 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 (проект), реферат на предложенные темы и зачет по дисциплине.

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.

Примерные темы рефератов

Маска на Северном Кавказе.

Растительный орнамент «Древо жизни» на Северном Кавказе.

Художественная керамика на Северном Кавказе.

Художественные изделия из рогоза и тростника на Северном Кавказе.

Головной убор как знаковый атрибут костюма на Северном Кавказе.

Унцукульское мастерство.

Искусство чеканных изделий Гоцатля.

Взаимосвязь узора и фона украшаемого изделия у народов Северного Кавказа.

Стрела в свадебном и похоронном обрядах народов Северного Кавказа.

Семантика красного цвета в традиционной культуре народов Северного Кавказа

Изображение зооморфных символов в орнаментах народов Северного Кавказа.

Солярные знаки в геометрическом орнаменте народов Северного Кавказа.

Семантика куклы народов Северного Кавказа.

Художественная вышивка народов Северного Кавказа.

Образы мифологии в декоративно-прикладном творчестве народов Северного Кавказа.

Народный мастер как носитель традиций.

Центры художественной керамики, гончарства на Северном Кавказе.

Примерные вопросы для зачета

Понятие «народное декоративно-прикладное творчество», «народные художественные промыслы», «народные ремесла».

Российские и международные законодательные акты, проекты, программы

сохранения традиций народного декоративно-прикладного творчества и поддержка самобытных народных мастеров.

Проблемы народного декоративно-прикладного творчества в трудах крупнейших исследователей народного искусства П.Богатырева, В.Василенко, В.Воронова, м. Некрасовой, В. Стасова и др.

Народное декоративно-прикладное творчество как особый тип художественного творчества; его взаимодействие с профессиональным (академическим) искусством.

Народный мастер как носитель традиций.

Связь народного декоративно-прикладного творчества с культурно-историческими традициями этноса, природой его обитания, трудом и бытом.

Функции народно-прикладного искусства: синкретичность, ансамблевое единство, коллективность, традиционность и вариативность как сущностные характеристики народного декоративно-прикладного творчества.

Функции народно-прикладного изделия: синтез пользы, целесообразности и красоты в произведениях народного декоративно-прикладного творчества.

Понятие орнамента, как части декора различных предметов, неразрывно связанной с поверхностью. Многогранность содержания орнамента: символика, мотивы, композиционная основа.

Архаические прототипы геометрических орнаментов: солярные знаки, круги, ромбы, кресты, квадраты в геометрическом орнаменте народов Северного Кавказа.

Образы мифологии в народном художественном творчестве (древо жизни).

Зависимость декоративного решения вещи от ее назначения и свойств материала. Уподобление бытовых вещей природным формам.

Эстетические качества и природные свойства материалов - основа определения способов их художественной обработки.

Становление и развитие народных художественных промыслов в России. Художественное своеобразие произведений традиционных школ народного искусства.

Основные центры художественной обработки дерева на Северном Кавказе.

Центры художественной керамики, гончарства.

Керамическая игрушка. Мелкая пластика Балхары.

Основные центры художественной обработки тканей. Набойка, ткачество, художественная роспись ткани.

Золотое шитье.

Центры художественной обработки камня и кости.

Художественная обработка металла.

Сохранение, изучение и популяризация произведений народного декоративно-прикладного творчества в России.

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

Основная литература:

Асланова Л.А. Сакральное - 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.

Бгажноков Б.Х. Очерки этнографии общения адыгов. Нальчик, 1983

Гаджиева С.Ш. Одежда народов Дагестана. М.: 1981.

Гарданов В.К. Общественный строй адыгских народов (XVIII- первая половина XIXв.) М.: 1967.

Жангуланов И.К. Чудесный дар. - Нальчик: Полиграфсервис и Т, 2002.

Золотое шитье адыгов (черкесов): Из коллекции нац. музея Республики Адыгея. - Майкоп, 1998.

Калоев Б.А. Материальная культура и прикладное искусство Осетин. М.: 1973

Кантария М.В. Экологические аспекты традиционной хозяйственной культуры народов Северного Кавказа. Тбилиси, 1989.

Карачаевцы. Историко-этнографический очерк. Ответственный редактор- Лавров Л.И. 1978.

Кишев А.С. Народные художественные промыслы: Плетения. - Нальчик: Эльбрус, 2001.

Кузнецова А.Я. Народное искусство карачаевцев и балкарцев. - нальчик: Эльбрус, 1982.

Кобычев В.П. Новое и традиционное в современном жилище народов Северного Кавказа // Этнические и культурно - бытовые процессы на Кавказе. М.: 1978.

Кобычев В.П. Поселения и жилище народов Северного Кавказа в XIX- XX.вв. М.: 1982

Косогорова Л.В., Неретина Л.В. Основы декоративно-прикладного искусства. - М., - 2012

Кошаев В.Б. Композиция в русском народном искусстве. - М., 2006. - 120 с.

- Крупнов Е.И. Средневековая Ингушетия. М.: 1971.
- Кузнецова А.Я. Народное искусство карачаевцев и балкарцев. Нальчик, 1977.
- Магометов А.Х. Общественный строй и быт осетин (XVII -XIX вв.). Орджоникидзе, 1974.
- Марграф О. Очерк кустарных промыслов Северного Кавказа с описанием техники производства. М.: 1882.
- Османов М.-З.О. Формы традиционного скотоводства народов Дагестана в XIX - начале XX. М.: 1990
- Смирнова Я.С. Семья и семейный быт народов Северного Кавказа. М.: 1983.
- Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII - XX вв. М.: 1989.
- Фидарова Р.Я. Художественная культура осетинского народа. - М., 2007.
- Чеченцы: история и современность. Составление и общая редакция. Ю.А. Айдаева. М.: 1996.
- Чибиров Л.А. Осетинский аул и его традиции. Владикавказ, 1995.
- Яхтанигов Х.Х. Северокавказские тамги. - Нальчик, - 1993.
- Дополнительная литература:
- Абросимова А. и др. Художественная резьба по дереву, кости и рогу. - М., 1978
- Богуславская И. Фигурки из глины. Добрых рук мастерство. - Л., 1976
- Калоев Б.А. Моздокские осетины, хозяйство и хозяйственный быт // Труды Института этнографии им. Н.А. Миклухо-Маклая. М.: 1980, т.108.
- Каплан Н., Митлявская Т. Народные художественные промыслы. - М.,1980
- Мадаева З.А. Народный календарь чеченцев и ингушей // Советская этнография. 1980, №3
- Максимов Ю. У истоков мастерства. - М., 1983
- Русецкая О. Прикосновение к истокам. Очерки о художественных промыслах России. - М., 1987
- Студенецкая Е.Н. Узорные войлоки карачаевцев и балкарцев // Труды Института этнографии Академии Наук СССР. М.: 1976, т.106
- Шаманов И.М. Народный календарь карачаевцев и балкарцев. // Советская этнография, 1971, № 5.
- Шаманов И.М. Скотоводство и хозяйственный быт карачаевцев в XIX - начале XX вв. // Кавказский этнографический сборник. М.: 1972, в. V.

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие ресурсы сети Интернет:

<http://www.kunstkamera.ru> - Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера);

<http://www.orientmuseum.ru> - Государственный музей Востока;

www.ethnomuseum.ru - Российский этнографический музей;

<http://www.vmdpni.ru> - Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства;

<http://www.uole-museum.ru> - Свердловский областной краеведческий музей

<http://www.rusfolk.ru/> - Народное творчество России;

<http://www.narodko.ru> - Сайт, посвященный народному костюму;

<http://www.kefa.ru> - Сайт, посвященный народным промыслам;

<http://ru-birch-bark.com/beresta.html> - О русской бересте;

<http://gold-hohloma.narod.ru> - Сайт, посвященный истории хохломского промысла.

Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств

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 <https://znanium.com/>

Электронно-библиотечная система <https://znanium.com/>

Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –

<http://http//skgii.antiplagiat.ru>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска).

Доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.

Доступ в интернет.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)

Программа утверждена на заседании кафедры 27 июня 2025 года, протокол №11

Заведующий кафедрой: профессор, к.к. _____ Шауцукова Л.Х.

Разработчик: профессор, к.к. _____ Шауцукова Л.Х.

Эксперт: д.фил.н _____ Узденова Ф.Т.