

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Мурманский арктический государственный университет»
(ФГБОУ ВО «МАГУ»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.01.01 История северного искусства и дизайна

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

**основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки**

**направление 54.03.01 Дизайн
направленность (профиль) Дизайн среды**

(код и наименование направления подготовки
с указанием направленности (наименования магистерской программы))

высшее образование – бакалавриат

уровень профессионального образования: высшее образование – бакалавриат / высшее образование – специалитет, магистратура / высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации

бакалавр
квалификация

очная

форма обучения

2020

год набора

Составитель(и): (указывается ФИО,
ученое звание, степень, должность)
Феденева Е.А., ст. преподаватель ка-
федры искусств и дизайна

Утверждена на заседании кафедры искусств
и дизайна
(протокол №7 от 18.03.2020 г.)
Зав. кафедрой

подпись

Терещенко Е.Ю.
Ф.И.О.

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) - изучение художественных традиций народов Кольского Севера как части региональной художественной культуры, современного развития художественного и дизайнерского творчества в регионе.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- историю возникновения и развития художественной культуры Кольского Севера;
- особенности художественной культуры коренных народов Кольского Севера и по-морской художественной культуры;
- виды, мотивы, цветовые особенности декоративно-прикладного творчества саамов;
- технологии создания традиционных для Кольского Севера произведений декоративно-прикладного искусства;
- формы работы по сохранению и развитию художественных традиций региона;
- региональные традиции в изобразительном искусстве профессиональных художников и дизайнеров.

Уметь:

- анализировать философскую, историческую, искусствоведческую литературу;
- анализировать исторические особенности древней культуры Кольского полуострова различных социальных групп;
- определять технологию изготовления произведений художественной культуры Кольского Севера;
- 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:

- методами системного анализа произведений созданных в пространстве древней культуры Кольского полуострова;
- навыками проектирования и создания произведений ДПИ и дизайна с применением художественных традиций Кольского края;
- современными методами научного исследования в предметной сфере;
- навыками организации выставочной деятельности;

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью обосновывать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнераской задачи (ПК-2);

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Дисциплина «История северного искусства и дизайна» является дисциплиной по выбору вариативной части образовательной программы по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн. Направленность (профиль) Дизайн среды.

При освоении данной дисциплины студентами будут востребованы знания и умения полученные в процессе изучения дисциплины «История искусств». В свою очередь,

знания, умения и навыки полученные при изучении данной дисциплины позволят качественно выполнять курсовые проекты и выпускные квалификационные работы тематически связанные с Кольским Севером.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов (из расчета 1 ЗЕ= 36 часов).

Курс	Семестр	Трудоемкость в ЗЕ	Общая трудоемкость (час.)	Контактная работа			Всего контактных часов	Из них в интерактивной форме	Кол-во часов на СРС	Курсовые работы	Кол-во часов на контроль	Форма контроля
				ЛК	ПР	ЛБ						
1	1	3	108	12	24	-	36	8	72	-		Зачет
ИТОГО в соответствии с учебным планом												
Итого:		3	108	12	24	-	36	18	72	-		Зачет

Интерактивные часы реализуются в форме презентации и работы в творческих группах, круглых столах.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.

контроль

№ п/п	Наименование раздела, темы	Контактная работа			Всего контактных часов	Из них в интерактивной форме	Кол-во часов на СРС	Кол-во часов на контроль
		ЛК	ПР	ЛБ				
1.	<i>Художественные традиции народов Кольского Севера.</i>	4			4	2	12	
1.1.	Художественная культура коренных жителей Кольского полуострова.	2			2		6	
1.2.	Художественная культура поморов.	2			2	2	6	
2.	<i>Содержание, виды и технологии декоративно-прикладного творчества на Кольском Севере.</i>	6	14		20	4	22	
2.1.	Орнаментальные мотивы и смысловое содержание саамского декоративно-прикладного искусства	2	6		8	2	4	

2.2.	Декоративно-прикладное искусство поморов.	2	4		6	2	4	
2.3.	Коми-ижемское декоративно-прикладное творчество.	2	4		6		14	
3.	<i>Народные традиции в современном декоративно-прикладном творчестве Кольского Севера.</i>	2	10		14	2	38	
3.1.	Региональные традиции в изобразительном искусстве профессиональных художников и дизайнеров.	2	4		8		18	
3.2.	Формы работы по сохранению и развитию декоративно-прикладного творчества в Мурманской области.		6		6	2	20	
Итого за 1 семестр:		12	24		36	8	72	
Зачет:								
ИТОГО:		12	24		36	8	72	

Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. 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 образы народного творчества: «керресь», «кандесь-чехък», «вить-суть», «тохп» и др. Использование элементов

декоративно-прикладного творчества при изготовлении и оформлении женской и мужской одежды, обуви, головных уборов, сумок, поясов, оленевой 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 скульптуры. 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, листья, 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. Иважкова, В. Костылева, Ю. Анкудинова и др..

Художественные произведения по ткани, gobelены, 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

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

Основная литература:

1. Кошаев, В.Б. Декоративно-прикладное искусство: понятия; этапы развития : учебное пособие / В.Б. Кошаев. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 288 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - Библиогр.: с. 270-271. - ISBN 978-5-691-01531-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260776> (05.02.2019).
2. Шауро, Г.Ф. Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство : учебное пособие / Г.Ф. Шауро, Л.О. Малахова. - Минск : РИПО, 2015. - 175 с. : ил. - библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-539-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463679> (05.02.2019).
3. Титов, В.И. Теория и история народного декоративно-прикладного творчества : учебное пособие / В.И. Титов ; Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челябинская государственная академия культуры и искусств», Кафедра рекламы и декоративно-прикладного творчества. - Челябинск : ЧГАКИ, 2006. - 208 с. : ил - Библиогр.: с. 135 - 147. - ISBN 5-94839-101-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492728> (05.02.2019).
4. Мосолова Л. М. История культуры Кольского Заполярья : курс лекций для студ. вузов / Л. М. Мосолова, Л. С. Вагинова. - СПб. : Астерион, 2006. - 150 с. - ISBN 5-94856-209-3 [Гриф]

Дополнительная литература:

1. Бубенцов В. Н. Пленэрная живопись Русского Севера: история и современность : [моно графия] / Бубенцов В. Н. ; М-во образования и науки РФ, Мурм. гос. гуманит. ун-т. - Мурманск : МГГУ, 2011. - 106 с. - ISBN 978-5-4222-0104-4: 297-76.
2. Языческие верования и христианство Русского Севера / ред. Г.В. Хлебникова. - Москва: РАН ИНИОН, 2012. - 148 с. - (Проблемы философии). - ISBN 978-5-248-00587-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132318> (31.05.2018).

3. Бубенцов В. Н. Искусство Кольского Севера: учебно-наглядное пособие для 7-9 классов школ Мурманской области / Бубенцов В. Н., Плюхин В. У.; Комитет по образованию Мурманской обл., Мурм. обл. ин-т повышения квалификации работников образования. - Мурманск : НИЦ "Пазори", 2006. - 112 с.: ил. - ISBN 5-86975-198-5: 70-00.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В образовательном процессе используются:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (учебная мебель, перечень технических средств обучения - ПК, оборудование для демонстрации презентаций, наглядные пособия);
- учебные мастерские для выполнения практических творческих работ, оснащенные художественным оборудованием (мольбертами, стеллажами и др.);
- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета);
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

1 Microsoft Office

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ:

ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/>;

ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/>;

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/>.

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

1. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX
2. Электронная база данных Scopus
3. Базы данных компании CLARIVATE ANALYTICS

7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс <http://www.consultant.ru/>

2. ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре». <http://www.informio.ru/>

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ

Не предусмотрено.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося.