

Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.02.02 История северного искусства и дизайна

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

**основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки**

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

(код и наименование направления подготовки)

**Направленность (профили) Художественное образование. Дополнительное
образование (Дизайн)**

(наименование направленности (профиля / профилей) / магистерской программы))

Цель освоения дисциплины (модуля) – изучение художественных традиций народов Кольского Севера как части региональной художественной культуры, современного развития художественного и дизайнерского творчества в регионе.

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю):

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

ПК-4 Способен проектировать и реализовывать образовательный процесс в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования

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

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения.	Знать: <ul style="list-style-type: none">- историю возникновения и развития художественной культуры Кольского Севера;- особенности художественной культуры коренных народов Кольского Севера и поморской художественной культуры;- виды, мотивы, цветовые особенности декоративно-прикладного творчества саамов; Уметь: <ul style="list-style-type: none">- анализировать философскую, историческую, искусствоведческую литературу;- анализировать исторические особенности древней культуры Кольского полуострова различных социальных групп;- определять технологию изготовления произведений художественной культуры Кольского Севера; Владеть: <ul style="list-style-type: none">- методами системного анализа произведений созданных в пространстве древней культуры Кольского полуострова;- навыками проектирования и создания произведений ДПИ и дизайна с применением художественных традиций Кольского края;

		УК-5.3. Умеет конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	
ПК-4	Способен проектировать и реализовывать образовательный процесс в образовательных организациях дошкольного, начального общего, среднего общего образования	ПК 4.1 Демонстрирует знание содержания организационных моделей в образовательных организациях дошкольного, начального общего, среднего общего образования ПК 4.2 Разрабатывает программы в образовательных организациях дошкольного, начального общего, среднего общего образования для достижения планируемых результатов ПК-4.3 Осуществляет реализацию образовательных программ в образовательных организациях дошкольного, начального общего, среднего общего образования для достижения планируемых результатов и оценки их результативности	Знать: - формы работы по сохранению и развитию художественных традиций региона; - региональные традиции в изобразительном искусстве профессиональных художников и дизайнеров. Уметь: - анализировать смысловое наполнение, символическое значение и стилевые особенности произведений художественной культуры Кольского Севера; - осуществлять выбор собственной ориентации в мире ценностей современной культуры региона; - выполнять зарисовки предметов быта, орнаментов, костюмов по музейным экспонатам, фотографиям и другим материалам; Владеть: - современными методами научного исследования в предметной сфере; - навыками организации выставочной деятельности;

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

При освоении данной дисциплины студентами будут востребованы знания и умения полученные в процессе изучения таких дисциплин как «История искусств», «Академическая живопись», позволят качественно выполнять курсовые проекты и выпускные квалификационные работы, тематически связанные с Кольским Севером.

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам):

Раздел1. Художественные традиции народов Кольского Севера.

Цель, задачи, содержание курса.

Роль традиций в развитии народного творчества. Художественный язык народного творчества, природа его образности. Преемственность в традициях народной художественной культуры. Индивидуальное и коллективное в народном творчестве. Роль

народных промыслов в сохранении и развитии народного художественного творчества. Школы народного мастерства – национальные, региональные, родовые. Значение народных мастеров-умельцев. Традиции, вариативность и инновации в народном творчестве. Особенности развития народного искусства Кольского Севера.

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

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

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

Особенности декоративно-прикладного творчества саамов.

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

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

Особенности декоративно-прикладного творчества поморов

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

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

Коми-ижемское декоративно-прикладное творчество на Кольском полуострове

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

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

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

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

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

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

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

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

Работа художников Мурманской области по использованию традиционного декоративно-прикладного творчества края в архитектурно-художественном оформлении внешнего и внутреннего регионального пространства (городского, сельского, интерьера зданий и помещений).

Особенности становления экскурсионно-выставочной работы в Мурманской области. Основные требования к разработке тематики выставки. Основные направления и этапы подготовки экспозиции. Определение цели, работа над содержанием, отбор экспозиционных объектов с точки зрения их познавательной и художественной ценности,

выразительности и образности. Методы построения выставки. Основные виды экспозиционных материалов (выставочные предметы, научно-вспомогательные материалы, фонокомментарии и т.д.). Современный экспозиционный дизайн выставки. Особенности организации художественной и музейной выставки